

SUPER AUDIO CD

JOSÉ DE NEBRA

Esta Dulzura Amable - Sacred cantatas

AL AYRE ESPAÑOL

Eduardo López Banzo

María Espada

JOSÉ DE NEBRA

Esta Dulzura Amable - Sacred cantatas

AL AYRE ESPAÑOL

Eduardo López Banzo

María Espada

AL AYRE ESPAÑOL

Farran James violin I

Kepa Artetxe violin II

James Bush violoncello

Xisco Aguiló double-bass

Juan Carlos de Mulder archlute

Eduardo López Banzo harpsichord and conducting

María Espada soprano

JOSÉ DE NEBRA (1702-1768)

“Que contrario, Señor” Cantada al Santísimo

[1]	Que contrario, Señor (recitado)	0:41
[2]	Con la paz tu amor convida (aria cantable)	8:01
[3]	Camine pues en orden todo aliento (recitado)	0:40
[4]	Salga el hombre feliz a campaña (aria)	5:03

“Alienta fervorosa” Cantada al Santísimo (1727)

[5]	Alienta fervorosa (recitado)	0:41
[6]	Vuela, vuela fervorosa (aria)	6:25
[7]	En su mesa divina (recitado)	0:52
[8]	Ven, ven del Líbano (aria)	5:13

Sonata en mi menor

[9]	Allegro	6:33
[10]	Correnta viva	3:25
[11]	Vivo	3:37

“Entre cándidos, bellos” Cantada al Santísimo

[12]	Entre cándidos, bellos accidentes (recitado)	0:50
[13]	Al tierno esposo amante (aria)	8:05
[14]	Del mar del mundo horrible y alterado (recitado)	0:33
[15]	Del piélago violento (aria)	4:46

“Llegad, llegad, creyentes” Cantada al Santísimo

[16]	Llegad, llegad creyentes (recitado)	0:32
[17]	Alma, bebe del costado (aria cantable)	4:04
[18]	Esta dulzura amable (recitado)	0:35
[19]	Espera fervorosa (aria)	4:19

total time: 65:24

We would like to thank the following people and institutions for their collaboration:

Provincial Council of Zaragoza - Javier Lambán, President of the Provincial Council of Zaragoza - Parish of Ambel - City Council of Ambel - Diocese of Tarazona - Zaragoza Cathedrals Chapter

Agradecemos su colaboración a las siguientes personas e instituciones:

Diputación Provincial de Zaragoza - Javier Lambán, Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza - Parroquia de Ambel - Ayuntamiento de Ambel - Obispado de Tarazona - Cabildo de las Catedrales de Zaragoza

About a year ago, in the ferocious August heat, I discovered Ambel. Travelling around the province of Zaragoza, searching for an ideal location to recreate the music of José Melchor Baltasar Gaspar de Nebra y Blasco (from Calatayud). Being Godly music with pious texts, the most appropriate place would be a temple. I was looking for a church impregnated with the spirit of Saragossan baroque art; something that would be an added inspiration to that of our work. Naturally, the site had to comply with the necessary acoustic quality, in accordance with the repertoire that we would record, able to do justice to these pieces so filled with minute details and subtle nuances. The Hermitage of Our Lady of the Rosary in Ambel, at the foot of the Moncayo mountain, attracted me with its typical Aragonese blend and contrast of a sober exterior and rich interior. With its dim and fickle lights, with the purity of

its materials and with the equilibrium -so difficult to achieve- between space and decor. There are few places like this, where these revived pieces, several of which (the cantatas) surprisingly enough, remained unpublished until I had the great fortune of discovering them overseas.

Fifteen years ago, my research on Spanish baroque music led me on to the trail of some American archives where -I suspected- I would be able to find some interesting collections of music from the Iberian Peninsula. I crossed the Atlantic and the results far exceeded what I had imagined. Not only did I find numerous and indeed interesting sheet music, but as a result of my journey I discovered that the soul of those antique scores remained unexpectedly alive. Mexican folklore, for example, is a vivid portrait -with the inevitable influences of later centuries- of the music that was made in

the old New Spain up to the eighteenth century. The Central American people were dazzled -according to the missionaries' chronicles- by the richness of Spanish music, which they immediately adopted as their own.

They were so marked by that encounter between two cultures that they took the Spanish instruments and the language of music as their own: not only to create and perform music (records show that Native Americans played and composed just a few years after the arrival of Columbus) but also for the pure enjoyment of singing and dancing to the latest music in fashion, adding them to their own culture.

If one travels today to Tlacotalpan (in the state of Veracruz), the traces of Spanish baroque folklore can be found in its taverns. One unforgettable afternoon, next to the Papaloapan river, I saw a native American woman

briskly dancing to a harp, jarana and a requinto guitar, all instruments with Spanish roots. They danced and played what is still known as "zapateado" (foot stamping). Ever since the seventeenth century, they still enjoy and entertain each other with sounds of such Hispanic origin, also known as *Jarocho Sounds* (the *Jarochos* are the native people of that area), which they dance during the Fandango festivals. It is precisely that frenzied and modern tap dance which reminded me of our Mr. D. Joseph de Nebra who wrote, two and a half centuries earlier, in one of his elegant zarzuelas, a no less vigorous tap dance.

After Mexico I found myself in Guatemala City. There I discovered, among the hundreds of forgotten musical scores that make up the rich musical archive of its cathedral, the four cantatas that are included in this recording. But how had these pieces written

by a Saragossan from Calatayud who, as far as we know, never left his homeland, end up here in the overseas Guatemala?

Roll back to the second decade of the eighteenth century: Nebra, already working at the time as organist and composer in the royal court of Madrid, was only twenty years old! He had acquired great fame as an author of stage music and wrote numerous songs for the royal chapel's religious celebrations. These pieces, characteristic of solemn sacred palatine ceremonies, travelled to America. But how?

In Guatemala, among the many documents that I had scrutinised, I read the story of a journey that an eighteenth-century clergyman of the Cathedral made to Europe: among others, in order to compile modern music that would later be played by musicians of the primary Guatemalan temple.

In the trunks of that very canon, in all likelihood, these songs that I now present, travelled to America. Those, as well as other compositions by Nebra and some of the most famous masters of that era.

Our Nebra was, this explains everything, a prestigious composer. His persona stands out amongst an ancient dynasty of musicians: the Nebras, who worked primarily in the province of Zaragoza. But José (Calatayud 6-1-1702, Madrid 11-7-1768) reached even more fame and prestige. His music could be described as Italianised with a Spanish air, arises at a time when the Italian style conquered the European courts; a process that began around 1700 that would mark the future of western music. As far as Spain is concerned, the Italian fashion found its primary and most exalted ambassador in the very same Queen consort Elizabeth Farnese, second wife of Philip V.

Throughout his reign, music was dominated by Italian masters: the most relevant being Domenico Scarlatti who arrived in Spain in 1729.

Depending on the dating of some of the cantatas, and due to the many stylistic peculiarities, we suspect that they were the result of a definite period of Nebra's work, dated around the last years of the decade of 1720. Thus being a contemporary of Scarlatti's arrival in Spain, as a harpsichord teacher in the entourage of the Portuguese Barbara of Braganza, on the occasion of her marriage to Ferdinand, son of Philip V and Elizabeth Farnese, Prince of Asturias, and future King Ferdinand VI.

Ferdinand and Barbara had an extreme passion for music. Later, writers would remember theirs as a reign of melomaniacs, dominated by musicians and opera singers such as the celebrated Farinelli. It was a true paradise

of musicians wherein Nebra met Scarlatti. It would be interesting to know the details of the relationship they had in their day: José-Joseph-de Nebra and Domingo-Domenico-Scarlatti the details of which history sadly reserves.

Eduardo López Banzo

Suddenly Joy

Eduardo López Banzo neither can nor wants to hide his intellectual disposition to travel. It is the immediate consequence of his indefatigable curiosity for everything, his desire to intensely live all that is placed in front of him. But López Banzo's journeys are always round trips. The topics that most stimulate him are both at hand and in the far reaches of the planet. Limiting ourselves to music, it is as important for him to explore the tradition of the Forty Hours' Devotion or pieces by Spanish authors like

Antonio de Lites and José de Torres, as well as to delve into the operas of Handel and Mozart or Bach's Passions, especially if he has the opportunity to conduct one of them in no less than Leipzig. I have the feeling that the musical round trip, par excellence, is embodied in this register by López Banzo. There are not many occasions in one's lifetime to find Cantatas by a famed Aragonese composer in a Spanish-American cathedral such as that in Guatemala. As far as is known and sensed, the scores of Bilbilitan José de Nebra (1702-1768) are dated late 1720. What is important, in any case, is that they had not disappeared, that they have returned to their homeland, and through disk and thanks to its quality and excellent interpretation, will now spread across the globe.

With such a valuable booty it was not unpredictable, that in López Banzo's manner, the recording should take

place in a professional studio. As in the Spanish expression: "there is a limit to the nonsense you can take". The voyager side of López Banzo does the rest. The promised land is right here. The choice of the site to immortalise this story of magical realism lies in the Baroque Hermitage of Our Lady of the Rosary in Ambel, a population of about 300 inhabitants in the county of Campo de Borja, at the foot of Moncayo mountain, a little over 70 km from Zaragoza. Surprising. The acoustic is more than remarkable and the church is as aesthetically appealing inside as its facade is sober. Fine. After the orthodox rehearsals, a concert is held, to which all the locals are invited. They are warned, it must be said, that every effort must be made not to applaud nor cough, as always whether recording or otherwise, and is rarely followed. But we are in Ambel and the audience, who have crowded the church, are fascinated by

what they hear and believe me, remain in absolute silence. Incredible and emotive. The performance emanates vitality, energy, joy. Demonstrating that sweetness can and should be amiable, as stated in the text of one of the Cantatas. Maria Espada, Farran James, Kepa Artetxe, James Bush, Xisco Aguiló and Juan Carlos de Mulder take this state of concentration to the limit. López Banzo smiles from his harpsichord. And at the end of concert; artists, mayor, foreigners and the sovereign villagers share a glass of wine in a bar run by a Cuban couple. Outside, it rains without mercy.

The director of *Al Ayre Español* has manifested that he enjoys playing these pieces as if they were composed just a few days ago. He defends its modernness, the possibility of improvising, the atmosphere of closeness that they transmit. The first time I heard them was in the church of Santa

Caterina da Siena in Naples. Even Antonio Florio, who was present, was left enchanted. And López Banzo felt subdued ever since this performance in Naples, one of the most exciting cities in Old Europe. The traveller's impulse, again. The artistic results are in sight. And in sound. Between one thing and another, it is not too far-fetched to assume that José Melchor Baltasar Gaspar de Nebra Blasco was once again visited by the Magi, with this musical gift. It is a glib association, I admit. But what can I say, that's how I feel.

J. Á. Vela del Campo

Al Ayre Español

Al Ayre Español was founded in 1988 by Eduardo López Banzo with the objective of avoiding the mistaken clichés that often surrounded the performance of Spanish baroque music. The spirit of the ensemble made this possible thanks to musicological rigor, performance excellence and with the main purpose of giving new breath to music from the past, making them appear as recent compositions, and then offering them to the contemporary audience.

The name of the ensemble was inspired by the title for a guitar Fugue of the Calanda (Aragón) composer, Gaspar Sanz. In this Fugue he indicated the musician to play with “ayre español” (in the Spanish way). Unfortunately, precisely what that meant has remained in the 17th Century.

With the passing of the time, Al Ayre Español has become not only a

prestigious ensemble, but moreover a performance philosophy, finally giving meaning to the Gaspar Sanz’s indication. This has been achieved through lot of reflection, performance and mastery. Al Ayre Español is now a way of performing and enjoying music that Eduardo López Banzo has being creating as a work-in-progress, recognisable, requested and acclaimed all over the world, and for all these reasons was awarded the 2004 Spanish National Music Prize.

The fact that Al Ayre Español is more than a specialised early music ensemble, that represents the musical philosophy “al ayre español”, has allowed the project to be flexible. This has made it possible to adapt itself to different formats, as a baroque orchestra -acknowledged by its performances of Handel and Bach- and lately as a classical-romantic orchestra -with opera and concert performances of Haydn and Mozart.

Al Ayre Español has performed on the most prestigious stages: Amsterdam’s Concertgebouw, Vienna’s Musikverein and Konzerthaus, Düsseldorf’s Tonhalle, Berlin’s Konzerthaus, Paris’ Théâtre des Champs Elysées and Cite de la Musique de Paris, Madrid’s Teatro Real and Auditorio Nacional, Barcelona’s Palau de la Música Catalana and Gran Teatre del Liceu, Valencia’s Palau de la Música, Hamburg’s Laeiszhalle, Washington’s Library of Congress, Brussels’ Palais des Beaux Arts, Metz’s Arsenal, Lisbon’s Fundação Calouste Gulbenkian, Bilbao’s Palacio Euskalduna, Rome’s Teatro Olimpico, etc.

Sponsored by:

Gobierno de Aragón, Telefónica
Ministerio de Cultura

In residence in:

Zaragoza, Auditorio de Zaragoza.

Eduardo López Banzo

Eduardo López Banzo, born in Zaragoza in 1961, is one of the European conductors who has convincingly made Historicism his own musical philosophy with the objective of making his musicians face the source and spirit of each composition. The result being that the music, after so many of centuries, appears new and fresh to contemporary audiences.

He studied harpsichord, and translates the subtlety and ductility of this instrument in his performances. He conducts his musicians as if he were moving his hands, and they react as if his brain was giving orders, as an organic whole. This manner of conducting has spectacular results, making him a very attractive guest conductor for brilliant and energetic orchestras: he has conducted the Tenerife, Galicia, Madrid and Comunitat de Valencia orchestras, and period instruments ensembles

such as New York Collegium, San Francisco's Philharmonia Baroque Orchestra, the Belgian B'Rock and the Polish Arte dei Suonatori.

Eduardo López Banzo has conducted in Vienna's Musikverein and Konzerthaus, Amsterdam's Concertgebouw, Berlin Konzerthaus, Düsseldorf's Tonhalle, Paris' Opéra Comique, Théâtre des Champs-Élysées and Cité de la Musique, Hamburg's Leiszhalle, Madrid's Teatro Real and Auditorio Nacional, Barcelona's Palau de la Música Catalana and Gran Teatre del Liceu, Valencia's Palau de les Arts and Palau de la Música, Bilbao's Palau Euskalduna, Brussels' Palais des Beaux Arts, Lisbon's Fundação Calouste Gulbenkian, Rome's Teatro Olimpico, amongst others.

In the operatic field, Eduardo Lopez Banzo is one of the most important specialists in Handel's music for thea-

tre. He has conducted from the pit for Bilbao's ABAO/OLBE with Al Ayre Español, in Valencia's Palau de les Arts with the Orquesta de la Comunitat de Valencia and in Kiel Opera with the Philharmonisches Orchester Kiel.

Eduardo López Banzo founded Al Ayre Español in 1988, and was awarded the Spanish National Music Prize in 2004, thanks to more than twenty years of musicological rigueur and performance excellence; that which has made Al Ayre Español a referent all across Europe.

María Espada

María Espada was born in Mérida (Spain), where she studied singing with Mariana You-Chi. Later she completed her graduate studies in singing at the Conservatory in Madrid and did post-graduate studies with Alfredo Kraus at the "Reina Sofia" Academy of Music.

She has worked with orchestras such as Venice Baroque Orchestra, Il Giardino Armonico, Orchestra of the 18th Century, L'Orfeo Baroque Orchestra, Netherlands Radio Chamber Philharmonic, "Ricercar Consort", Al Ayre Español, "La Risonanza", Helsinki Baroque Orchestra, Nacional Orchestra of Catalunya, Madrid Symphony Orchestra, Hungarian Radio Orchestra, Seville Baroque Orchestra, etc.

She has sung in halls such as Konzerthaus in Vienna, Philharmonie in Berlin, Théâtre des Champs Élysées in Paris, Teatro Real in Madrid, Concertgebouw

in Amsterdam, Vredenburg in Utrecht, Santa Cecilia in Rome, Auditorio Nacional in Madrid, Palais des Beaux Arts in Brussels, Palau de la Música Catalana in Barcelona, L'Auditori in Barcelona, Maestranza in Seville, Kursaal in San Sebastián, Euskalduna in Bilbao, etc.

In her chamber music concerts she has performed a wide repertoire (for voice and piano or small ensembles) from the baroque up to the 20th century.

She has recorded for Harmonia Mundi, Naxos, Glossa and Challenge among others.

Hace casi un año bajo una canícula agosteña feroz encontré Ambel. Recorría la provincia de Zaragoza buscando un emplazamiento idóneo para recrear la música del bilbilitano José Melchor Baltasar Gaspar de Nebra y Blasco. Por tratarse de música con textos piadosos, el lugar más apropiado era un templo. Pero no cualquier templo. Buscaba una iglesia impregnada del espíritu del arte barroco zaragozano; algo que fuera una inspiración añadida a nuestro trabajo. Naturalmente el recinto debía cumplir una calidad acústica suficiente, acorde al repertorio que iba a grabar, y capaz de hacer justicia a unas obras tan llenas de pequeños detalles y sutiles matices. La Ermita de la Virgen del Rosario de Ambel, a los pies del Moncayo, me atrajo con su mezcla y contraste, tan aragonés, de sobriedad exterior y riqueza interior, con sus luces calladas y tornadizas, con la pureza de sus materiales y con el equilibrio,

nada fácil de lograr, entre el espacio y su decoro. Pocos lugares como éste para revivir estas obras, varias de las cuales –las *cantadas*– han permanecido, por sorprendente que parezca, inéditas hasta que tuve la fortuna de hallarlas allende los mares.

Hace quince años mis investigaciones en torno al barroco español me pusieron sobre la pista de algunos archivos americanos donde –sospechaba– podían encontrarse interesantes colecciones de música procedentes de la península. Crucé el Atlántico y el resultado superó lo imaginado. No solo encontré muchas e interesantes partituras, sino que al hilo del viaje fui descubriendo que el espíritu de aquellos antiguos papeles permanecía inesperadamente vivo. El folclore mejicano, por ejemplo, es un vivo retrato, con las inevitables influencias y añadidos de los siglos posteriores, de la música que se hacía en la vieja

Nueva España hasta el siglo XVIII. Los pueblos centroamericanos quedaron deslumbrados –lo cuentan las crónicas de los misioneros- ante la riqueza de la música española y la adoptaron de inmediato como propia. Tanto marcó aquel encuentro de dos culturas a aquellos pueblos, que adoptaron el lenguaje musical y los instrumentos de origen español: no sólo para crear e interpretar música culta (hay indios que interpretan y componen música a los pocos años del descubrimiento colombino) sino también para solazarse cantando y bailando al son de las músicas de moda del momento, añadiéndolas a su folclore.

Si hoy en día uno viaja a Tlacotalpan (Estado de Veracruz), podrá encontrar en sus tabernas huellas de lo que pudo ser el folclore barroco español. En una tarde inolvidable junto al río Papaloapan, vi a una india bailando briosamente acompañada de arpa, ja-

rana y requinto, instrumentos todos de raigambre española. Tocaban y bailaban lo que allí todavía conocen como zapateado. Porque aún siguen, desde el siglo XVII, disfrutando y entreteniéndose con un son de origen tan hispano, llamado también *son jarocho* (los *jarochos* son los naturales de aquella zona), que se baila en el transcurso de las fiestas que llaman fandangos. Precisamente aquel endiablado y moderno zapateado me recordó a nuestro Sr. D. Joseph de Nebra que, dos siglos y medio antes había escrito, en una de sus elegantes zarzuelas, un no menos brioso zapateado.

Luego de México me encontraba en Ciudad de Guatemala. Allí descubrí, entre centenares de partituras olvidadas que forman el riquísimo archivo musical de su Catedral, las cuatro *cantadas* que se incluyen en esta grabación. Pero ¿cómo habían llegado a parar a la ultramarina Guatemala las

obras escritas por un zaragozano de Calatayud que, hasta donde se sabe, nunca salió de su patria?

Retrocedamos a la segunda década del siglo XVIII. Nebra trabaja ya por aquel entonces, ¡con solo veinte años de edad!, como organista y compositor en la Corte madrileña. Ha adquirido una gran fama como autor de música escénica y ha escrito también numerosas *cantadas* para los oficios religiosos de las Capillas Reales. Estas obras, propias de las solemnes ceremonias sacras palatinas, viajaron a América. Pero, ¿cómo?

En Guatemala, entre los muchos documentos que escudriñé, leí el relato del viaje que un canónigo dieciochesco de la Catedral hizo por Europa: entre otros, con el encargo de reunir música moderna que sería luego interpretada por los músicos del primer templo guatemalteco. En los

baúles de aquel canónigo viajaron a América, con toda probabilidad, estas *cantadas* que ahora presento, además de otras composiciones del propio Nebra y de los más famosos maestros de aquella época.

Nuestro Nebra era, eso lo explica todo, un compositor prestigioso. Su personalidad sobresale en una dinastía antigua de músicos, los Nebra, que trabajó fundamentalmente en la provincia de Zaragoza. Pero José (Calatayud 6-I-1702, Madrid 11-VII-1768) llegó más lejos en fama y prestigio. Su música, que podría calificarse de italianizante *al ayre español*, surge en una época en que el estilo italiano conquistaba las cortes europeas en un proceso, iniciado en torno a 1700, que marcaría el futuro de la música occidental. Por lo que a España toca, la moda italiana encontró su abogada primera y más encumbrada en la mismísima reina Isabel de Farnesio,

segunda esposa de Felipe V. La música estará dominada, durante todo su reinado, por maestros italianos: el más relevante, Domenico Scarlatti, llegado a España en 1729.

En función de la datación de alguna de las *cantadas*, y por tener muchas particularidades estilísticas que nos hacen sospechar que fueron el fruto de un determinado período de trabajo de Nebra, cabe fecharlas en torno a los últimos años de la década de 1720. Serían así prácticamente contemporáneas de la llegada de Scarlatti a España, como maestro de clave en el séquito de la portuguesa María Bárbara de Braganza, con motivo de su matrimonio con Fernando, hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, Príncipe de Asturias, y futuro rey Fernando VI.

Fernando y María Bárbara tenían una extremada pasión por la música. Escritores posteriores recordarían su tiem-

po como un reinado de melómanos, dominado por músicos y cantantes de ópera como el celeberrimo Farinelli. Fue en tal paraíso de músicos donde Nebra conoció a Scarlatti. Sería interesante conocer al detalle las relaciones que pudieron mantener en su día José –Joseph– de Nebra y Domingo –Domenico– Scarlatti con detalles que la historia, lástima, se reserva.

Eduardo López Banzo

De repente, la Alegría

No puede, ni quiere, disimular Eduardo López Banzo su disposición intelectualmente viajera. Es la consecuencia inmediata de su infatigable curiosidad por todo, de sus ganas de vivir intensamente lo que se le ponga por delante. Pero los viajes de López Banzo siempre son de ida y vuelta. Los temas que le estimulan están tanto a la vuelta de la esquina como en los confines

del planeta. Ciñéndonos a la música, es tan importante para él explorar la tradición de las Cuarenta Horas o las obras de autores españoles como Antonio de Literes y Joseph de Torres, como profundizar en las óperas de Händel y Mozart o en las Pasiones de Bach, sobre todo, si tiene ocasión de dirigir una de ellas nada menos que en Leipzig. Tengo la sensación de que el viaje musical de ida y vuelta, por excelencia, para López Banzo es el materializado en este registro. No se encuentran muchas ocasiones a lo largo de una vida de encontrar unas *Cantadas* de un compositor aragonés de referencia en una catedral hispanoamericana como la de Guatemala. Por lo que se conoce e intuye las del bilbilitano José de Nebra (1702-1768) son de finales de la década de 1720. Lo importante, en cualquier caso, es que no habían desaparecido, que han vuelto a su tierra de origen, y que a través del disco, y gracias a su calidad

y a la excelencia interpretativa, se van a divulgar por el ancho mundo.

Con un botín tan valioso no era predecible, en una manera de ser como la de López Banzo, que la grabación tuviese lugar en un estudio profesional. Como diría el castizo: “tonterías, las precisas”. El lado viajero de López Banzo hace el resto. La tierra prometida está ahí al lado. La elección del lugar para inmortalizar esta historia de realismo mágico recae en la Ermita barroca de Nuestra Señora del Rosario en Ambel, una población de alrededor de 300 habitantes en la comarca de Campo de Borja, al pie del Moncayo, a algo más de 70 km. de Zaragoza. Sorprendente. La acústica es más que notable y la iglesia es tan atractiva estéticamente en su interior como sobria en su fachada. Bien. Después de los ensayos ortodoxos se convoca un concierto público en el que se invita a la población local. Se les advierte,

todo hay que decirlo, de que hay que procurar no aplaudir o toser, eso que siempre se dice, con grabación o sin ella, y pocas veces se cumple. Pero estamos en Ambel y el público, que abarrotó la iglesia, está fascinado por lo que escucha y, créanme, guarda un silencio absoluto. Increíble y emocionante. La interpretación desprende vitalidad, energía, alegría. Demuestra que la dulzura puede y debe ser amable, como se dice en el texto de una de las *Cantadas*. María Espada, Farran James, Kepa Artetxe, James Bush, Xisco Aguiló y Juan Carlos de Mulder llevan su estado de concentración al límite. López Banzo sonríe desde el clave. Y al final del concierto artistas, alcalde, forasteros y pueblo soberano comparte un vinito en un local regentado por unos cubanos. En la calle llueve sin piedad.

El director de Al Ayre Español ha manifestado que le gusta tocar estas

piezas como si se hubiesen compuestas para hacer un par de días. Defiende su modernidad, la posibilidad de improvisaciones, la atmósfera de cercanía que transmiten. La primera vez que se las escuché fue en la iglesia de Santa Caterina de Siena en Nápoles. Hasta Antonio Florio, allí presente, quedó hechizado. Y López Banzo se sintió subyugado a partir de esta actuación por Nápoles, una de las ciudades más excitantes de la Vieja Europa. El impulso viajero, otra vez. Los resultados artísticos están a la vista. Y al oído. Entre unas y otras cosas no es demasiado exagerado suponer que a José Melchor Baltasar Gaspar de Nebra le han visitado de nuevo con este regalo musical los Reyes Magos. Es una asociación facilona, lo reconozco. Pero, qué le vamos a hacer, así lo siento y así lo digo.

J. Á. Vela del Campo

Al Ayre Español

Al Ayre Español fue fundado en 1988 por Eduardo López Banzo con el propósito de hacer frente a los tópicos que en aquel entonces rodeaban las interpretaciones de la música barroca española. El espíritu del grupo siempre fue combatir estos clichés con rigor, excelencia en la interpretación y con el propósito de insuflar nueva vida a las músicas del pasado, haciéndolas parecer recién escritas, para así ofrecerlas al público contemporáneo.

El nombre del conjunto lo inspira el título de una Fuga para guitarra del compositor de Calanda (Aragón) Gaspar Sanz, por la que el maestro solicitaba tocar con ese “ayre español” que por desgracia no nos ha sido revelado desde el siglo XVII.

Con el paso de los años Al Ayre Español se ha convertido no sólo en una formación prestigiosa sino una filosofía

de interpretación, llenando de contenido la indicación de Gaspar Sanz por medio de mucho oficio, reflexión e interpretaciones. Al Ayre Español es una forma de hacer música y de disfrutar de ella que Eduardo López Banzo ha ido amasando y que ahora es reconocible, solicitada y aclamada en todo el mundo, además de reconocida con el Premio Nacional de Música 2004 otorgado por el Gobierno de España.

No haberse conformado con llegar a la excelencia de un ensemble especializado en música antigua, sino haber hecho una filosofía musical “al ayre español” ha permitido que el proyecto sea flexible y se haya adaptado a la perfección a diferentes formatos, tales como la orquesta barroca, reconocida internacionalmente por sus interpretaciones de Handel y Bach, y últimamente como orquesta clásico-romántica que ha abordado tanto en concierto como en ópera obras de Haydn y Mozart.

Al Ayre Español ha actuado en los escenarios más prestigiosos: Concertgebouw de Amsterdam, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Tonhalle de Dusseldorf, Konzerthaus de Berlín, Théâtre des Champs Elysées y Cite de la Musique de París, Teatro Real y Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música Catalana y Gran Teatro del Liceu de Barcelona, Palau de la Música de Valencia, Laeiszhalle de Hamburgo, Library of Congress de Washington, Palais des Beaux Arts de Bruselas, Arsenal de Metz, International Performing Arts Center de Moscú, Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, Palacio Euskalduna de Bilbao, Teatro Olímpico de Roma, etc.

Patrocinado por:

Gobierno de Aragón, Telefónica
Ministerio de Cultura

En residencia en:

Zaragoza, Auditorio de Zaragoza.

Eduardo López Banzo

Eduardo López Banzo, nacido en Zaragoza en 1961, es uno de los directores europeos que con más convicción ha hecho del historicismo su propia filosofía musical, con el propósito de aproximar a los músicos que dirige a las fuentes y espíritu de cada composición, y que hace que la música, siglos después, aparezca otra vez como fresca y novedosa para el oyente contemporáneo.

Clavecinista de formación, traslada a sus recreaciones la sutileza y ductilidad de la interpretación de este instrumento. Dirige a los músicos como si moviera sus manos, y hace que respondan a las órdenes de su cerebro como un todo orgánico. Esta forma de dirigir, de espectaculares resultados, le ha convertido un director invitado especialmente atractivo para orquestas de gran calidad técnica y llenas de energía: Ha sido invitado a dirigir las Orquestas Sinfónicas de Tenerife,

Galicia, Madrid y de la Comunidad Valenciana y conjuntos de instrumentos originales como las orquestas norteamericanas New York Collegium y Philharmonia Baroque Orchestra de San Francisco, actuando en salas tan prestigiosas como el Jordan Hall de Boston y Herbst Theatre de San Francisco, entre otras. También ha dirigido a la orquesta belga B'Rock o la polaca Arte dei Suonatori.

Eduardo López Banzo ha dirigido en el Musikverein y Konzerthaus de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, Konzerthaus de Berlín, Opera Comique, Théâtre des Champs-Élysées y Cité de la Musique de París, Leiszhalle de Hamburgo, Teatro Real de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Palau de les Arts de Valencia, Palacio Euskalduna de Bilbao, Palais des Beaux Arts de Bruselas, Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, Teatro Olimpico de Roma, entre otros.

En el terreno de la ópera Eduardo López Banzo es uno de los principales especialistas actuales en la producción dramática de Handel. También ha participado en producciones escénicas en la Asociación de Amigos de la Ópera de Bilbao (ABAO/OLBE) con Al Ayre Español, y en el Palau de les Arts de Valencia con la Orquesta de la Comunidad Valenciana y de la Ópera de Kiel (Alemania) con la Philharmonisches Orchester Kiel.

Eduardo López Banzo consiguió que el grupo que fundó en 1988 Al Ayre Español consiguiera el Premio Nacional de Música 2004, concedido por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, por más de veinte años de rigor musicológico y de excelencia en la interpretación, y ha dado lugar a que Al Ayre Español se convirtiera en un referente de interpretación historicista en toda Europa.

María Espada

Nacida en Mérida (Badajoz), ha estudiado canto con Mariana You Chi y con Alfredo Kraus, entre otros.

Se ha presentado en salas como Konzerthaus de Viena, Philharmoniker de Berlín, Théâtre des Champs Élysées de París, Teatro Real de Madrid, Concertgebouw de Amsterdam, Auditorio Nacional de Madrid, Santa Cecilia de Roma, Vredenburg de Utrecht, Teatro del Liceo de Barcelona, Palais des Beaux Arts de Bruselas, Palau de la Música Catalana de Barcelona, L'Auditori de Barcelona, Teatro de la Zarzuela de Madrid, Maestranza de Sevilla, Kursaal de San Sebastián, Auditorio de Zaragoza, Auditorio de Galicia, Baluarte de Pamplona, Auditorio de Cuenca, etc.

Ha colaborado con grupos y orquestas como Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Madrid,

Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC), Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de la Radio Húngara, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Ciudad de Oviedo, Venice Baroque Orchester, La Risonanza, I Barocchisti, Orchestra of the 18th century, L'Orfeo Barockorchester, Al Ayre Español, "Ricercar Consort", Orquesta Barroca de Helsinki, Orquesta Barroca de Sevilla, etc. Sus intervenciones en el ámbito de la música de cámara le han llevado a interpretar obras desde el barroco hasta el siglo XX, tanto en recitales con piano como con pequeñas formaciones camerísticas.

Ha grabado para los sellos Harmonia Mundi y Naxos.

Que contrario, Señor

Recitado:

Que contrario, Señor, el hombre es tuyo
pues cuando tú con más primor le llamas
que él de ti se desvía es lo que arguyo.
Con divinos auxilios tú le inflamas
y él, como tan ingrato,
hace alarde cruel del desacato.

Aria cantable:

Con la paz tu amor convida,
si en la lid quiere hallar vida
el que llega, reverente,
a ese campo celestial,

Mas tremendo el desvarío
toca al arma con desvío
pues presenta lo imprudente
la batalla desleal.

Recitado:

Camine pues en orden todo aliento.
Deje ya su descuido,
mire que en ese campo hay prevenido
un premio sin igual, un Sacramento,
pues misterioso cifra en esa oblea

How Contrary, Lord

Recitative:

How Contrary, Lord, Yours is man
that when You most delightfully call him
he turns away, this I notice.
With divine help You move him
and he, so ungrateful,
is cruelly proud of his disobedience.

Aria cantabile:

Your love offers peace,
if in battle he wants to find life
he who arrives, reverent,
to that celestial field.

But tremendous madness
the arms that go off course
as every imprudent act
is a disloyal battle.

Recitative:

So, walk as intended.
Forget your carelessness,
see that in this field forewarned
an incomparable prize, a Sacrament,
as that wafer mysteriously offers

una vida sin fin al que pelea.

Aria:

Salga el hombre feliz a campaña
venza en sí su desdén y su saña
si pretende victoria cantar.

Pues la empresa por suya la tiene
si esforzado llegarse pretende
donde el triunfo su Fe le ha de dar.

Alienta fervorosa

Recitado:

Alienta fervorosa,
alma, si quieres gracia suficiente
para volar al cielo que te espera.
Repara en esa esfera que miras,
donde amor omnipotente
quiere darte su gracia generosa.
Procura temerosa
recibir ese cándido alimento
que es manjar de la vida, y Sacramento.

Aria:

Vuela, vuela fervorosa
a la esfera misteriosa

unending life to those who fight for it.

Aria:

Go man happily to battle,
defeat your disdain and evil
if you hope to proclaim victory.

Make yours this task
if you want to reach
there where Faith triumphs.

Cherish Fervent

Recitative:

Cherish fervent soul,
if you want enough grace
to fly to the heavens that await you.
Heed, the sphere at which you are looking,
where omnipotent love
wants to give you His generous grace.
Try, fearfully
to receive this candid food,
the delicacy of Life, and Sacrament

Aria:

Fly, fly fervently
to the mysterious sphere

con las alas del amor,
pues el triunfo y la victoria
le consigue en alta gloria
quien asciende con fervor.

Recitado:
En su mesa divina
te ofrece, sacro amor, gracia y consuelo,
que alivien la dolencia de tus males,
auxilios celestiales
para que vivas en amante anhelo
hoy te franquea forma peregrina,
y aun veo que se inclina a llamarte
el esposo por fineza
para gozar su amor y su fineza.

Aria:
Ven, ven del Líbano
esposa bella,
recibe el parabién
y la corona.
Líbrate del afán
y la querella
ya que el divino pan
te perfecciona.

with wings of love
as triumph and victory
are obtained in glory upon high
to those who ascend with fervour.

Recitative:
At His divine table
He offers you sacred love, grace and consolation,
that relieves you from your ails,
celestial help
to live in loving desire
today you'll follow the pilgrim form
and He will lean to you
to call you his spouse
to enjoy His love and goodness.

Aria:
Come, come from Lebanon
beautiful spouse,
receive the congratulations
and the crown.
Escape from effort
and fight
now that the Divine Bread
perfects you.

Entre cándidos, bellos

Recitado
Entre cándidos, bellos accidentes
quien hasta el fin amó se oculta fino
salud siendo a las gentes
que a comer llegan el manjar Divino.
Mas, ay! de quien errante peregrino
al recibirte vago, se divierte
pues si a la vida anhela, hallará muerte.

Aria:
Al tierno esposo amante
tu pecho enamorado
adórele constante
pues quiere ser amado
con grato corazón.

Tu espíritu le admita
con fiel amor sincero,
que aunque le ves cordero
a veces es león.

Recitado:
Del mar del mundo horrible y alterado
Iris es apacible y favorable
que guiando a un contento perdurable

Between candid, beautiful

Recitative:
Between candid beautiful shapes
who have loved till death, hides
fine health for those who
arrive to eat the Divine delicacy.
But, ah! The wandering pilgrim
who receives it lightly, and makes fun of it,
if he desires life, will find death.

Aria:
The tender and loving spouse
your loving chest
should constantly adore
as He wants to be loved
with a grateful heart

Your spirit should admit
with faithful, sincere love,
though you see him as a lamb
He can be a lion.

Recitative:
From the horrid and agitated sea of this world
Iris is peaceful and favourable
guiding you to everlasting happiness

de escollos mil te evita enamorado.
Sol es que te conduce con bonanza
al puerto de la bienaventuranza.

Aria:

Del piélago violento
no temas la tormenta
si estrella que te alienta
te guía a salvamento
donde hay seguridad.

Su influjo favorable
feliz te hará y dichoso
pues sabe al golfo undoso
calmar la tempestad.

Llegad, llegad creyentes

Recitativa:

Llegad, llegad creyentes
a saciar vuestra sed de amor divino
en las sacras corrientes
de aquel costado abierto que previno
el autor de la vida
y amoroso os convida
a que gustéis la espiritual dulzura
que la gracia y su gloria os asegura.

avoiding reefs a thousands, beloved.
Sun that leads you with fair weather
to the harbour of beatitudes.

Aria:

From the violent sea
don't fear the storm
a star that fills you
and guides you to Salvation
where there is safety.

His favourable influence
happy will make you and pleased
as He knows the undulating gulf
how to calm the tempest.

Come, Come believers

Recitativa:

Come, come believers
to sate your thirst of Divine Love
through sacred streams
from that open side intended
by the creator of life
who lovingly invites you
to taste the spiritual sweetness
that grace and glory assure you.

Aria cantabile:

Alma, bebe del costado,
que tu Dios enamorado
tiene abierto, para puerto
de la gloria y salvación.

Goza, goza su dulzura
si deseas tu ventura
pues patente ves la fuente
de la gracia y perfección.

Recitado:

Esta dulzura amable
se comunica a todo afecto ardiente
que a la ara inefable
llega con esperanza reverente
y temor, sin perder la confianza
que estriba en el temor y la esperanza.

Aria:

Espera fervorosa
gozar, alma dichosa,
la palma y el laurel
de la victoria,
llegando a ver el puerto
de aquel costado abierto
que Dios te ofrece en él
su eterna gloria.

Aria cantabile:

Soul, drink from the side
that your God enamoured
was opened, for entry
of glory and salvation.

Enjoy, enjoy its sweetness
if you want your venture
as patent you see the source
of grace and perfection.

Recitative:

This amiable sweetness
told to every ardent believer
who to the ineffable altar
arrives with reverent hope
and fear, without losing the faith
that stems in fear and hope.

Aria:

Await with fervour,
enjoy, happy soul,
the palm and the laurel
of victory,
catching sight of port
of that opened side
in which God offers
His eternal glory.

This High Definition Surround Recording was Produced, Engineered and Edited by Bert van der Wolf of NorthStar Recording Services, using the 'High Quality Musical Surround Mastering' principle. The basis of this recording principle is an optimal realistic and holographic, 3 dimensional representation of the musical instruments, voices and recording venue, according to traditional concert practice. For most historic music this means a frontal representation of the musical performance, nevertheless such that width and depth of the ensemble and acoustic characteristics of the hall do resemble 'real life' as much as possible. Some compositions in history, and many contemporary works do specifically ask for placement of musical instruments and voices all over the 360 degrees sound scape however, and in such cases this is also recorded as realistic as possible within the possibilities of the 5.1 Surround Sound standard. This all requires a very innovative use of all 6 loudspeakers and the use of fully equal and full frequency range loudspeakers for all 5 discrete channels, and a complementary sub-woofer for the ultra low frequencies under 40Hz, is highly recommended to optimally benefit from the sound quality of this recording.

This recording was produced with the use of Sonodore microphones, Avalon Acoustic monitoring, Siltech Mono-Crystal cabling and dCS Converters.

CD SPONSORED BY / DISCO PATROCINADO POR :

AL AYRE ESPAÑOL SPONSORED BY / PATROCINADO POR :

IN RESIDENCE IN / EN RESIDENCIA EN :

Executive producer: Anne de Jong

Recorded at: Ermita Virgen del Rosario, Ambel, Spain

Recording dates: 10-15 November 2010

Recording producer: Bert van der Wolf

Recording assistant: Fir Suidema

Recorded by: NorthStar Recording Services BV, Holland

A&R Challenge Records International: Wolfgang Reihing

Booklet editing: Wolfgang Reihing

Cover photo: Georg Thum (wildundleise.de)

Photos inside booklet: Fir Suidema

Art direction: Marcel van den Broek, new-art.nl

www.challengerecords.com

