

JORDI SAVALL

“Jordi Savall pone de manifiesto una herencia cultural común infinitamente diversa. Es un hombre de nuestro tiempo.” (*The Guardian*)

Jordi Savall es una de las personalidades musicales más polivalentes de su generación. Hace más de cincuenta años que da a conocer al mundo maravillas musicales abandonadas en la oscuridad de la indiferencia y del olvido. Dedicado a la búsqueda de estas músicas antiguas, las lee y las interpreta con su viola de gamba o como director. Su actividad como concertista, pedagogo, investigador y creador de nuevos proyectos, tanto musicales como culturales, lo sitúan entre los principales artífices del fenómeno de la revalorización de la música histórica. Es fundador, juntamente con Montserrat Figueras, de los grupos musicales Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) y Le Concert des Nations (1989) con los que explora y crea un universo de emociones y de belleza que proyecta al mundo y a millones de amantes de la música antigua. Posteriormente, fundó en 2017 **La Jove Capella de Catalunya**, seguida en 2020 de **La Capella Nacional de Catalunya**, con el objetivo de crear una cantera de cantantes internacionales para La Capella Reial de Catalunya y de hacer accesible la música histórica y contemporánea a todo tipo de públicos. En 2018, creó **Orpheus 21**, un conjunto musical integrado por músicos profesionales, migrantes y refugiados del Mediterráneo, y en 2023 fundó **Les Musiciennes du Concert des Nations**, una orquesta exclusivamente femenina especializada en repertorios barrocos, inspirada en las orquestas femeninas del siglo XVIII, especialmente en Italia.

Con su participación fundamental en la película de Alain Corneau *Tous les matins du monde* (*Todas las mañanas del mundo*), que ganó el César a la mejor banda sonora, su actividad concertística (140 conciertos al año, aproximadamente), su discografía (6 grabaciones anuales) y la creación en 1998, con Montserrat Figueras, de su sello ALIA VOX, Jordi Savall demuestra que la música antigua no es necesariamente elitista, si no que interesa a un público amplio de todas las edades, cada vez más diverso y numeroso.

A lo largo de su carrera, ha grabado y editado más de 230 discos de repertorios de música medieval, renacentista, barroca y del clasicismo, con una especial atención al patrimonio musical hispánico y mediterráneo, que han sido merecedores de muchas distinciones como el Midem Awards, el International Classical Music Awards-ICMA y un Grammy Award. Sus programas de concierto han convertido la música en un instrumento de mediación para la concordia y la paz entre pueblos y culturas diferentes y a veces confrontadas. Por este motivo, en 2008, Jordi Savall fue nombrado Embajador de la Unión Europea por el diálogo intercultural y, junto a Montserrat Figueras, fueron investidos “Artistas por la Paz” dentro del programa “Embajadores de buena voluntad” de la UNESCO.

Entre 2020 y 2021, por el 250 aniversario de Ludwig van Beethoven, dirigió la integral de sus sinfonías al frente de la orquesta Le Concert des Nations y las grabó en dos CDs con el título “Beethoven Révolution.” El impacto que han producido en el mercado discográfico internacional ha sido definido incluso como “un milagro” (*Fanfare*) y la crítica alemana distinguió el volumen II con el Schallplattenkritik Prize como mejor disco orquestal.

Su fecunda carrera musical ha sido merecedora de las más altas distinciones nacionales e internacionales, entre las cuales cabe destacar, el título de Doctor Honoris Causa de las Universidades de Évora (Portugal), Barcelona, Lovaina (Bélgica), Basilea (Suiza) y Utrecht (Países Bajos), la insignia “Chevalier” de la Legión de Honor de la República francesa, el Premio Internacional de Música por la Paz del Ministerio de Cultura y Ciencia de la Baja Sajonia, la Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya, el premio Helena Vaz da Silva, el prestigioso Premio Léonie Sonning, considerado el premio Nobel de la música, y es miembro de honor de la Royal Philharmonic Society, de la Real Academia Sueca de la Música y de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Desde su creación en 1998, Alia Vox se ha establecido como uno de los principales sellos discográficos de música antigua. Es el productor en exclusiva de las grabaciones de Jordi Savall y sus conjuntos.

La Capella Reial de Catalunya

Siguiendo el modelo de las famosas Capillas Reales medievales para las cuales se crearon las grandes obras maestras de las músicas sacra y profana en la península ibérica, Montserrat Figueras y Jordi Savall fundaron en 1987 La Capella Reial, uno de los primeros grupos vocales dedicados a la interpretación de las músicas de los Siglos de Oro con criterios históricos y constituidos únicamente por voces hispánicas y latinas. A partir de 1990, recibió el patrocinio regular de la Generalitat de Cataluña y desde ese momento pasó a denominarse La Capella Reial de Catalunya.

El nuevo conjunto se dedicó a la recuperación e interpretación del patrimonio polifónico-vocal medieval y de los Siglos de Oro hispánico y europeo anterior al siglo XIX con criterios históricos. En la misma línea artística que Hespèrion XXI y siempre desde un gran respeto a la profunda dimensión espiritual y artística de cada obra, La Capella Reial de Catalunya, combina magistralmente tanto la calidad y adecuación al estilo de la época como la declamación y proyección expresiva del texto poético.

Su extenso repertorio abarca desde la música medieval de las culturas del Mediterráneo hasta los grandes maestros del Renacimiento y el Barroco. Algunos de sus programas de concierto más celebrados son la *Misa de Batalla* de Joan Cererols, *Las Vísperas* de Claudio Monteverdi, las *Cantigas* de Alfonso X el Sabio, *El Llibre Vermell de Montserrat*, las canciones sefarditas, la música del Misterio de Elche, los romances del *Quijote* de Miguel de Cervantes, los *Cancioneros del Siglo de Oro* y el *Requiem* de Mozart. Recientemente, también ha interpretado y grabado la *Pasión según San Marcos* de Johann Sebastian Bach, *El Mesías* de Georg Friedrich Händel, el oratorio *Juditha Triumphans* de Vivaldi, el *Oratorio de Navidad* de Bach, y *La Creación* de Joseph Haydn, que ha obtenido un gran éxito de la crítica internacional.

Ha destacado en algunos repertorios operísticos del Barroco y el clasicismo, así como en composiciones contemporáneas de Arvo Pärt. Cabe destacar su participación en la banda sonora de la película *Jeanne La Pucelle* (1993) de Jacques Rivette sobre la vida de Juana de Arco.

En 1992, La Capella Reial de Catalunya debutó en el género operístico acompañando como

coro todas las representaciones de Le Concert des Nations. Su discografía, publicada en más de 40 compactos, ha recibido diversos premios y distinciones, entre los que destacan el Midem Classical Award y el Grammy Award. Bajo la dirección de Jordi Savall, La Capella Reial de Catalunya desarrolla una intensa actividad de conciertos y grabaciones por todo el mundo y, desde su fundación, actúa regularmente en los principales festivales internacionales de música antigua.

Le Concert des Nations

La orquesta Le Concert des Nations fue creada por Jordi Savall y Montserrat Figueras en 1989 durante la preparación del proyecto *Canticum Beatae Virginis* de Marc-Antoine Charpentier con objeto de poder disponer de una formación con instrumentos de época capaz de interpretar un repertorio que iría desde el Barroco hasta el Romanticismo (1600-1850). El nombre procede de la obra François Couperin *Les Nations*, un concepto que alude a la reunión de los *gustos musicales* y a la premonición de que el Arte en Europa llevaría para siempre una marca propia, la del Siglo de las Luces.

Dirigida por Jordi Savall, Le Concert des Nations fue la primera orquesta formada por una mayoría de músicos procedentes de países latinos (España, América Latina, Francia, Italia, Portugal, etc.), todos ellos destacados especialistas internacionales en la interpretación de música antigua con instrumentos originales de época y criterios históricos. Desde el principio, la formación puso de manifiesto el propósito de dar a conocer un repertorio histórico de gran calidad a través de interpretaciones que respetan rigurosamente el espíritu original de cada obra, pero realizadas con una voluntad revitalizadora. De ello constituyen buenos ejemplos las grabaciones de Charpentier, J. S. Bach, Haydn, Mozart, Haendel, Marais, Arriaga, Beethoven, Purcell, Dumanoir, Lully, Biber, Boccherini, Rameau y Vivaldi.

En 1992 Le Concert des Nations debutó en el género operístico con la obra *Una cosa rara* de Martín i Soler representada en el Théâtre des Champs Élysées de París, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Auditorio Nacional de Madrid. Más tarde se dotaría de continuidad a tales actuaciones con la representación de *L'Orfeo* de Claudio Monteverdi en el Gran Teatre del Liceu, en el Teatro Real de Madrid, en el Wiener Konzerthaus, en el Arsenal de Metz, el Teatro Regio de Turín y, de nuevo, en el reconstruido Liceu de Barcelona en el 2002, ocasión en que se realizó un DVD (BBC-Opus Arte). La formación ha sido invitada a actuar en el Palais des Arts de Bruselas, en el Grand Théâtre de Burdeos y en el Piccolo Teatro de Milán en el Festival Mito. En su repertorio también se incluyen la otra ópera de Martín i Soler, *Il burbero di buon cuore*; *Celos aun del ayre matan* de Juan Hidalgo y Calderón de la Barca; *Farnace* y *Teuzzone* de Vivaldi, interpretada en versión semi-concertante en la Opéra Royal de Versalles.

En los últimos años, Le Concert des Nations ha abordado obras maestras del sinfonismo, como *La Creación* de Joseph Haydn, *El Oratorio de Navidad* de J. S. Bach o *El Mesías* de G. F. Haendel, y se ha adentrado en el Clasicismo y en el Romanticismo. En 2020-2021, interpretó en concierto y se grabó los CDs “Beethoven Révolution” con la integral de las sinfonías de Beethoven por su 250 aniversario, por las que ha recibido un elogio unánime de la crítica internacional.

Su extensa discografía ha recibido diversos premios y distinciones entre los que destacan los premios Midem Classical Awards y el Schallplattenkritik Prize de la crítica alemana. La repercusión de las obras, las grabaciones y las actuaciones en los más destacados festivales de música y ciudades del mundo han acreditado la formación como una de las mejores orquestas con instrumentos de época.

Tembembe Ensamble Continuo

Los componentes del Ensamble son Eloy Cruz, Ada Coronel, Ulises Martínez, Enrique Barona y Leopoldo Novoa. Estudiaron en la Facultad de Música de la UNAM y en el Conservatorio de México, además de realizar estudios en Colombia, USA y Francia. Actualmente son catedráticos en la UNAM, en el Centro Morelense de las Artes y en el Centro Ollin Yoliztli.

Tembembe Ensamble Continuo es una agrupación que se propone investigar, recrear y difundir la intrínseca relación que tiene la música del periodo Barroco con nuestra música tradicional Mexicana y Latinoamericana, rompiendo la barrera histórica imaginaria que se les ha interpuesto, ofreciendo nuevas posibilidades de disfrute, comprensión, interpretación y desarrollo de esta música en la actualidad.

La propuesta de Tembembe consiste en reunir la música de la guitarra barroca hispana con el Son mexicano y Latinoamericano de hoy. El grupo explora las similitudes entre los instrumentos y las prácticas propias de cada una de estas manifestaciones musicales recreándolas en el escenario en un espectáculo de música, canto y baile que revive el espíritu festivo del fandango novohispano del siglo XVIII y del fandango tradicional actual.

El Ensamble ha sido invitado a dar conciertos en las más importantes salas de México, Latinoamérica, Europa, Asia, USA y Australia.

TEMBEMBE es el nombre de un río que baja por entre cañadas, cerca de donde ensayamos, formado por pequeños afluentes, así nuestra cultura... así nuestro trabajo.