Ensemble Odyssee

Temporada 2020–2022

[...] combining artistic excellence and integrity with a glorious edginess and unflinchingly direct concept of sound and musical intention.
—Oxford Early Music, July 2017

> Ensemble Odyssee gehört zu den führenden alte Musik Formationen des Kontinents. [...] Odyssees Lesarten zeigen Luzidität, Transparenz, einen gradlinig, entschlackten Ansatz. Sie sind durchdrungen vom musikantischen Verzichten, entsprechend auch auf übertrieben kantiges und aufgerautes Spiel.
>
> —MDR Kultur Spezial Musik
> Martin Hoffmeister, July 2018

Radicado en Ámsterdam, Ensemble Odyssee es un nuevo actor en la escena de la música antigua de los Países Bajos. Sus miembros fundadores, Eva Saladin (violín), Anna Stegmann (flauta de pico), Georg Fritz (oboe) y Andrea Friggi (clavecín), innovan con un estilo propio manteniéndose así fieles a los principios de los pioneros.

Desde la década de los sesenta los Países Bajos son crisol y centro de difusión para la música antigua. La interpretación históricamente informada es clave para aproximarse a una música (entendida como ars, τέχνη) producida por una sociedad que nos es remota, y que es nuestro patrimonio. Los instrumentos originales son las herramientas que nos remite aquel mundo y una inagotable fuente de inspiración.

Ensemble Odyssee en sus varios formatos presenta al público actual repertorio de los siglos XVII y XVIII que va desde la música de cámara hasta la ópera o el ballet, y ofrece creativos programas de concierto que contibuyen a la difusión internacional de la música antigua con la convicción del impacto que esta tiene sobre nuestro presente.

Conciertos

Festival Oude Muziek Utrecht, De Bijloke Gent, Thüringer Bachwochen, Summer Festivities of Early Music Prague, Toonzaal Den Bosch, Tage Alter Musik Berlin, Het Orgelpark Amsterdam, Summerwinds Festival, Bad Arolser Barockfestspiele, Händelhaus Halle, Trigonale, National Centre for Early Music York, Georgian Concert Society Edinburgh, Grachtenfestival Amsterdam, Konzerthaus Berlin

Artistas Invitados

Raffaella Milanesi, Claron McFadden, Filippo Mineccia, Jenny Högström, Andréanne Paquin, Marc Pantus, Kevin Skelton, Mojca Gal

Disposición del Grupo

Chamber Music Ensemble, Baroque Orchestra with or without Guest Soloists

With Proper Graces

Corelli's Opus 5 as a Source of Inspiration

Sonatas y Tríos de A. Corelli, G.F. Händel, F. Barsanti,
F.M. Veracini y H. Albicastro

El 1 de enero de 1700, una fecha para la historia, Arcangelo Corelli publicó en Roma sus doce sonatas op. 5 que pronto se convertirían en un éxito internacional. Prueba de ello es que fueron reimpresas por toda Europa en pocos años y arregladas para otros instrumentos. En su cuarta reedición las seis sonatas *da camera* fueron ornamentadas aparentemente por el propio compositor.

El editor londinense John Walsh publicó en 1702 una versión para flauta de pico de estas seis sonatas a las que se añandieron la tercera y cuarta sonatas *da chiesa* en 1707. En el título se añadía "Artfully transpos'd and fitted to a flute and bass." En los movimientos lentos ornamentados al estilo italiano de la época se adverte: "with proper graces by an eminent master."

Ensemble Odyssee interpreta estas célebres sonatas tomando las versiones ornamentadas de la época como fuente de inspiración para una reelaboración exuberante e históricamente informada. Completan el programa obras de Bellinzani, Barsanti, Veracini y Händel.

"Beifallsstürme der etwa 400 Zuhörer gab es für Antonio Vivaldis Concerto für Flautino. Beschrieben als „elegante, leuchtende und leidenschaftliche Tongemälde" – dem ist nichts hinzuzufügen. Dazu diese Soli, einfach großartig gespielt.
—Ir-Online
Renate Marschall, July 2018

Músicos

Anna Stegmann • flauta de pico
Eva Saladin • violín
o Georg Fritz • oboe
Andrea Friggi • clave
fagot • violonchelo • viola da gamba [opcional]

Les Caractères de la Danse

Dancing with the Sun King

Obras de J.B. Lully, J.F. Rebel, J.J. Hotteterre,
M. Marais y M. Pignolet de Montéclair

Luis XIV amaba la danza y fue él mismo un excelente bailarín mostrando asiduamente su dotes en los bailes organizados en el palacio de Versalles. Haciendo uso de su poder absoluto hizo bailar a toda la aristocracia francesa y fundó en 1661 la *Académie Royale de Danse*. Lully fue el encargado de dar vida a los despóticos sueños del monarca y la danza tuvo un lugar preeminente en todas sus óperas.

La *Sérénade* de Michel Pignolet de Montéclair es una colección de danzas probablemente escritas para uno de estos bailes. Se trata de una rareza puesto que incluye toda la música que fue necesaria para la ocasión. Consta de tres partes: *Airs de Fanfares, Airs Tendres y Airs Champêtres*.

Jean-Féry Rebel, miembro de los *Vingt-quatre violons du Roi*, introdujo una novedad al escribir *Les caractères de la danse*. Compuso una pieza escrita para bailarina solista que debe interpretar una trepidante sucesión de danzas cuyo carácter cambia cada pocos compases. La obra adquirió una gran popularidad gracias a la conocida bailarina Françoise Prévost y fue copiada y arreglada por otros compositores como J. G. Pisendel.

Ensemble Odyssee colabora en este programa con una reconocida especialista en danza barroca, Mojca Gal. Junto con ella ofrece un panorama de la danza barroca francesa que va desde el baile cortesano al virtuosismo solista.

Bailarina
Mojca Gal

Músicos
Anna Stegmann, Georg Fritz • flautas de pico & oboe
Eva Saladin, David Alonso Molina • violines
Agnieszka Oszańca • basse de violon
Israel Castillo Hernandez • viola da gamba
Andrea Friggi • clave

“ [...] de uitvoering is ontroerend waar het moet, fris en fruitig waar het kan.
–Tijdschrift voor Oude Muziek, 2019

In Freundschaft

Alternative Versions of Eighteenth-Century German Classics

Conciertos y Suites de J.S. Bach,
G. Ph. Telemann, Ch. Graupner y J.F. Fasch

En 1723 se abrió concurso para el puesto de maestro de capilla en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig. Cuatro célebres compositores alemanes se encontraban entre los aspirantes: Bach, Telemann, Fasch y Graupner. Los cuatro se admiraban mutuamente y fueron amigos pero fue Bach, a pesar de ser el menos conocido, quien se llevó la plaza. Todos ellos han pasado a la historia, su obra instrumental es enorme y todavía vigente como acreditan sus constantes grabaciones y reediciones; se han convertido en clásicos de la música barroca.

Así como en la actualidad el público valora la autenticidad y la originalidad, en el siglo XVIII existía una idea del arte muy distinta. Era común la copia como homenaje, los arreglos al gusto de la época, o que una misma pieza tuviera versiones distintas dependiendo del lugar, la ocasión y los músicos disponibles. A menudo sólo una de estas versiones nos ha llegado como canónica dejando caer en el olvido otras alternativas.

Un buen ejemplo de esta práctica es el concierto para clave en re menor de Bach, muy posiblemente una reescritura de un concierto anterior para violín. Análogamente existe una versión del cuarto concierto de Brandemburgo donde el violín solista es substituído por el clavecín.

Ensemble Odyssee presenta en este programa versiones alternativas de obras magistrales del barroco alemán, reconstruyendo y recuperando instrumentaciones raramente oídas hoy en las salas de conciertos. Completan el programa una suite de Graupner, una obertura de Telemann y un concierto para oboe de Fasch. Un claro ejemplo de la variedad de estilos que coexistieron en este periodo, una exquisita mezcla de gustos francés, alemán e italiano.

“ [...] performed with such commitment and artistry that one is compelled to listen [...] proving that ‚authenticity' in performance need not mean a reduction in musical enjoyment and enlightenment.
—International Record Review
Robert Matthew-Walker, December 2014

Solistas

Anna Stegmann • flauta de pico
Georg Fritz • oboe
Eva Saladin • violín
Andrea Friggi • clave

Orquesta

2 violines • 1 viola • 1 violonchelo • 1 violone • 1 fagot [opcional]

Nuevo

Play Me a Tune

A Seventeenth-Century European Songbook

Música a solo y para consort de J. Dowland,
J.J. Van Eyck, J.P. Sweelinck y J. Schop
Inspirada en *'T Uitnemend Kabinet* y *Der Fluyten Lust-Hof*

A lo largo del siglo XVII una inmensa cantidad de canciones se popularizaron en toda Europa. Se conocían con distintos nombres según los países y se arreglaban para las distintas familias de instrumentos o *consorts*. Una de las más famosas es la *Pavan Lachrimae* cuya versión instrumental más conocida compuso John Dowland.

De esta misma melancólica melodía existen un sinfín de versiones a cargo de compositores del área flamenca y germana. Estas suelen estar escritas para grupos de instrumentos de familias distintas donde a menudo una de las voces adquiere un papel preponderante y virtuoso con disminuciones *a la bastarda*. Esta práctica que nace de la improvisación dará paso más tarde a piezas a solo, con sofisticadas, opulentas y a veces extravagantes ornamentaciones.

Colecciones tales como *Der Fluyten Lust-Hof* (El jardín de las delicias, para flauta solo) o *'T Uitnemend Kabinet* (El gabinete de excelencia, volumen escrito a dos y tres partes) son un claro ejemplo de compilaciones de célebres melodías de procedencia muy diversa. Su éxito y popularidad fue indudable como prueban las abundantes reimpresiones de la época.

“ Das Ensemble Odyssee [...] tut alles, um die Dramatik, aber auch die feineren Melodiebögen zur Geltung zu bringen.
—Klassik Magazin
Prof. Dr. Michael Bordta, July 2016

Músicos
Anna Stegmann, Georg Fritz • flautas de pico
Eva Saladin • violín
Andrea Friggi • clave & organo
ian • violonchelo • viola da gamba • laúd [opcional]

After Darkness

Nocturnal Music from Eighteenth-Century Italy

Obras de G.F. Händel, G. Porsile, A. Scarlatti y A. Vivaldi

Nuevo

La noche y las tinieblas han sido fuente de inspiración musical para los compositores mucho antes del Romanticismo. Su simbolismo puede abarcar desde la muerte, la pérdida de toda esperanza y la obscuridad del alma, hasta temas más ligeros como una canción de cuna, o una serenata para la amada.

Este viaje nocturno nos lleva al corazón mismo de las emociones humanas expresadas a través de la música. Amor y belleza contrastarán con destrucción y desazonantes pesadillas, llevando la voz humana hasta los límites de la expresividad.

Ensemble Odyssee colabora en esta ocasión con la soprano de fama internacional Raffaella Milanesi. Música de cámara para un programa íntimo y sugerente. Junto con Anna Stegmann (flautas) conjuran la magia tras el ocaso con obras de compositores italianos tales como Vivaldi, Porsile y Haendel.

Solista
Raffaella Milanesi • soprano

Músicos
Anna Stegmann • flauta de pico
Andrea Friggi • clave
violonchelo • tiorba [opcional]

> “The overall refinement of their musical expression, profound knowledge in the field of historically informed performance practice, flawless intonation and sense of subtle nuances, confirm that Ensemble Odyssee is clearly among the top in its field.
> —Opera Plus
> Karel Veverka, August 2017

Stichting Ensemble Odyssee
Herengracht 65
1015BC Amsterdam
The Netherlands

ENSEMBLE Odyssee

Traduccíon
David Alonso Molina
Conceptión
Andrea Friggi, Anna Stegmann
© 2019 Ensemble Odyssee

Fotos
Minjas Zugik p. 1-5
Susanna Drescher. p. 6-7
Martin Divisek p. 10-13
Merlijn Doomernik, p. 8-9, 14

www.ensembleodyssee.com