MÚSICA SACRA CUBANA

Nuevo Ensemble de Segovia neSg

CONTEMPORÁNE / DE SEGOVIA

XXVIII Jornadas de Música Contemporánea de Segovia

MÚSICA SACRA CUBANA

Entrada 3€ - Concierto benéfico a favor de ASPACE Venta de entradas www.fundaciondonjuandeborbon.org

Daina Rodríguez, soprano
Ana Valdés-Miranda, mezzosoprano
Elena de Santos, piano
Ana Isabel Gómez, flauta
Pablo Castaño, saxofones alto, tenor y barítono
Eugenio Uñón, percusión
Chema Gª Portela, clarinete, clarinete bajo y dirección
Flores Chaviano, guitarra y dirección

MÚSICA SACRA CUBANA

Misa cubana* (1970)

Rodrigo Prats (1909-1980)

I. Señor (criolla)

II. Gloria (danzón-chachachá)

III. Santo (contradanza)

IV. Cordero de Dios (habanera)

Kirtan para la madre del universo** (2021)

Armando Rodríguez (1951)

I. La madre Durga

II. La madre Kali

III. Son para Cachita y Toque para Ochún

Ánimas*** (2020)

Carme Rodríguez (1996)

Pataki de las diosas** (2021)

Flores Chaviano (1946)

I. Pataki de Yemayá

II. Pataki de Ochún

III. Pataki de Elegguá

Saludo a Changó* (1948)

Armando Medina (1913-1985)

* Estreno. Versión instrumental para neSg de Flores Chaviano. ** Estreno absoluto. Obra encargo del neSg. *** Estreno absoluto. Obra ganadora del III Concurso Internacional de composición María de Pablos para clarinete y piano.

El ser humano siempre ha desarrollado su dimensión espiritual. Desde tiempos ancestrales sus creencias se han manifestado a través de ritos y cultos de carácter mágico y sagrado y en los que el ritmo y el canto han estado siempre presentes. El caso cubano, extremadamente particular, es un verdadero ejemplo de sincretismo religioso que funde las imágenes de los dioses Yoruba, de origen africano, con los santos propios de la religión cristiana, dando lugar a lo que conocemos como santería o regla de Ocha.

En este programa el Nuevo Ensemble de Segovia presenta un viaje por las distintas músicas sacras del pueblo cubano. Así, podremos disfrutar de la interpretación de una misa cristiana tradicional y de una pieza dedicada a Changó, en las que sus autores, Prats y Medina, utilizan géneros del folclore. Junto a ellas tendremos la ocasión de escuchar y disfrutar de dos estrenos de los maestros Chaviano y Rodríguez, que, inspiradas en deidades femeninas, beben de los cantos ancestrales a los Orishas y de la tradición musical india respectivamente.

Sirve de interludio el estreno de la obra ganadora del III Concurso Internacional María de Pablos, *Ánimas*, para clarinete y piano, que describe musicalmente un amanecer, desde la parte más oscura a la más luminosa de un mundo en el que vagan las ánimas.

NOTAS AL PROGRAMA

Misa cubana Rodrigo Prats

Esta *Misa cubana* fue compuesta por Prats para las bodas de su hijo en 1971. En 1980 se interpretó en la celebración litúrgica que tuvo lugar en la Habana en la visita de su santidad Juan Pablo II a Cuba. Consta de cuatro partes: Señor (ritmo de criolla), Gloria (danzón-chachacha), Santo (contradanza) y Cordero (habanera).

La utilización de ritmos autóctonos en las celebraciones religiosas de la Iglesia católica se hace realidad a partir del Concilio Vaticano II en los años 60. Las primeras misas cubanas, compuestas con diferentes ritmos populares, aparecen en los primeros años de los 1960. Fue mi maestro Pedro Julio del Valle autor de varias misas que estrenamos en la parroquia de Caibarién (su pueblo y el mío), en las cuales cantaba y/o tocaba el contrabajo. No olvidemos que por esos años surge también la que sería mundialmente famosa *Misa criolla* de Ariel Ramírez de Argentina.

Flores Chaviano

Kirtan para la madre del universo Armando Rodríguez

La obra está basada en el concepto de Dios en su manifestación como madre del universo, que ha estado presente en la conciencia del ser humano desde tiempo inmemorial. Ya en el Paleolítico se han encontrado figuras de divinidades femeninas, tales como la famosa Venus de Willendorf, que data de aproximadamente 30.000 años a. C.

La pieza consta de tres secciones, cada una dedicada a una deidad femenina e interpretadas ininterrumpidamente.

La primera comienza con una estructura afín a la tradición musical de la India; un pedal en tono grave sobre el cual la flauta entona una plácida melodía modal. Esa sección está dedicada a la diosa Durga, la cual es una imagen potente y poderosa, pero también hermosa y amable, que protege a sus devotos contra las amenazas del mal.

La segunda sección estalla abruptamente en sonidos intensos y agudos que evocan a la terrible diosa Kali de la India; de aspecto horrendo, color negro y larga lengua roja que pende de sus labios entreabiertos. En su cuello, Kali ostenta un collar de cabezas cortadas a los demonios que ella combate en su afán por proteger a los devotos, como símbolo de la destrucción del mal.

En la tercera y última sección escuchamos síncopas y contratiempos que nos transportan a Cuba, donde visitamos a la querida Caridad del Cobre, conocida por el sobrenombre cariñoso de Cachita, y culminamos con una elaboración basada en varias melodías dedicadas a su contraparte afro-cubana, la madre Ochún, diosa de la fertilidad, la belleza y el amor, así como de los misterios de la adivinación.

Armando Rodríguez

Ánimas Carme Rodríguez

El dúo *Ánimas* para clarinete y piano es la obra ganadora del III Concurso Internacional de Composición "María de Pablos" en el que Carme Rodríguez recibió el primer premio y el premio del público "Barrio de Santa Eulalia".

Inspirada en el cuadro *Un mundo*, de Ángeles Santos, que a su vez fue creado a partir de unos versos de Juan Ramón Jiménez, esta obra describe musicalmente un amanecer, desde la parte más oscura a la más luminosa de *un mundo* en el que vagan las ánimas. La pieza muestra el estilo ecléctico identificativo de la compositora, con texturas armónicas detallistas, influencia de las vanguardias de principios de siglo XX y de la música cinematográfica, sin perder de vista la emoción como eje vertebrador.

Carme Rodríguez

Pataki de las diosas Flores Chaviano

Las culturas afrocubanas han ejercido desde siempre una fuerte influencia sobre mi música. La obra que estrenaremos hoy continúa en esa línea. Los "patakies" son las leyendas o avatares de los Orishas.

Todo acto religioso en el marco de la religión yoruba está precedido por los cantos a ELEGGUÁ, Orisha mayor, que posee las llaves del destino y ganó el privilegio de ser el primero. Es el dios de los caminos. OLOFI dijo: "Siendo tú el más chiquito, serás el más grande en la tierra y en el cielo; sin contar contigo nunca será posible hacer nada". En la religión católica se sincretiza con el Santo Niño de Atocha y con san Antonio de Padua.

YEMAYÁ. Orisha mayor. Es madre de la vida, madre de todos los orishas. Es la dueña de las aguas y representa al mar, fuente fundamental de la vida. Al principio aquí abajo solo había fuego y rocas ardiendo. Entonces, Olofi el Todopoderoso quiso que el mundo existiera y convirtió el vapor de las llamas en nubes. De las nubes bajó el agua que apagó el fuego y se formaron los Olokum (el océano). En la religión católica es la Virgen de Regla y sus colores preferidos son el azul y el blanco, colores del mar y la espuma.

OCHÚN. La diosa de los ríos paseaba un día por el bosque y jugaba con los animales porque ella amansa las fieras. Oggún, el herrero que vivía en la manigua, la vio y, prendado de su belleza, la persiguió. Ochún huyó asustada y en su desesperación se lanzó al río. Arrastrada por la corriente, llegó a la desembocadura donde se encontró con Yemayá, quien la tomó bajo su protección y le regaló el río para que en él viviera. Para alegrarla la cubrió de joyas y corales. Por eso Ochún quiere tanto a Yemayá. Su color es el amarillo y lleva unos cascabelitos colgando. Se sincretiza con la Virgen de la Caridad (patrona de Cuba).

OBATALÁ. Orisha mayor, es la creadora de la tierra y escultora del ser humano, dueña de todo lo blanco de la cabeza, pensamientos y sueños. Hija de Olofi y Olordumare, fue mandada a la tierra por Olofi para hacer el bien y gobernar el planeta. Todos los orishas obedecen cualquier orden de esta deidad. En uno de sus caminos es una viejecita friolenta y temblorosa a la que se tapa con una sábana blanca. Se identifica con la Virgen de las Mercedes y con santa Ana. Sus hijos, dados a las letras, son personas de férrea voluntad, tranquilos y dignos de confianza. No acostumbran a lamentarse del resultado de sus propias decisiones. El blanco es su color. Es un ser muy popular en la década de 1950.

Flores Chaviano

Saludo a Changó Armando Medina

Saludo a Changó es un conocidísimo tema afro de Armando Medina. Aparece en un álbum grabado por el Dúo Los Compadres de Cuba en 1949 y fue muy popular en la década de 1950. Posteriormente ha sido grabada por Compay Segundo en diversas ocasiones, la última vez junto a Khaled en su disco *Duetos*, publicado en 2002, un año antes de su fallecimiento. Esta canción fue incluida en una película norteamericana: *Keeping the faith* (2002).

Esta canción, lo mismo que otras muy populares, se centra en los orishas de la religión yoruba. En este caso, habla sobre Changó, el dios guerrero que en su vertiente cristiana es representado por la virgen santa Bárbara. En el texto escucharemos muchas palabras que provienen de las ancestrales lenguas africanas que aún viven hoy en la isla y que en los actos religiosos están muy presentes.

Flores Chaviano

BIOGRAFÍAS

nuevo ensemble de Segovia, neSg

Con una consolidada trayectoria de cerca de treinta años de recorrido, el **neSg** ha realizado más de medio centenar de estrenos de obras de los más representativos autores españoles e iberoamericanos actuales. Participa activamente en la vida musical contemporánea a través de diversos conciertos y festivales anuales en España; destacan, además, sus actuaciones en Miami, Nueva York y La Habana. Recientemente ha grabado un disco de compositoras españolas: "Mujeres que dan la nota".

El compromiso con la música de nuestro tiempo se hace visible en la calidad de su trabajo y la fuerza de sus interpretaciones en directo, lo que le ha generado críticas muy favorables de los propios compositores y del público. El nuevo ensemble de Segovia es en la actualidad un claro referente en el panorama de la música actual española.

El **neSg**, con la participación de la experimentada batuta de su fundador, Flores Chaviano, está compuesto por Elena de Santos (piano), Ana Isabel Gómez (flautas), Chema Gª Portela (clarinetes y dirección), Pablo Castaño (saxofones) y Eugenio Uñón (percusión). Asimismo, todos ellos compaginan su labor interpretativa con la docente, lo que muestra su compromiso e implicación activa con la enseñanza musical.

Rodrigo Prats Llorens

Rodrigo Prats fue director de orquesta, pianista, violinista, compositor y autor de famosas canciones, sainetes y zarzuelas. Muy ligado al teatro lírico cubano, junto con Ernesto Lecuona y Gonzalo Roig conforman un trío destacado en este género.

A los trece años tocaba el violín en la Cuban Jazz Band, la primera banda de este tipo en Cuba, que dirigía su padre. Aproximadamente al mismo tiempo se incorpora a la Orquesta Sinfónica de la Habana, fundada por Gonzalo Roig. El primer trabajo de Prats como director de orquesta fue para la compañía teatral de Arquímedes Pous; más tarde estuvo al frente de muchos otros grupos. Fue el fundador de la banda de Radio Orquesta Sinfónica del Aire y de la la Orquesta de Cámara del Círculo de Bellas Artes, subdirector de la Orquesta Filarmónica de la Habana, director musical de RHC-Cadena Azul y de Canal 4 de TV. Prats fue el fundador y director del Teatro Jorge Anckermann y el director musical del Teatro Lírico de La Habana. Ingresó en la facultad del Studio Sylvia M. Goudie de La Habana en 1956 después de su paso por el Conservatorio Iranzo.

Su obra incluye música popular, sainetes (comedias cortas) y zarzuelas. Prats compuso *Una rosa de Francia*, un famoso criolla-bolero, a los 15 años, y muchas otras piezas, como *Aquella noche, Espero de ti, Creo que te quiero* y *El tamalero*. Escribió música para sainetes como *El bravo* y *Soledad*, y zarzuelas como *Amalia Batista, El pirata, Guamá, La perla del Caribe* y *María Belén Chacón*. Probablemente sea esta última obra para el teatro musical cubano por la que más se lo recuerde.

Armando Rodríguez Ruidíaz

Armando Rodríguez nace en La Habana, Cuba, en 1951. Estudió composición musical con José Ardévol y Roberto Valera en la Escuela Nacional de Artes y el Instituto Superior de Arte (ISA) en La Habana (Cuba). También estudió guitarra con los destacados profesores Marta Cuervo e Isaac Nicola en la Escuela Nacional de Artes. Tras su graduación en 1972, Armando Rodríguez trabajó como profesor de guitarra en el Conservatorio Esteban Salas de Santiago de Cuba; y en 1975, fue designado para ocupar el cargo de profesor de guitarra, armonía, contrapunto e instrumentación en la Escuela Nacional de Artes de La Habana, donde sirvió hasta 1980. Las obras de Armando Rodríguez fueron interpretadas en Cuba por numerosos artistas y grupos, entre los cuales se encontraba la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y el Ballet Nacional de Cuba.

En 1985, Rodríguez estableció su residencia en Estados Unidos y desde entonces sus composiciones fueron interpretadas por reconocidos intérpretes y agrupaciones, tales como el grupo Relâche, con base en Filadelfia, el saxofonista Miguel Villafruela, el pianista Max Lifchitz y el guitarrista Flores Chaviano, en importantes eventos como el Festival Bang on a Can en New York, Las Primeras Jornadas de Música Contemporánea de Sevilla, la Bienal de São Paulo en Brasil, los Foros de Música Latinoamericana y del Caribe y el Festival Subtropics en Miami, Florida. Ha colaborado también extensamente con el compositor Gustavo Matamoros, junto con el cual fundó el Grupo PUNTO-Ensemble de Música Experimental. Armando Rodríguez recibió un premio de composición musical de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en 1978 y también recibió un Premio Individual de Composición Musical del Estado de La Florida en 1991.

Durante los pasados veinte años, Rodríguez ha dedicado su tiempo y esfuerzo a investigar sobre la historia de la música cubana y otros tópicos académicos de interés. Ha escrito y publicado numerosos ensayos sobre esos temas. Sus obras musicales han sido publicadas por la EGREM de La Habana (Cuba) y por C. Alan Publications de NC (Estados Unidos); y también han sido difundidas a través de la radio en Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica.

Carme Rodríguez Rodríguez

Nace en Ribadeo en 1996. Crece en un ambiente musical a partir del cual comienza sus estudios autodidactas. Desde 2008 realiza actuaciones musicales y publica en 2013 su primer EP, *Cousas*. Se gradúa con matrícula de honor en el Grado en Composición de Músicas Contemporáneas en la Escuela Universitaria TAI de Artes y Espectáculos de Madrid en 2018. Es compositora habitual de bandas sonoras para cortometrajes y series desde 2013 y trabaja en decenas de proyectos distribuidos en festivales nacionales e internacionales. Realiza en 2017 sus prácticas profesionales con el compositor Pascal Gaigne, en la grabación en Eslovaquia de la banda sonora del film *Errementari*. En 2019, ofrece una *masterclass* sobre bandas sonoras en el Máster de Composición Musical Cinematográfica en la Universidad Alfonso X el Sabio.

Actualmente trabaja como arreglista y orquestadora en el programa de TVE *Prodigios* y como asistente del orquestador Claudio Ianni. También se encuentra inmersa en la creación de varias bandas sonoras para cortometrajes y en la composición de un encargo para la Orquesta Sinfónica de Galicia dentro del Proyecto 2020-2021. Algunos de los reconocimientos obtenidos hasta ahora son los premios en los concursos "Abanico de Vías" del Teatro de la Estación (2016), "X Concurso Galego de Composición para Banda de Música" (2017), Convocatoria "Construíndo Sons" (2018), Il Concurso Internacional de Composición "María de Pablos" (2020).

Flores Chaviano

Guitarrista, compositor y director. Nace en Caibairén, Cuba, en 1946. Realizó estudios en la Escuela Nacional de Artes (ENA) y el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana. En 1974 ganó el Premio de guitarra de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Estudió composición con José Ardevol y Sergio Barroso. Trabajó como profesor de guitarra en los conservatorios Amadeo Roldán, la ENA y el ISA de la capital y en el Conservatorio Esteban Salas de Santiago de Cuba.

Desde 1981 reside en Madrid, donde cursó sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de la capital de España. Su trabajo como intérprete se centra en la música de nuestro tiempo. Ha fundado diversas formaciones como el Ensemble Ciudad de Segovia, la Capilla Musical Esteban Salas, el cuarteto Fin de Siglo y Trova Lírica Cubana de Madrid.

Su catálogo es amplio: ha estrenado sus obras con orquestas y grupos de cámara tales como la Orquesta Sinfónica Nacional de México D. F., Academia de Gdansk (Polonia), Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), Orquesta y Coros de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Granada, Orquesta Clásica de Madrid, Filarmónica de Montevideo, Orquesta Sinfónica de Caracas, Orquesta Sinfónica de El Salvador, Orquesta Sinfónica de Matanzas (Cuba), Orquesta de Cámara del Nalón (Asturias), Mutare Ensemble de Fráncfort, Cuarteto Latinoamericano de México, Quinteto de la Komiche Opera de Berlín, el Ensemble 21 de Nueva York, Cuarteto de Percusiones de la Florida International University, Orquesta Ibérica de León, Cuarteto Entrequatre de Asturias, el Coro de la Fundación Príncipe de Asturias, Cuarteto Latinoamericano, Grupo Círculo y grupo neSg, agrupaciones dirigidas entre otros por los maestros Francisco Savín, Maximiano Valdés, Alfredo Rugeles, Josep Pons, Arthur Weisberg, Ruggero Chiesa, Juan de Udaeta, Germán Cáceres, José Luis Temes, Manuel Ángel Paz e Ignacio García o Rubén Gimeno.

Sus obras han sido interpretadas en la India, África del Sur, Indonesia, Pretoria, Pekín, Helsinki, Estocolmo, Japón, en la sede de la ONU y en el Carnegie Hall de Nueva York, Washington, Florida, Florencia, Berlín, Milán, Varsovia, México, Bolivia, Portugal, Venezuela, Colombia, Cuba y casi toda la geografía española. Ha ofrecido cursos y conciertos en los Cursos Manuel de Falla de Granada, la Florida International University, la Cátedra "Andrés Segovia" del Conservatorio Superior de Pekín, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Salamanca, los Conservatorios Superiores de Madrid, el Conservatorio Superior de México, Granada, Murcia, Rostock, Berlín y México. Ha ofrecido recitales por Asia, Europa y América.

Armando Medina de Wolf

Al investigar sobre este autor, tanto en diccionarios especializados de música cubaba como en otras fuentes, la información es prácticamente inexistente. Hemos de agradecer su ayuda a Cristóbal Díaz Ayala, musicólogo cubano que nos facilitó una breve reseña publicada por Zenovio Hernández Pavón en uno de sus diccionarios.

Armando Medina, también conocido como Dulfo, fue un guitarrista y compositor que nació en Cienfuegos (Cuba) el 27 de octubre de 1913 y falleció en La Habana (Cuba) el 6 de febrero de 1985.

Formó parte de numerosas agrupaciones y gozó del éxito en vida, pues en la década de 1960 compuso piezas que fueron grabadas por grandes intérpretes de la música cubana. Entre ellos destacan el Dúo Los Compadres, del que era integrante el mítico y posteriormente conocido como Compay Segundo, la Orquesta Aragón, todo un símbolo de la música popular, o Los Zafiros, cuarteto vocal que impactó profundamente en la música cubana de esa década. Algunas de esas famosas piezas son la conga *Congoleri* o los boleros *Nuestra última cita* y *Noche de farra*, así como su tema afro *Saludo a Changó*.

Organiza

Chema G^a Portela, dirección Enrique Salgado, coordinación

Patrocina

En coproducción con

Colabora

A beneficio de

Entrada 3€ - Concierto benéfico a favor de ASPACE Venta de entradas www.fundaciondonjuandeborbon.org

