

Miércoles 12 de mayo
Sala Mozart 19:30

LINA TUR BONET
MUSICA ALcheMica

Programa:

J.S. BACH (1685/1750)
Bach Concertante

Concierto para violín en sol menor BWV 1056R

- Sin indicación de tempo
- Largo
- Presto

(duración aproximada 12 minutos)

Concierto de Brandemburgo nº 5 en re Mayor BWV 1050

- Allegro
- Affettuoso
- Allegro

(duración aproximada 21 minutos)

Concierto para violín en la menor BWV 1041

- Allegro moderato
- Andante
- Allegro Assai

(duración aproximada 15 minutos)

Suite nº 2 en si menor BWV 1067

- Ouverture
- Rondeau
- Sarabande
- Bourrée I/II
- Polonaise (Lentement) - Double
- Minuet
- Badinerie

(duración aproximada 20 minutos)

NOTAS AL PROGRAMA

Bach y la forma Concierto

El estilo Vivaldiano en la música instrumental de Bach es innegable, ya que el genio de Eisenach aprendió mucho copiando desde niño la música del compositor veneciano y permitiendo que ese

estilo concertante que tan magistralmente estableció Vivaldi, pregñara sus conciertos para solista. Es curioso el hecho de que ambos compositores, prácticamente coetáneos aunque nunca se encontrarían, compartan su fecha de fallecimiento, apenas con unos años de diferencia, un 28 de julio.

Por otro lado, el hecho de que Bach, cuando llegó a Cöthen, en donde trabajó entre 1717 y 1723, encontrara allí a los mejores músicos que se podía imaginar -una orquesta cercana acababa de cerrar, y grandes instrumentistas se trasladaron a trabajar con Johann Sebastian- fue una casualidad que debemos agradecer eternamente. En la ciudad que tanto alentaba la música instrumental, no sólo se duplicó su salario, sino que obtuvo el apoyo incondicional del príncipe Leopoldo, una persona enérgica y entusiasta que patrocinaba especial y apasionadamente las artes. Bach y él desarrollaron una larga amistad personal. Leopold d'Anhalt-Cóthen era un gran aficionado y tocaba el violín, la gamba y el clave. Bach comentó que al príncipe no sólo gustaba de la música, sino que la conocía bien.

En esta feliz circunstancia compone pues mucha de su obra instrumental: la primera serie del Clave bien temperado, las Suites francesas, los seis Conciertos de Brandeburgo, los conciertos para violín y para dos violines, dos de las Suites orquestales, y numerosas series de sonatas y partitas para 1, 2 y 3 instrumentos.

El **Concierto para violín en la menor, BWV 1041** consta de tres movimientos y los únicos autógrafos que han sobrevivido son las partes que el propio Bach copió junto con otros copistas en Leipzig aproximadamente en 1730 de una partitura ahora perdida. Recordemos que, según parece, ha sobrevivido apenas un tercio de su magnífica obra.

Su segundo movimiento (Andante) muestra el gusto de Bach por el bajo ostinato, el cual se repite constantemente durante todo el bello movimiento. La influencia italiana y Vivaldiana mencionada se oye especialmente en sus primer y último movimientos, desarrollando efectistas bariolages en la parte solista de gran fantasía y virtuosismo.

El **Concierto para violín en sol menor, BWV 1056a** es en realidad para nuestros ojos un arreglo de su Concierto para clavecín en fa menor, BWV 1056. Pero hoy en día creemos que fue al revés y que casi todos sus conciertos para clavecín, solos o con otros instrumentos, fueron reelaborados de conciertos anteriores para otros instrumentos. Así es que imaginamos que esa partitura de violín fue una de las lamentables pérdidas de su obra, y nos alegramos de haberla recibido al menos en su versión para teclado.

Hay que decir que el concierto funciona especialmente bien para el violín, resultando enormemente idiomático, aunque también lo han adoptado los oboístas.

Su segundo movimiento es uno de los mayores "hits" de Bach, muy conocido en su versión para oboe y cuerdas de la Sinfonía de la cantata "Ich steh mit einem Fuß im Grabe" BWV 156.

Formalmente, el **Concierto de Brandeburgo nº 5, BWV 1050** es un concerto grosso, cuyo concertino consiste en tres instrumentos, el violín, la flauta y el clave. No obstante, las dimensiones de la parte de clave, en concreto en su primer movimiento, (seguramente inspirado en las cadencias del célebre Grosso Mogul para Violín de Vivaldi una vez más), hacen que esta obra se considere el primer concierto para teclado de la historia. Los tres instrumentos, en formación idéntica a la Sonata de su Ofrenda Musical, comparten un conmovedor segundo movimiento.

En un sentido amplio, el término Suite se empleaba en la Alemania del Barroco para hacer referencia a una serie de piezas de danza en estilo francés precedidas éstas por una Obertura.

Este género fue muy popular en Alemania en la época de Bach, y en concreto la **Suite Orquestal nº 2, BWV 1067** con flauta solista es un magnífico ejemplar de esta forma musical.

Obra de gran belleza, su majestuosa sección inicial en ritmo con puntillo relativamente lento en compás binario es seguida por una rápida sección fugada, luego completada con una breve recapitulación de la música introductoria, a la manera más habitual de la época. Siguen hermosas y célebres danzas que explican la merecida popularidad de esta obra inmortal.

BIOGRAFÍAS

LINA TUR BONET

Considerada por la prensa internacional por su virtuosismo, ("Fiery virtuoso", The Strad, "True Devil Violinist" Bayerische Rundfunk, "Superbement joué, flamboyante Lina" Diapason) combinado con una rara musicalidad, ("honest and heartfelt music-making" Gramophone, "the violinist of the soul" Sankei Shinbun)

Lina Tur Bonet desarrolla una carrera como violinista y directora tan versátil como personal.

Su amor por la música y su inagotable curiosidad le permite interpretar e investigar un repertorio que abarca más de 400 años de música, desde Monteverdi hasta Kurtag, siempre con los instrumentos originales.

Tras trabajar desde muy joven junto a muchos de los artistas más reconocidos de la música barroca, romántica y contemporánea del momento, y dedicarse como solista a la interpretación y grabación tanto de los grandes compositores como de músicas inéditas, Lina Tur Bonet se ha convertido ya en un referente de la música, siendo reclamada en todo el mundo como solista y para agrupaciones de primer orden mundial.

En ella confluyen las más importantes herencias musicales, incluyendo a los pioneros del historicismo y también a algunos de los directores e intérpretes más consagrados de la música de todos los tiempos, convirtiéndose así en depositaria de la gran tradición europea.

Galardonada, entre una docena de premios y becas nacionales e internacionales, en el Premio Bonporti, la violinista cuenta además con la particularidad de poseer un repertorio inusualmente extenso que incluye más de 400 años de música, siempre con los instrumentos de cada época.

Ha realizado primeras versiones de mucha música española (los tríos de Boccherini op.34, música de Brunetti, Montali, Reynaldi) obras para violín solo de Matteys, Boxberg, Leo, Sonatas para Violín de Jacquet de la Guerre, e incluso dos CDs con música desconocida del propio Antonio Vivaldi, así como varias piezas contemporáneas que le han sido dedicadas.

Su grabación del op. V de Corelli con ornamentaciones propias, se alzó como "**recommended top-version**" de entre todas las versiones existentes según la **BBC Radio 3** en su programa Record Review - "Building a library", y sus Sonatas del Rosario de Biber fueron calificadas de "**referenciales**" por **Gramophone**. También han sido recomendadas sus grabaciones de **inéditos de Vivaldi por la Bayerische Rundfunk, la SWR, la Radio Berlin**, y en las radios española, austríaca. Dos **Premios GEMA** a mejor grabación de 2015 y 2018. **Diapason d'OR** por su disco "La Belleza"

Ha realizado todas las Sonatas del Rosario en Tokio, Madrid y Viena, ha sido concertino de más de un centenar de Cantatas de Bach y de sus Pasiones -incluyendo la Pasión según San Mateo en el Konzertgebouw de Amsterdam con Concerto Köln-, ha interpretado el Cuarteto "pour la fin du temps" de Olivier Messiaen o los de W. Lutoslawsky y Morton Feldman en la Fundación Tapies de Barcelona, e interpretado como solista con Orquesta conciertos y obras de Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Ravel, Chausson, Mendelssohn, Bartok o Piazzolla con orquestas de cámara y sinfónicas dentro y fuera de su país. Ha estrenado las obras "Melancholia" para violín solo y "Far Water" para violín y cantante de Teatro Noh, ambas dedicadas a ella por el compositor José María Sánchez Verdú, en Tokio. Fue invitada del **Festival de Montreal para interpretar la integral de la obra para violín solo de J.S.Bach**. Ha grabado dúos de violín con Enrico Onofri. Es frecuentemente invitada como concertino de la Orquesta Nacional de España u Orquesta del Liceo, entre otras.

Como solista ha actuado en el Wigmore Hall de Londres, Styriarte de Austria, Musashino Hall Tokyo, Sala de la Radio Vienesa ORF, Music Before 1800 New York City, San Diego Early Music Festival, Yale Instrument Collection, Varna Festival, Muisca antigua de San Petersburgo, Festival Brezice de Eslovenia, Festival de Herne, Festival de Mainz, Festival de Brunnenthal, La Usina de las Artes de Buenos Aires, Auditorio Nacional de Madrid, Residenzwoche Munich, Società Aquilana di concerti, Real Coliseo Carlos III de El Escorial, Quincena musical de San Sebastián, Festival de Música y Danza de Granada, Festival de Santander, Festival de Torroella, Lufthansa Festival de Londres, Schubertiada de Vilalbertrán, Festival de Aranjuez, Ekho Festival Gotha, Teatro Cervantes de Londres, Musika-Música de Bilbao, Palau de la Música de Valencia, YMCA Jerusalem y Tel Aviv y la Fundación Juan March de Madrid. Fue solista de la European Union Baroque Orchestra realizando giras en las salas más relevantes de Europa en el año 2002.

Lina ha interpretado solos de J.S.Bach en el Concertgebouw Ámsterdam, Teatro Solís de Montevideo, Coliseo de Buenos Aires, Teatro Municipal de Río de Janeiro o Teatro de Santiago de Chile, y como primer violín en grupos de cámara ha sido invitada al Musikverein de Viena, Potsdamer Festival, Barocktage Melk, Palau de la Música de Barcelona, Festival van Vlaanderen Gent, Konzerthaus Wien, Gustav Mahler Musikwochen Toblach, siendo grabada en numerosas ocasiones por la BBC en Londres, RTVE, TV3, la radio y televisión alemanas, las televisiones de Eslovenia, Croacia, Bulgaria, la ORF austríaca y la NHK japonesa.

Es requerida **como concertino** en orquestas barrocas y modernas como Il Complesso Barocco, Orquesta del Liceo de Barcelona, Concerto Köln, Clemencic Consort, Orquesta de Cámara de Mannheim, Bach Consort de Viena, Les Ambassadeurs, Hofkapelle Munich, Orquesta del Palau de les Arts de Valencia, Orquesta Sinfónica de La Palmas, Orchestre d'Auvergne, la Orquesta Nacional de España y en numerosos ensembles españoles.

Ha dirigido la Orquesta Vigo 430, la Orquesta de cámara de Menorca, la Orquesta "Ciutat d'Elx", la Cammerata, la Jerusalem Baroque Orchestra y la Camerata Villa Musica, Mainz.

Colaboró, entre otras muchas, como primer violín en las orquestas Les Musiciens du Louvre, Les Arts Florissants, Mahler Chamber Orchestra o la Orquesta Mozart, grabando en varias ocasiones para **Deutsche Grammophon** y para **Virgin**, bajo la batuta de **Claudio Abbado, Daniel Harding, John Eliot Gardiner**, Marc Minkowski, William Christie, Fabio Biondi, Kent Nagano, Sir Neville Marriner, Monica Hugghet, Ottavio Dantone, Alan Curtis, Giuliano Carmignola, Reinhard Goebel, Richard Egarr, Theodor Currentzis o Tugan Sokhiev, actuando en el Lincoln Center New York, Berliner Philharmonie, Scala de Milan, Concertgebouw Ámsterdam, Proms del Royal Albert Hall, Festival de

Aix-en-Provence, Barbican Centre, Theatre des Champs Elysées, Théâtre Royal de la Monnaie, Bunkamura Hall y Ópera de Sydney o Filarmónica y de San Petersburgo.

Ha actuado en grupos de **música de cámara** con Mennahem Pressler, Christian Zacharias, Jean Rondeau, Alexis Kossenko, Nicolau de Figueiredo, Enrico Onofri, Gordan Nikolic, Alba Ventura, Georg Faust, Patrick Demenga, John Holloway, Thomas Brandis, José Miguel Moreno, Josep María Colom, Kenneth Weiss, Hiro Kurosaki, Matteo Messori, Mauro Valli, Christoph Hammer, Dani Espasa, Axel Wolf, Rüdiger Lotter, Kennedy Moretti, Marco Testori, Edoardo Torbianelli, Aurelia Visovan o el Cuarteto Casals.

Su incansable curiosidad y su indagación en las diferentes formas de expresión artística, hizo que colaborara también con el Kabinettheater de Viena, descontextualizando así la música para unirla al teatro, las marionetas y la fabulación. Colabora con el poeta Antonio Colinas en recitales de música y poesía, y ha realizado incursiones en el campo del video y la performance, destacando su trabajo con el artista Ángel Haro.

Recibió sus primeras lecciones de música a temprana edad por su padre, Antonio Tur, estudiando violín moderno con los maestros Chumachenco y Pichler y atendiendo los consejos de Tibor Varga, Franco Gulli, Shmuel Askenasi, Augustin Dumay, Joseph Silverstein, Maria Joao Pires, Erich Höbarth y Rainer Kussmaul. Su formación barroca comenzó con Hiro Kurosaki y se completó compartiendo escenario aún como estudiante y como miembro de la EUBO con Biondi, Goebel, Goodman, Holloway y otros muchos grandes violinistas, actuando en ella misma también como solista. Obtuvo becas y premios internacionales como de la Alexander von Humboldt-Stiftung, Villa Musica Mainz, ÖAD Austria, Fundación Séneca, varios premios de juventud, galardonada después en el Premio Bonporti, en el Beethoven Klaviertrio Wettbewerb o, en dos ocasiones, premio de Juventudes Musicales de España. Premio Pro-Música Murcia 2010 y Medalla de Oro de la ciudad de Ibiza.

MAGISTRA ARTIS por la Universidad de Música de Viena con su tesis "Retórica, Simbología y la Ciaccona de Bach". **Sigue investigando incansablemente sobre aspectos retóricos y simbólicos en la música.**

Como **pedagoga**, realiza una intensa actividad en cursos dentro y fuera del país, incluyendo la Universidad de Mainz y la de Augsburg. Ocupó la cátedra de violín en el Conservatorio Superior de música de Zaragoza de 2005 a 2016, donde formó con éxito a destacados profesionales de la actualidad, y actualmente enseña en el Conservatorio Superior Katarina Gurska de Madrid y da clases en la Esmuc de Barcelona durante el primer semestre de 2020.

Ha registrado numerosa música inédita: las **primeras grabaciones mundiales** de la integral de los tríos de Boccherini op. 34 con La Ritirata, de música de cámara de Joaquín García, Oliver y Astorga y Plá con Estil Concertant, como concertino de "Le Nozze de Iole ed Ercole" de Leonardo Leo con la Hofkapelle de Munich para el sello ORF y de la ópera de Boxberg "Sardanapalus" con el United Continuo Ensemble, y música de cámara desconocida de la época de Mahler para la Radio austríaca, así como solista de la primera grabación mundial de la Sinfonía Concertante de Brunetti, y obras de Reynaldi y Montali. A su vez, ha protagonizado diversas Premieres de Conciertos y Sonatas para violín de Antonio Vivaldi.

También grabó las sonatas de Bach y Handel con Anne Marie Dragosits para la radio Austríaca ORF. Sus **sonatas de Elizabeth Jacquet de la Guerre** con Kenneth Weiss y Patxi Montero para el sello

Verso, ahora reeditado por Pan Classics, ha recibido numerosos galardones: Melómano de Oro, "Excepcional" por la Revista Scherzo, "R" de Ritmo y 5*DIAPASON por la prestigiosa revista francesa.

Su primer CD como directora y solista **"Vivaldi Premieres"** para el sello PAN CLASSICS, con obra inédita para violín solista de Antonio Vivaldi, recibió todos los galardones de la prensa especializada española (Melómano de Oro, "Excepcional" por la Revista Scherzo), así como 4* Diapasón y TIPP de la revista alemana Toccata.

El doble CD con todas las emblemáticas **Sonatas del Rosario** de H.I.F. von Biber, ha tenido una espectacular acogida y ha recibido grandes elogios de la Revista **Gramophone**, que la ha considerado **versión referencial**, 5* del BBC Music Magazine, los 5* DIAPASON, y de nuevo el Melómano de Oro y el "Excepcional" por la Revista Scherzo. Nominado a los ICMA internacionales como mejor CD de música barroca del año.

La revista de El Cultural de el Mundo lo incluyó como lo mejor del 2015, y obtuvo el Premio GEMA al mejor CD 2015.

Su doble CD "La Gioia" con la integral de las **Sonatas op. V de Arcangelo Corelli** ha recibido unánimemente la categoría de referencial, premiada ya con la "E" de la revista Scherzo, "Tipp" de la Revista alemana Toccata y la "R" de la revista Ritmo. Asimismo, ha sido elegida la **"recommended top-version"** de entre todas las versiones existentes por la **BBC Radio 3** en su programa **Record Review - "Building a library"**.

Su CD **"Il Grosso Mogul"**, registrando de nuevo música inédita de Vivaldi, recibió el "E" de Scherzo, "R" de Ritmo y Tipp de Toccata, siendo también **CD recomendado por las radios de Berlin, la de Baviera y la del Sur de Alemania. Premio GEMA** a mejor grabación de 2018. Tres nominaciones a mejor CD para los "Opus Klassik" alemanes.

Un CD grabado en vivo ocasionalmente en Alemania en 2015 "Marais meets Corelli" ha sido editado recientemente y elegido **grabación del mes** para la revista **The Strad**, que ha definido a Lina como "fiery virtuosa".

Su CD a dúo **con el prestigioso violinista Enrico Onofri** con música de **Bartok y Vivaldi**, y ha recibido ya los **5* DIAPASON** y las **5*** de **AMADEUS**.

Su CD con **Sonatas de Bach y Handel** grabadas con Dani Espasa para el sello Aparté y considerado "Magnifique" por Radio Classique France, ha conseguido la "E" de Scherzo y "CHOIX" en la revista Classique HD francesa, así como "Tipp" de la Revista alemana Toccata, y los **5* DIAPASON**.

Su registro discográfico **"La Bellezza"** con música para violín del s. XVII, grabado con su ensemble MUSICA ALcheMICA, ha recibido la recomendación de las radios de Berlin y la Bayerische Rundfunk, así como el "Excepcional" por la Revista Scherzo, el Melómano de Oro, y el prestigioso **Diapason d'OR**.

En su último trabajo discográfico **"Sonata Lunatica"** ha sido grabado en Austria con la Sonata "a Kreutzer" y la última Sonata para violín de Beethoven, junto a Aurelia Visovan para el Sello Passacaille, tras una intensa investigación en la interpretación de la época guiada, entre otros, por Clive Brown.

Lina Tur Bonet fue seleccionada para formar parte de la oferta cultural que el AECID ofreció en el año 2016, recorriendo varios países de **Sudamérica**. En 2018 realizó dos giras por Japón con música barroca y contemporánea (grabada por la NHK), Panamá y Bolivia. Sus compromisos de 2021 y 2022 giran por toda Europa -España, Austria, Potsdamer Festival, Munich, Halle- así como a Australia y a los EEUU.

Lina Tur Bonet es fundadora y directora de la agrupación MUSIca ALcheMIca.

MUSIca ALcheMIca

MUSIca ALcheMIca es un ensemble creado por la violinista Lina Tur Bonet durante su estancia en Viena, que debutó en Vila Musica Mainz y en el Festival de Potsdam con la ópera Alessandro de Handel, dirigida por Alan Curtis.

El grupo, actualmente reconocido internacionalmente gracias a sus premiadas grabaciones, y cuya actividad se reparte entre Europa, América y Asia, cuenta siempre con músicos de primera fila mundial, y nace de la idea de interpretar músicas de todos los tiempos, así como abordar proyectos multidisciplinares y pedagógicos.

MUSIca ALcheMIca ha actuado en Musashino Hall Tokyo, Brecize Festival, Potsdamer Festspiele, Early Music San Petersburgo, Festival Pórtico de Zamora, Roma, Teatro Cervantes de Londres, Música Antigua de Zaragoza, Música Sacra Madrid, Auditorio de Valladolid, Auditorio de Tenerife, Fundación Juan March, Música Antigua de Álava, Brunnenthal Festival, Sala de la Radio ORF de Viena, Teatro Carlos III de El Escorial, FeMAP, Kartause Mauerbach Viena, Festival de Mahón, Festival de Chiquitos en Bolivia, y en los Festivales de Música Antigua en Santiago de Chile, Lima y Panamá.

También ha grabado música de Legrenzi, Biber, Bach y Haendel para la radio austríaca ORF, y es grabada en vivo por RTVE y por la NHK japonesa, siendo retransmitida por todo el mundo. Sus registros discográficos incluyen los cinco premiados CDs para Pan Classics.

MUSIca ALcheMIca cuenta entre sus filas a grandes intérpretes internacionales, siendo un verdadero grupo de solistas.

En su vertiente **multidisciplinar**, **MUSIca ALcheMIca** colabora con el poeta Antonio Colinas en "La Tumba negra" (homenaje a J.S.Bach), con el artista Ángel Haro en "Folia" en residencia artística del Centro Párraga, y actúa en importantes museos y espacios culturales como el MuVIM, el Matadero de Madrid o el MACE, donde MUSIca ALcheMIca integra técnicas audiovisuales con su música, en colaboración con videoartistas, pintores, cineastas, actores, orfebres y marionetas. También ha colaborado en proyectos educacionales internacionales en Panamá y Bolivia, impartiendo Clases Magistrales y compartiendo escenario con jóvenes músicos.

Los vídeos de MUSIca ALcheMIca gozan de gran aprecio por su carácter artístico e innovador. El de la Follia de Corelli, fue presentado en Roma, Londres y RTVE con gran éxito, y recientemente ha otro realizado en Viena con el productor Michael Seeber con la Sonata a Kreutzer de Beethoven.