

MÚSICAS MEDITERRÁNEAS (SS. XV-XIX)

Festival miembro de la Red Europea de Música Antigua
y de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica

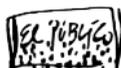
Ente Promotor Observador del Proyecto I+D+i
Libros de polifonía hispana (1450-1650) (HAR2012-33604)

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

Premio a la Mejor Institución
Cultural de Andalucía 2005

© Músicas mediterráneas (ss. XV-XIX)
© Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Diputación Provincial de Jaén
XVIII Edición, 2014
© de los textos: sus autores
© coordinación y edición: Javier Marín López y Virginia Sánchez López
Diseño de portada y contraportada: Artifactum (Úbeda)
Composición: Publimax Impresores S.L.L. (Baeza)
Impresión: Diputación Provincial de Jaén. Unidad de Diseño e Imprenta.
ISBN: 978-84-697-1357-0
Depósito Legal: J-416-2014

PRESENTACIÓN.....	7
CONCIERTOS	
CICLO I. MÚSICAS MEDITERRÁNEAS (del 29 de noviembre al 8 de diciembre)	
<i>El último barroco europeo</i> (Baeza, 29 de noviembre, Joven Orquesta Barroca de Andalucía.....	9
<i>'Peregrinos pensamientos' en metro músico: chanzonetas de Gaspar Fernández sobre textos de Alonso de Bonilla</i> (Baeza, 2 de diciembre, Capella Prolationum y Ensemble La Danserye).....	15
<i>"Favor, gracia y pureza": cantadas a lo divino en España y América</i> (Baeza, 3 de diciembre, Ensemble Kalenda y Verónica Plata).....	27
<i>Italianos en la Corte (I): quintetos con guitarra</i> (Baeza, 5 de diciembre, La Ritirata).....	35
<i>Italianos en la Corte (II): tríos de cuerda</i> (Úbeda, 6 de diciembre, Hiro Kurosaki y Lina Tur Bonet, violines, Josetxu Obregón, violoncello).....	41
<i>Cantar de Amor: Juan Hidalgo y contemporáneos en la corte de Felipe IV</i> (Baeza, 6 de diciembre, Accademia del Piacere y Juan Sancho).....	45
<i>Polifonías de Córcega</i> (Baeza, 6 de diciembre, Gargulae Vocis).....	55
<i>La Tsadika</i> (Úbeda, 7 de diciembre, Mor Karbasi y Salvador Gutiérrez).....	61
<i>Virtuosismo del teclado</i> (Úbeda, 7 de diciembre, Christian Zacharias).....	67
<i>El viaje de los sefardíes por el Mediterráneo</i> (Úbeda, 7 de diciembre, Ana Alcaide y su grupo).....	71
<i>Al-Ándalus, entre Oriente y Occidente</i> (Úbeda, 8 de diciembre, Aziz Samsaoui y Mouhssine Kouraichi).....	75
<i>San Juan de la Cruz: mística y polifonía</i> (Úbeda, 8 de diciembre, Numen Ensemble).....	79
CICLO II. ARS ORGANICA. MÚSICA PARA ÓRGANO (del 6 al 7 de diciembre)	
<i>Unidos por el Mediterráneo (II): música para órgano entre Nápoles y España (ss. XVI-XVII)</i> (Baeza, 6 de diciembre, Roberto Fresco).....	87

Unidos por el Mediterráneo (II): música para órgano entre España e Italia (ss. XVII-XVIII)
(Baeza, 7 de diciembre, Juan de la Rubia)..... 91

CICLO III. LA MÚSICA EN LOS MONUMENTOS DE VANDELVIRA

(del 21 al 30 de noviembre)

El Mediterráneo, espacio para la música occidental y la del cristianismo
(La Guardia, 21 de noviembre, Orfeón Santo Reino Cajasur de Jaén)..... 95

“Yo te quiere matare”: obras del manuscrito 975 del Archivo Manuel de Falla (Granada)
(Jaén, 22 de noviembre, Ensemble La Danserye)..... 103

“Vuestra soy”: música teresiana
(Alcaudete, 23 de noviembre, Coro Llama de Amor Viva)..... 107

Amor profano y amor sacro
(Sabiote, 23 de noviembre, Coro de la Universidad de Jaén)..... 115

El Greco (†1614), In Memoriam
(Andújar, 28 de noviembre, Coro Canticum Novum)..... 121

Músicas sacras en tiempos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz
(Villacarrillo, 28 de noviembre, Numen Ensemble)..... 131

Misa polifónica (celebración litúrgica)
(Huelma, 30 de noviembre, Escolanía S. I. Catedral de Jaén)..... 133

Diálogo musical entre las culturas de la Ruta de la Seda
(Canena y Cazorla, 30 de noviembre, Tricordes)..... 137

CICLO IV. CONCIERTOS DIDÁCTICOS (del 26 al 27 de noviembre)

En busca de las músicas perdidas: músicas e historias en torno a las Tres Culturas
(Baeza, 26 de noviembre, Úbeda, 27 de noviembre, Zéjel)..... 141

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Conferencia-concierto de Amin Chaachoo, Universidad de Jaén (26 de noviembre)..... 147

Congreso Internacional “Nuevas perspectivas en torno al villancico y géneros afines en el mundo ibérico (ss. XV-XIX)”, Universidad Internacional de Andalucía, sede “Antonio Machado” de Baeza (del 2 al 4 de diciembre)..... 149

CRONOGRAMA..... 155

MAPA..... 157

Presentación

Músicas mediterráneas

Desde los orígenes de la civilización, los mares han tejido la historia, siendo espacios privilegiados de encuentros y desencuentros que han resultado fundamentales para el desarrollo de pueblos muy distintos entre sí, pero unidos por su condición de culturas marítimas. El mar Mediterráneo, “nuestro mar” en su acepción latina (*Mare Nostrum*), es uno de esos caleidoscopios de continentes, lenguas, religiones, etnias, estructuras sociales y políticas, actividades económicas y artísticas, patrones de conducta y formas de entender la vida. Por él transitaron barcos portadores de armas, pero también de libros e ideas, posibilitando el desarrollo de importantes civilizaciones desde los cretenses en el tercer milenio a.C. hasta las grandes repúblicas marítimas italianas o los imperios español y otomano durante la Edad Moderna. Pese a su inabarcable diversidad, algunos historiadores atisban la presencia de elementos unificadores y, de hecho, definen al Mediterráneo como un continente líquido.

La música, como una de las artes más sensibles a los procesos culturales, es un fiel reflejo de los continuos flujos de conocimiento que se han desarrollado en el Mediterráneo. El título de “Músicas mediterráneas” elegido para la presente edición del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza remite, pues, al conjunto de manifestaciones musicales occidentales, orientales e híbridas que confluyeron en el mar Mediterráneo durante los siglos XV al XIX. En la configuración de los programas de concierto se ha querido mostrar no sólo la procedencia mediterránea de los músicos invitados, sino también un repertorio que ejemplificase los procesos de interinfluencia y transculturación característicos de los pueblos del arco mediterráneo, sin perder de vista el estratégico papel jugado por la península ibérica como elemento conector del espacio cultural mediterráneo con el atlántico. El Congreso Internacional que acogerá la UNIA en torno al villancico como género literario-musical panhispánico se centra precisamente en esta cuestión.

Desde una perspectiva occidental, resultan particularmente relevantes las relaciones musicales con Italia, territorio con el que España siempre mantuvo gran afinidad cultural, y cuya influencia se dejó sentir no sólo en el estilo musical (como revelan los conciertos de Ensemble Kalenda y los recitales de órgano de Juan de la Rubia y Roberto Fresco), sino también en la masiva presencia de músicos transalpinos activos en la Corte española, siendo casos paradigmáticos (por orden cronológico) los de Domenico Scarlatti, Gaetano Brunetti y Luigi Boccherini, de quienes Christian Zacharias y La Ritirata presentan una escogida selección. Pero centrarnos sólo en la música del Mediterráneo occidental sería algo tan miope como reduccionista, de ahí que una parte destacada de la programación explore repertorios de otros Mediterráneos, como el norteafricano y el de Oriente Medio, articulados a través de la diáspora de las comunidades sefardí (Mor Karbasi y Ana Alcaide) y andalusí (Tricordes o el dúo Samsaoui-Kouraichi). Por su singularidad y marcada mediterraneidad Gargulae Vocis nos trae un concierto monográfico con las polifonías orales de Córcega, uno de los más preciados tesoros musicales surgidos en el corazón mismo del Mare Nostrum. Y para cerrar el círculo (aunque se ubica como primera actuación del Festival) todos los Mediterráneos confluyen en la propuesta didáctica de Zéjel, dirigida a los escolares de las dos ciudades patrimonio de la Humanidad que acogen el Festival.

La temática mediterránea se entrelaza con diversos IV centenarios que tienen lugar en 2014: (1) el del fallecimiento en Toledo del cretense universal Doménikos Theotokópoulos “El Greco” (1541-1614), artista que, según testimonios de época, gustaba de “tener músicos asalariados para cuando comía gozar de toda delicia”, y cuya afinidad estilística con la polifonía religiosa del periodo ha sido repetidamente subrayada; (2) el de la publicación de *Peregrinos pensamientos* (1614), una antología poética del baezano Alonso de Bonilla, cuya fama alcanzó la América española, donde Gaspar Fernández, maestro de capilla de la Catedral de Puebla de los Ángeles (México), puso en metro músico varios de sus dulces versos; y (3) el del nacimiento del arpista y compositor Juan Hidalgo (1614-1685), uno de los más connotados maestros al servicio de la Corte española.

A estas efemérides de número redondo cabría añadir otra que tendrá lugar el año entrante pero que ya anticipamos: el V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús (1515-1582), un acontecimiento de especial significación no sólo en Ávila sino también en tierras de Jaén, donde la Orden del Carmelo tuvo una destacada presencia humana, literaria y religiosa. La misma Santa Teresa fundó en Beas de Segura el décimo convento de las carmelitas descalzas en 1575 y pasó algún tiempo en Alcaudete, en cuya iglesia del Carmen se venera una imagen de la santa procedente del antiguo convento de carmelitas (allí realizará un concierto el Coro Llama de Amor Viva). También mantuvo estrecha relación con la diócesis giennense Juan de Yepes, más conocido como San Juan de la Cruz (1542-1591), primer carmelita descalzo, quien realizó estancias o fundaciones en Beas, La Carolina, Mancha Real y Baeza, donde fundó y fue rector del Colegio de San Basilio, viniendo a morir a Úbeda el 14 de diciembre de 1591.

La relación de la música con el misticismo o, de manera más específica, con los dos escritores carmelitas es un tema escurridizo no estudiado aún en detalle. Sabemos de la importancia de la tradición oral en la poesía sanjuanista y podría especularse con que algunas de sus poesías se cantaban con melodías populares (siguiendo la práctica de “canto al tono de...”). Pero en la actualidad, apenas si conocemos piezas musicales de los siglos XVI y XVII basadas en poemas de Santa Teresa o San Juan (a diferencia de lo que ocurre con poetas coetáneos), lo que ha llevado a algunos estudiosos a interpretar en clave metafórica y ascética las referencias musicales en sus textos místicos (la “música callada” es su más condensada expresión). Desde esta perspectiva, la música es una armonía metafísica más cercana al silencio que al sonido, considerado un estorbo material en el camino del alma hacia la perfección, aunque para otros si San Juan no hubiese sentido el placer deleitoso de la música terrenal jamás hubiera escrito el *Cántico espiritual*. Sea como fuere, otras tradiciones místicas del Mediterráneo conceden gran importancia a la música como algunas variantes del sufismo (es un caso conocido el baile de los derviches turcos). A falta de un repertorio de época, un grupo de compositores contemporáneos se ha aventurado a musicalizar algunos versos sanjuanistas para su estreno en el marco del Festival (es el caso del excelente compositor coral británico Grayston Ives y su *Romance que va por “Super flumina Babylonis”*). En Úbeda se construyó en 1627 un recoleto oratorio para albergar el sepulcro del Santo y allí será donde Numen Ensemble encienda estas músicas y, al mismo tiempo, apague un Festival que ya cumple su mayoría de edad. Felicidades.

Javier Marín López
Director del Festival

SÁBADO 29

20.30 H.

baeza

Auditorio de San Francisco

JOVEN ORQUESTA BARROCA DE ANDALUCÍA

Michael Thomas, director - Juan Francisco Padilla, laúd

El último barroco europeo

PRIMERA PARTE

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite para orquesta nº 1 en Do Mayor BWV 1066

Ouverture - Courante - Gavotte I & II - Forlane - Menuet I & II -
Bourée I & II - Passepied I & II

Antonio Vivaldi (1678-1741): *Concierto para guitarra en Re Mayor*

I. Allegro - II. Largo - III. Allegro

SEGUNDA PARTE

Jean Féry Rebel (1666-1747): *Les caractères de la Danse*

Prelude - Courante - Menuet - Bouree - Chaconne - Sarabande - Gigue -
Rigaudon - Passepied - Gavotte - Sonate - Loure - Musette - Sonate

Les éléments

I. Le Cahos

II. Loure I. *Le terre*

III. Chaconne. *Le feu*

IV. Ramage. *L'air*

V. Rossignols

VI. Loure 2-*La chose. L'eau*

VII. Tambourins I & II

VIII. Sicilienne

IX. Rondeau. *Air pour l'amour*

X. Caprice

Chacone (reprise)

músicas mediterráneas

P R O G R A M A

EN COLABORACIÓN CON LA AGENCIA
ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

C O M P O N E N T E S

Laura Lozano Medina, Elena Álamo Fernández
Daniel J. García de Castro Domínguez, Marina García Magdaleno,
Bárbara González Martínez, Roberto Gregorio Luque Schoham,
Bárbara Pareja Mateos, Lourdes Violeta Peláez Ruiz,
Laura Romero Alba, Juan Carlos Moreno Castillo
Pablo Romero Carreño, violines
Celia Viñolo Martín, Luis Enrique Iglesias Cano,
Adriana Pulido Bandera, violas
María Nazaret Navea Expósito, Francisco Daniel España Arjona
y Laura Ramírez Álvarez, violonchelo
Miriam Aragón González, Amador Macías del Pozo, contrabajos
Sara Becerra Romero y Marta Barragán González, flautas
Berta Bermejo Moya y José Manuel Cuadrado Sánchez, oboes
Miguel Maceda Laffon, fagot
Roberto García García y
José Antonio Morales de la Fuente, claves
David Cano Barranco, percusión

Juan Francisco Padilla, laúd
Michael Thomas, director musical

Profesores:
Valentín Sánchez (violín), María Ramírez (viola)
Mari Carmen Coronado (violonchelo) y Alejandro Casal (clave)
Coordinador: Juan José Gil
Gerente: Juan Carlos Ramírez Aguilar

El último barroco europeo

Pablo Bujalance

Si a menudo la historiografía musical tiende a considerar las distintas etapas como entidades absolutas, y a la transición entre ellas como rupturas a veces no precisamente cordiales resulta, sin embargo, especialmente difícil señalar dónde termina el Barroco. Y es que con él asistimos a uno de los periodos más fecundos de la Historia de la Música, no sólo por la regeneración que alentó en sus límites sino por la inspiración que provocó, y provoca, mucho más allá de los mismos. Conviene ya estudiar, por fin, el Clasicismo no como reacción, sino como evolución natural de la estética barroca; pero, más aún, dar cuenta de la misma en el Romanticismo, en los nacionalismos europeos alumbrados a finales del siglo XIX, en el jazz y la *contaminación* que ejerció en la música sinfónica, en el dodecafonismo y la Escuela de Viena, en el minimalismo y las demás vanguardias del siglo XX. Por decirlo de manera extraordinariamente simple, allí donde la música se corona como valor autónomo y como *cosa en sí*, acontece el Barroco. Para su concierto en el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, la Joven Orquesta Barroca de Andalucía propone una mirada al último Barroco europeo (y resulta oportuna la apostilla *europea*, por cuanto para finales del siglo XVIII ya se había consolidado una corriente barroca iberoamericana, evidentemente continuadora de las formas del Viejo Continente pero ya singular y argumentalmente distinta, sobre todo en virtud de la síntesis que bordó con determinadas músicas de raíces africanas que, como veremos, disfrutaron de un excitante proceso de *ida y vuelta* respecto a Europa) y que no debe entenderse como la atención a una puerta que se cierra, sino como la constatación de muchas puertas que se abren (y siguen abiertas). El espectador encontrará un repertorio propiamente barroco, sin duda, con la suite como mayor excusa, la danza como instrumento para la satisfacción de los gustos, la preeminencia del modelo francés y demás señas de identidad bien conocidas; pero también hallará apuntes más que notorios a corrientes futuras, inminentes algunas, remotas aún otras, deudoras todas del Barroco como suerte de *perpetuum mobile* para el genio musical.

Si bien algunas fuentes señalan que Johann Sebastian Bach (1685-1750) compuso sus cuatro suites para orquesta a partir de 1725 en Leipzig, otras sitúan al menos el germen de este trabajo en torno a 1717, en los últimos años que el maestro pasó en Weimar. Semejante posibilidad no resulta, ni mucho menos, remota: la querencia de la corte ducal por la música italiana era manifiesta, pero no lo era menos el gusto por las obras de los músicos franceses, considerados, por lo general, más atrevidos y capaces. Fue en 1717 cuando Bach se enfrentó en duelo musical celebrado en Dresde al organista y clavecinista francés Louis Marchand quien, según cierta versión legendaria de la historia, huyó de la ciudad antes de que tal duelo llegara a celebrarse, después de haber escuchado en secreto a Bach durante sus ensayos. Semejante anécdota echa más madera al fuego de la canonización musical de Bach, ante el que hasta los respetados maestros franceses salen desfavoridos. De cualquier forma, Bach sigue en su *Suite para Orquesta nº 1 en Do Mayor* (compuesta originalmente para dos oboes, dos violines, fagot, viola y bajo continuo) los procedimientos canónicos de Francia a la hora de abordar la suite, con una obertura en la que una sección

inicial majestuosa en ritmo con puntillo en compás binario precede a otra sección en fuga, más rápida y en compás ternario, culminada con un breve apunte de la sección anterior. Bach no fue precisamente muy amigo de la suite para orquesta: sólo compuso cuatro partituras para el género, mientras su contemporáneo Telemann llegó a entregar 135. Y resulta más que probable que Bach llegara a transigir con la revisión de las danzas europeas al estilo francés, aun en tan breve producción, dado el éxito de que disfrutaba el formato en Alemania. De cualquier forma, la obra contiene algunos de los hitos que conforman a Bach como puente hacia el Clasicismo (especial atención merece en este sentido la *courante*) y su audición resultará especialmente reveladora junto a las obras escogidas de Jean Féry Rebel para este programa.

Pero, antes, la Joven Orquesta Barroca de Andalucía propone, junto al guitarrista Juan Francisco Padilla, el *Concierto para guitarra en Re mayor* de Antonio Vivaldi (1678-1741), otra pieza de naturaleza propiamente barroca que esconde ciertos ingredientes reveladores y anticipatorios. El primer *Allegro* se resuelve en su espléndido re mayor con sus connotaciones puramente vivaldianas: el instrumento solista ejecuta el pulso característico con una intención melódica en pleno diálogo con la orquesta. Los pasajes en los que la guitarra cobra el protagonismo absoluto lo hace sin desdibujar un ápice el sendero trazado por las cuerdas. En el *Largo*, la guitarra presenta ya un rico desarrollo armónico pero respetando la misma comunión con las cuerdas, que ahora sí se resuelven, en consecuencia, mediante una arquitectura con menos elementos pero igualmente eficaces, casi en brazos de una textura inaudita. El *Allegro* final presenta una síntesis de los dos movimientos anteriores, con la guitarra y las cuerdas ya en plenitud armónica pero conservando la feliz cualidad dialogante, inevitablemente más compleja pero igual de natural en su apariencia gracias a un admirable equilibrio de los cauces. Como siempre en Vivaldi, el solista y la orquesta mantienen posturas conciliadoras. Pero merece la pena subrayar que, al contrario que en otras obras de similares peculiaridades tímbricas del italiano, como el *Concerto Grosso para dos mandolinas, dos guitarras y cuerdas*, la partitura se conduce en un ánimo más *cantabile*, más cercano a los presupuestos neoclásicos. Y no sólo por lo reducido de la formación: buena parte del discurso aquí contenido anticipa, y de qué manera, el tono galante que el clasicista Boccherini consolidó en sus conciertos para quinteto y guitarra.

Pero donde el programa muestra más intención a la hora de analizar las postrimerías del Barroco es en la mirada brindada al compositor francés Jean Féry Rebel (1666-1747), considerado uno de los autores más innovadores de su tiempo, protegido de Jean-Baptiste Lully, director de la Real Academia de Música de Francia, merecedor de una gran popularidad en su época y, sin embargo, poco conocido por el público actual. Rebel se valió de los géneros propios del Barroco, la sonata y la suite, para servir en bandeja una revolución formal primero y armónica después. El concierto de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía presenta sus dos obras más conocidas e interpretadas: *Les caracteres de la Danse*, compuesta en 1715, responde a la típica colección de danzas pero contiene elementos realmente extraños en su discurso, como la inclusión de dos sonatas de estilo italiano. Vista hoy esta obra en el contexto puramente barroco, la decisión de Rebel sugiere una cierta extravagancia, pero lo cierto es que en su momento la composición fue muy celebrada, si bien no llegó, que digamos, a crear escuela. Pero la mayor aportación del francés a la Historia de la Música llegó con su última obra, otra suite, *Les élémens*, compuesta por Rebel

en 1737, cuando ya tenía 71 años. Merece la pena atender a su primer movimiento, *Le cahos (el caos)*. El espectador encontrará aquí nada menos que el primer *clúster* tonal de Occidente, con un acorde compuesto por todos los semitonos cromáticos de la escala en disposición unísona: un telón decisivo tras el que se abre el propio desarrollo del cosmos. Los timbres de la orquesta se distribuyen de manera representativa entre los cuatro elementos primigenios: tierra, aire, fuego y agua. Y la interpretación excita una impresión poderosamente dramática, en combate continuo, con fuerzas que luchan por emanciparse en una exégesis problemática y pitagórica del universo (especialmente agónica resulta la melodía de la flauta, que apenas llega a ser tal entre un fragor de cuerdas alzadas como muros). Rebel viaja, ciertamente, y sin saberlo, al instante inmediatamente previo al *Big Bang*, allí donde todo era confusión. Y para expresar la misma no duda en emplear todos los recursos a su alcance. El desarrollo posterior de *Les éléments* se da en ascensión, en una intuición perpetua de la luz a través de la oscuridad que, sin embargo, nunca llega a zafarse, ni siquiera en su culminación, de las sombras. Cada una de las danzas (y aquí obliga Rebel en el siglo XVIII a la danza a ser contemporánea o no ser) conserva el regusto del impacto de *Le cahos*, y casi deja al oyente a su suerte, sujeto a una sensación de soledad en el vacío. Especial relevancia adquiere en este paisaje la chacona, inserta en el tercer movimiento y recuperada en una maniobra desconcertante al final: es aquí donde se produce el viaje de ida y vuelta, de Europa a Iberoamérica y viceversa, pero Rebel emplea el material basado en la escala descendente para apurar una impronta casi jazzística. *Les éléments* es una suite, pero también es un poema sinfónico en el que el viejo sueño barroco de la imitación de la naturaleza halla cumplimiento (tal vez demasiado tarde, pero con consecuencias definitivas) de manera total. Aquí se encuentra la semilla de la que se alimentaron después Mahler, Richard Strauss y Schönberg. Posiblemente, medio siglo antes del estallido de la Revolución Francesa, ya había intuido Rebel que algo debía transformar el mundo y sus ritos para siempre. Y hacía falta ya una música que estuviera a la altura.

I N T É R P R E T E S

Juan Francisco Padilla, laúd. Distinguido durante el 2004 con la Insignia de Oro de a la personalidad artística más destacada del año por la Junta de Andalucía, Juan Francisco Padilla nace en Almería en 1975. Considerado desde muy corta edad niño prodigio de su instrumento, en la actualidad es uno de los guitarristas más importantes del mundo en su generación. Ganador de multitud de premios en concursos internacionales, recientemente ha grabado y realizado gira junto a Cecilia Bartoli e Il Giardino Armonico, para el sello Decca: *Sacrificium*, ganador de los premios Grammy 2011, es en la actualidad el CD más vendido de música clásica, compitiendo en las listas con las grandes estrellas del pop mundial. Ha actuado como solista con las principales orquestas españolas. En el campo de la construcción de guitarras, ha investigado y evolucionado el instrumento junto a constructores que se han convertido posteriormente en figuras relevantes en este campo gracias a su aportación en torno al conocimiento acústico y estructural de la guitarra de concierto.

Michael Thomas, director. Nacido en Middlesbrough (Reino Unido) en 1960, Michael Thomas se ha convertido en uno de los más destacados artistas de su generación. Comenzó a tocar el violín a los nueve años y a los once se convirtió en el miembro más joven, hasta la fecha, de la National Youth Orchestra of Great Britain. En 1971 fundó el Brodsky Quartet, que lideró durante 27 años y con el que dio conciertos por todo el mundo. A los diecisiete, Michael comenzó sus estudios en el Royal Northern College of Music, tras estudiar con Sandor Végh en Salzburgo. Ese año también se incorporó a la European Community Youth Orchestra. Entre los directores con los que trabajó destacan Claudio Abbado y Lorin Maazel. Desde el 2000 Michael fue director artístico de la Orquesta Joven de Andalucía y director del Joven Coro de Andalucía. En la actualidad es director titular de la Orquesta de Cámara de Menorca, la Orquesta de Cámara Andaluza y la Orquesta Ciudad de Almería.

Joven Orquesta Barroca de Andalucía. La Joven Orquesta Barroca de Andalucía (JOBA) nace como un proyecto pedagógico promovido por la Orquesta Filarmónica de Málaga. Su finalidad no es constituir una formación orquestal estable ni integrarse en el circuito habitual de auditorios y festivales, sino despertar en un grupo de jóvenes, entre los 17 y 22 años, el interés por la música barroca así como darles a conocer sus escuelas, géneros y prácticas interpretativas. 6 violines primeros, 6 violines segundos, 4 violas, 3 violonchelos, 2 contrabajos y 2 clavecinistas constituyen su plantilla. Cada integrante permanece en la Orquesta durante un período de dos años.

baeza

Iglesia del Convento de la Encarnación (Carmelitas)

CAPELLA PROLATIONUM Y ENSEMBLE LA DANSERYE

Fernando Pérez Valera, director

Peregrinos pensamientos en metro músico:
chansonetas de Gaspar Fernández sobre textos de Alonso de Bonilla

Gaspar Fernández (1563/71-1629), música

Alonso de Bonilla (ca. 1570-1635), texto

I

Pieza sin texto (4vv, para ministriles)

En tres casas de ajedrez, Reyes, 1615 (3vv)

Aunque por extraños modos, chansoneta al Santísimo Sacramento, 1616
(4vv)

Virgen, a parir de atreves, a la Virgen, sin fecha (4vv)

Si a Belén, Carillo, vas, letra al Nacimiento, 1615 (4vv)

II

Pieza sin texto (4vv, para ministriles)

Cenemos que es Nochebuena, Navidad, 1614 (5vv)

¿Quién es la Iglesia romana?, Reyes, 1615 (5vv)

De estas ovejas de acá, coloquio de Navidad, 1615 (5vv)

Si es que a adorarme os provoco, chansoneta

“en que habla en [sic] Niño con el Rey Negro”, ¿1615? (5vv)

III

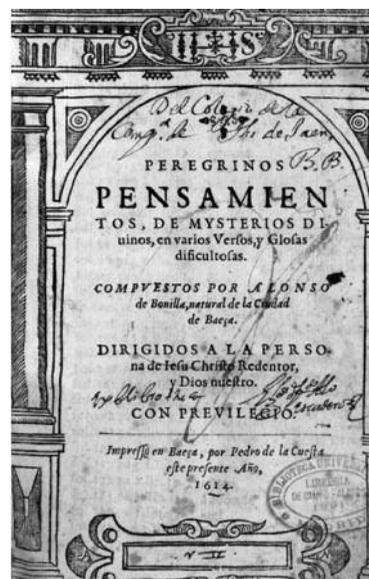
Si de amor la viva fragua, 1610 (5vv, para ministriles)

Hoy a la Reina en su día, Natividad de la Virgen, 1616 (5vv)

Algún bocado de pan, chansoneta de un pobre, 1616 (6vv)

¿Sabes, Bras, cómo entre el heno?, coloquio al Nacimiento, 1615 (6vv)

Hombre, no estás descuidado, Santísimo Sacramento, 1616 (8vv)

Fuentes:

Música: *Cancionero poético-musical de Gaspar Fernández o Cancionero de Oaxaca* (Archivo de la Catedral de Oaxaca, México, Gaspar Fernández, manuscrito autógrafa, 1609-1616)

Texto: *Peregrinos pensamientos*, Alonso de Bonilla (impreso, Baeza, 1614)

Estudio musical y reconstrucción facsímil: Ensemble La Danserye, 2014

C O M P O N E N T E S

CAPELLA PROLATIONUM

Verónica Plata y Rocío de Frutos, tiples
Israel Moreno y Andrés Miravete, contraltos
Eduardo Martínez y Francisco Díaz, tenores
Javier Jiménez y Nancho Álvarez, bajos

ENSEMBLE LA DANSERYE

Fernando Pérez Valera, corneta, sacabuche, flautas
Juan Alberto Pérez Valera, chirimías, bajoncillos, flautas
Luis Alfonso Pérez Valera, sacabuche, flautas
Eduardo Pérez Valera, bajón, chirimías, flautas
Manuel Quesada Benítez, sacabuche

Proyecto musicológico: Javier Marín López

CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO
DE LA PUBLICACIÓN DE *PEREGRINOS PENSAMIENTOS*
DE ALONSO DE BONILLA (1614)

EN COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

Peregrinos pensamientos

Javier Marín López

*No se olvidó Baeza
de llamar a Bonilla
Octava en el Parnaso Maravilla
honrando su cabeza
los laureles sagrados
a las divinas musas dedicados*
(Lope de Vega, *El Laurel de Apolo*,
Madrid, 1630, fol. 20v)

En 1614 el poeta baezano Alonso de Bonilla y Garzón (ca. 1570-1635) daba a la estampa en los talleres de Pedro de la Cuesta su primera gran antología de poemas, *Peregrinos pensamientos de misterios divinos en varios versos y glosas dificultosas*, cuya portada incorporaba una dedicatoria no menos expresiva: “a la persona de Jesucristo Redentor, Dios nuestro”. Este grueso volumen, con sus 688 poemas, constituye uno de los ejemplos más tempranos y acabados de la corriente literaria conceptista, como ya declara su título, en el que lo peregrino es sinónimo de lo raro y extraño, lo velado e ingenioso, lo interpretable de diferentes formas o lo de significación inexacta. Ello permite alinear a Bonilla entre los precursores del movimiento junto al gran poeta segoviano Alonso de Ledesma.

Al igual que otras muchas antologías de poesía conceptista sacra, muy acordes con la imperante mentalidad contrarreformista, los *Peregrinos pensamientos* de Bonilla pronto fueron embarcados a América, según indican los registros de navíos del Archivo General de Indias. Desconocemos las conexiones de Bonilla con el Nuevo Mundo, más allá de sus largas estancias en la Córdoba andaluza (ciudad donde se desposó y nacieron algunos de sus hijos) y un hipotético parentesco con el clérigo cordobés Alonso Fernández de Bonilla, quien fue deán y arzobispo de México entre 1592 y 1600. Bonilla fue un poeta reconocido en su tiempo, alabado por Lope de Vega en varias de sus obras, entre ellas el *Laurel de Apolo*. Pero lo que quizá ni el mismo Bonilla esperaba es que al año siguiente de publicar su libro, en la Nochebuena de 1615, el compositor Gaspar Fernández pondría en metro músico algunos de sus poemas para ser cantados en la Catedral de Puebla (México), donde ejercía como maestro de capilla. Ello no es sorprendente ya que la ciudad angelopolitana, importante centro cultural y eje comercial que unía el puerto de Veracruz con la ciudad de México, estaba bien surtida de las novedades bibliográficas salidas de las imprentas europeas, embarcadas el mismo año de su edición y conocidas en Puebla antes que en la propia capital virreinal y otros muchos lugares de la península ibérica. El presente concierto, celebrado con ocasión del cuarto centenario de la publicación de los *Peregrinos pensamientos*, ofrece en primicia una selección de textos de Bonilla musicalizados por Fernández para la catedral angelopolitana.

El conocimiento de los principales avatares biográficos y profesionales de Bonilla los debemos a los estudios del profesor Dámaso Chicharro. Nacido y presuntamente formado en Baeza (quizá al abrigo de su famosa universidad), Bonilla disfrutó a lo largo de su vida de una desahogada posición económica debido no tanto a su reconocida profesión como “gran artífice” de la platería, sino a la de mercader y prestamista adinerado, lo que ha hecho especular a algunos sobre su condición de judío converso. En el expediente de ordenación sacerdotal de su hijo, un testigo afirmó que Bonilla disponía de “muy buenas casas, con huerto y bodegas valiosas, muy buen aparato de casa, cuadros de pintura de mucha estima, que todo demuestra que vive con descanso”. A lo largo de su vida Bonilla publicó tres grandes antologías poéticas: *Peregrinos pensamientos* (1614), *Nuevo jardín de flores divinas* (1617) y *Nombres atributos de la impecable Virgen María Señora Nuestra* (1624), todos editados en Baeza por Pedro de la Cuesta y los dos últimos con prólogo de Lope de Vega. Además, dio a la imprenta diversos cuadernos más breves, entre ellos *Glosas a la Inmaculada y Pura Concepción* (1615) y *Letras romances nuevos al Santísimo Sacramento* (1617). En total, más de 1800 poemas sacros, compuestos para ser recitados en justas poéticas y/o musicalizados por los maestros de capilla catedralicios. De hecho, la poesía de Bonilla presenta una musicalidad *per se*, derivada de la disposición de acentos y la reiteración de fonemas. No es de extrañar, por tanto, que sus dulces versos resultasen inmediatamente atractivos a los músicos de su época, entre los que figuraban no sólo el citado Fernández sino también Manuel de Tavares (†1638), maestro de capilla de la seo baezana en tiempos de Bonilla y autor de la música para varios villancicos basados en sus poemas.

Por lo que toca al autor de la música, Gaspar Fernández, se hace imprescindible mencionar la radical transformación operada en su biografía en los últimos años merced a las investigaciones de Omar Morales. Este musicólogo guatemalteco ha demostrado, con una sólida base documental, que el Gaspar Fernández oriundo de Portugal, activo como cantor y organista en 1590 en un destacado centro artístico como era la Catedral de Évora antes de su hipotético viaje a Guatemala, no tiene nada que ver con el Gaspar Fernández de Guatemala y Puebla. Este último era un músico natural de la provincia guatemalteca, registrado como clérigo de corona, maestro de los mozos de coro, rector del Colegio Seminario, copista de música y maestro de capilla en Guatemala (1596-1606) antes de recalar en Puebla, donde se desempeñó como maestro entre 1606 y 1629.

Este giro en la biografía de Fernández, compositor local nacido y formado en una región periférica desde el punto de vista geográfico, económico y cultural (si la comparamos con otras áreas de la América hispana) acrecienta aun más el valor y sutileza de su producción musical, reflejo de un momento de transición estilística y reunida en el llamado *Cancionero poético-musical de Gaspar Fernández*, un libro manuscrito autógrafo que contiene casi 300 composiciones sacras, en su mayoría en romance dedicadas a la Navidad y el Corpus y fechadas entre 1609 y 1616. El cuaderno fue llevado poco después (quizá en 1620) a la Catedral de Oaxaca, donde aun se conserva, siendo el corpus más temprano de villancicos de toda América (de ahí la denominación alternativa de *Cancionero de Oaxaca*). Su delicado estado de conservación ha ocasionado la pérdida de notas musicales en muchas páginas, dificultando la reconstrucción de algunas obras e impidiendo la de otras.

Tras comparar el contenido del *Cancionero* con la edición de *Peregrinos pensamientos* realizada por Juan Cruz (2004), el número provisional de piezas de Fernández sobre textos

de Bonilla asciende a 19, todas ellas situadas en la parte final del manuscrito, pues están datadas entre 1614 y 1616. De ellas damos a conocer doce en el presente concierto, acompañadas de tres piezas sin texto que se interpretarán instrumentalmente. Hasta donde tenemos noticia, estas obras –excepto *Si de amor la viva fragua*– permanecen inéditas ya que el *Cancionero* sigue un orden cronológico sistemático y el primer volumen que publicó Aurelio Tello con la edición moderna del manuscrito reúne sólo las 60 primeras piezas, compuestas en 1609 y 1610. Por otro lado, y aunque Bonilla es uno de los poetas mejor representados en cuanto a número de poemas, es necesario señalar que no es el único que aflora en sus pautas del *Cancionero*. Hace años Margit Frenk estableció concordancias textuales con otros poetas, entre los que se encuentran los más destacados exponentes de la poesía áurea: los ya citados Lope y Ledesma, Luis de Góngora, Gaspar de los Reyes, José de Valdivielso o Fernán González de Eslava, castellano radicado en México.

La mayoría de las piezas de Bonilla musicalizadas por Fernández son chanzonetas, género por el que Bonilla mostró predilección por sus connotaciones populares:

Aunque en todos los demás géneros de poesía se cumple con los cuatro importantes y forzosos requisitos, que son hermosura de verso, claridad de estilo, realce de palabras y alteza de pensamiento, este nombre de chanzoneta promete más, pues no sólo ha de incluir las circunstancias advertidas pero [sic] ha de ser adornada con algún agradable hispanismo, honesto refrán, gracioso adagio o alguna sentencia, con alusión de juramento, aplicada con suaves y católicos términos, con palabras equívocas que hagan dos sentidos, y otros varios sainetes que despierten y provoquen el apetito interior del alma causándole alguna espiritual risa (Prólogo, Nuevo jardín de flores divinas, 1617).

Como buen poeta conceptista, los textos de Bonilla destacan por su concisión, artificio e intensidad semántica, lograda por medio múltiples y diversos juegos o figuras literarias: antítesis (oposición de contrarios: “brotando llamas el hielo” en *Si a Belén, Carillo, vas*); hipérbatos (alteración del orden lógico de palabras en una oración: “un parto sin detrimento de un Virgen podrás ver” en *Si a Belén...*; o “ha de ayunar por mí quien [en el sentido de ‘por uno que’] nace cuarenta días”, agradeciendo el personaje con su abstinencia en Nochebuena, el ayuno de cuarenta días de Cristo en el desierto, en *Cenemos que es Nochebuena*); símiles (comparación de dos términos que comparten alguna característica: “frío como nieve estoy” en *Virgen, a parir te atreves*, o “no hay cena como el ayuno” en *Cenemos...*); aliteración (repetición de sonidos consonantes: “verás cómo en cama escasa” en *Si a Belén...*); enumeración (*Si a Belén...* cuenta las “mil maravillas” que Carillo admirará si viaja hasta Belén); e interrogación retórica (pregunta de la que no se espera respuesta, frecuentes en *¿Quién es la Iglesia romana?* y *¿Sabes, Bras, cómo entre el heno?*).

Para ejemplificar elevados conceptos teológicos asociados a las virtudes marianas y los misterios de la vida de Cristo, Bonilla acude al humor y a oficios y diversiones cotidianas como el pastoreo, los toros, el juego de ajedrez o la cocción del pan, sin olvidar el desfile de personajes populares como Carillo, Bras o Gil. Ello permite que incluso los dogmas más abstractos y contenidos sean comprensibles al pueblo llano a través de brillantes y logradas metáforas, algunas con personificación. Así ocurre con poemas asociados a la transustanciación de la hostia (*Aunque por extraños modos* exhorta al alma a tomar la comunión por-

que “en esta venta del mundo [definido como un ‘verdugo cruel’] basta un bocado de Dios”) o a la inmaculada concepción (“¿Cómo te hace obediencia la nieve más blanca y pura?” en *Virgen, a parir...* [nº 3]). Como forma literaria predilecta Bonilla hace uso de la redondilla, ya sea sola o encadenada con otra redondilla que suele rematarse con una respuesta que hace las veces de estribillo. El uso de determinados vocablos personificados (llama, alma, amor, cena) confieren a algunos textos una contención que recuerda a San Juan la Cruz.

Por su parte, Fernández desarrolla distintos procesos de adaptación del texto en su musicalización polifónica, dentro de un marco formal tan rudimentario como ingenioso. A excepción de *En tres casas de ajedrez* y *Virgen, a parir de atreves*, todas las obras presentan una estructura de estribillo y coplas (a veces con respuesta, como ocurre en *Algún bocado de pan* y *Hoy a la reina en su día*). Sin embargo, en algunos casos resulta curioso que parte del texto inicialmente pensado por Bonilla como copla es utilizado por Fernández como segunda o tercera letra del estribillo. Un estudio de sus villancicos releva el uso de un patrón formal recurrente que Fernández emplea como molde estructural. La pieza se inicia con una voz a solo (o en diálogo con otra) que presenta el estribillo completo, integrado por cuatro o cinco versos. A continuación, se desarrolla un contrapunto imitativo ya con participación de todas las voces sobre el texto de la segunda parte del estribillo. Le sigue una continuación una nueva musicalización polifónica del estribillo completo, con ocasionales secciones homorrítmicas. Las coplas se interpretan por un número menor de voces (con frecuencia a solo o dúo) y remiten a la segunda parte del estribillo. Casos prototípicos de lo descrito los encontramos en *Si a Belén*, *Carillo, vas* o *Aunque por extraños modos*. Aunque obviamente hay excepciones (por ejemplo, en *¿Quién es la Iglesia romana?* no hay inicio solista o a dúo, sino que todas entran de manera contrapuntística desde el comienzo), Fernández muestra una cierta consistencia en el empleo de este molde estructural. El componente dialogístico, muy presente en el texto, se ve potenciado en su realización polifónica al disponer los versos en boca de distintas voces (o grupos de voces); ello se aprecia de forma particularmente clara en *Virgen, a parir de atreves*, donde un personaje formula preguntas retóricas que responde la Virgen, y *¿Sabes, Bras, cómo entre el heno?*, donde Gil y Bras se debaten entre devolver o quedarse lo que han encontrado, refiriéndose al Cristo que acaba de nacer.

Gaspar Fernández es uno de los compositores más interpretados en la actualidad por conjuntos de música antigua, y no por casualidad. Lo hacen singular su fina sensibilidad para la elección de los textos, su vivacidad rítmica, el sutil manejo de la textura, articulada por juegos retóricos de pregunta-respuesta, la expresividad de sus desnudas melodías y la teatralidad inherente a los diálogos de sus chanzonetas, que expresan elevados conceptos teológicos a través de rústicos personajes y situaciones. Y, sobre todo, el medio en el que produjo estas miniaturas polifónicas. Peregrinos pensamientos y juegos de ingenio y agudeza pues, no sólo en el texto sino también en su realización musical.

T E X T O S

Se adjuntan los textos completos de las piezas vocales, tal y como aparecen en la obra de Alonso de Bonilla *Peregrinos Pensamientos* (Baeza, 1614). Algunos de los textos no aparecen musicalizados al completo en los villancicos de Gaspar Fernández.

En tres casas de ajedrez

En tres casas de ajedrez,
una negra y blancas dos,
dio a la gentilidad Dios
jaque y mate de una vez.

Jaque y mate da este día
un Rey a tres majestades:
el jaque a las voluntades,
y el mate a la idolatría.
Que solo en este ajedrez
hubo a un tiempo lances dos,
pues dio a los gentiles Dios
jaque y mate de una vez.

Gran jaque, pues estas piezas
huyen de eterna prisión:
y gran mate, pues dragón
mata de siete cabezas.
Y estas casas de ajedrez,
una negra y blancas dos,
con jaque y mate de Dios
gana la gloria esta vez.

Aunque por extraños modos

Aunque por extraños modos
te engañe el mundo infiel,
no te pares, alma, en él,
comer y Cristo con todos.

No puede haber glorias dos
camina al reino jocundo,
que en esta venta del mundo
basta un bocado de Dios.
Que engaña por varios modos
este verdugo cruel,
no te pares, alma, en él,
comer y Cristo con todos.

Dichosa si de él te escapas,
y más dichosa en tener
al mismo Dios que comer
donde se comen las capas.
Busca a Dios por varios modos,
dejando al mundo infiel,
no te pares, alma, en él,
comer y Cristo con todos.

Virgen, a partir de atreves

Virgen, ¿a parir de atreves
entre nieve? Absorto estoy
¿No ves, pecador, que soy
la señora de las nieves?

¿Nieve y en portal angosto
no te basta a penetrar?
¿No ves que sé yo mandar
la nieve por el agosto?
Si de tus quicios la mueves
sacra adoración te doy,
bien puedes, hombre, que soy
la señora de las nieves.

¿Cómo te hace obediencia
la nieve más blanca y pura?
Como excede a su blancura
el blanco de mi inocencia.
Pues si mandarla te atreves
frío como nieve estoy.
Yo te encenderé, que soy
la señora de las nieves.

Si a Belén, Carillo, vas

Si a Belén, Carillo, vas
mil maravillas verás.

Verás estrellado el cielo,
y en un portal sin umbrales

los alcázares reales
del emperador del cielo.
Brotando llamas el hielo,
y en un gusano engastado
aquel diamante increado
sin límite ni compás,
mil maravillas verás.

Aquel cedro excelso y grave
de la sustancia divina
verás que su cuello inclina
al heno humilde y suave.
Verás que entre pajas cabe
aquel poderoso grano,
que el labrador soberano
ni tuvo ni sembró más,
mil maravillas verás.

Verás que el dosel colgado
de telarañas da sombra
a aquel que pisa la alfombra
del serafín abrasado.
Y el poderoso brocado
verás debajo el sayal,
que por ser de tu metal
a su metal subirá,
mil maravillas verás.

Un parto sin detrimento
de una Virgen podrás ver,
lo que no pudo caber
en humano entendimiento.
Y aquel angular cimiento
de la piedra imán famosa,
que a su virtud generosa
tu hierro levantarás,
mil maravillas verás.

Verás cómo en cama escasa
puso al rey del cielo amor,
que como gran jugador
le traspuso en otra casa.
Y subir de casa en casa
el peón de humanidad
a pieza de Majestad

que del tablero es lo más,
mil maravillas verás.

Cenemos, que es Nochebuena

Cenemos, que es Nochebuena,
no ceno yo en día de ayuno.

¿Por quién ayunas?

Por uno

que se ha de dar hecho cena.

Nochebuena de alegrías
¿por qué has de ayunarla, di?
Porque ha de ayunar por mí
quien nace cuarenta días.

*¿Hay sin cenar Nochebuena?,
no hay cena como el ayuno.*

¿Por quién ayunas?

Por uno

que se ha de dar hecho cena.

Gozar esta noche pienso
lumbre y fruta de sartén.
Otra fruta hay en Belén
que es lumbre de Dios inmenso.
Pues, ¿qué cosa es Nochebuena?
Dios niño, por quien yo ayuno.

¿Quién es ese Dios?

Es uno

que se ha de dar hecho cena

¿Quién es la Iglesia romana?

¿Quién es la Iglesia romana?

Yo soy la Iglesia, y verdad,

¿qué buscáis, gentilidad?

La majestad soberana

yo la tengo en carne humana,

pues adorarla queremos.

Todos. Venite, adoremus.

¿Qué manda el Dios de Israel?

Que no adore el hombre estulto,

bultos de dioses a bulto,

¿pues no hay otros Dios más que Él?

Él solo es deidad fiel,

pues adorarle queremos.

Todos. *Venite, adoremus*
Ser sol, nos dijo la estrella,
y a un sol que justificó
la estrella de quien nació,
no la tiene Dios más bella.
Adorad al Sol y a ella,
a entreambos adoraremos.
Todos. *Venite, adoremus.*

Dicen que es capitán fuerte,
y aun de esa gentilidad
hará gente en cantidad,
¿contra quién, o de qué suerte?
contra el infierno y la muerte,
pues dejad le adoraremos.
Todos. *Venite, adoremus.*

De estas ovejas de acá
De estas ovejas de acá
no cuide el lobo enemigo,
pues niño, ¿quién cuidará?
Como ellas vengan conmigo
mi padre las guardará.

Por una oveja perdida
dejó las noventa y nueve,
pues decid, niño, ¿qué os mueve?
haberle yo dado vida,
y si conmigo no va
seguirá el lobo enemigo,
pues, ¿quién la defenderá?
Como ellas vengan conmigo
mi padre las guardará.

Hanse muchas despeñado
por la ausencia de pastor,
decid, ¿por dónde, Señor?
por las peñas del pecado;
mas del remedio que habrá
al tiempo doy por testigo,
¿qué es lo que atestiguará?
Que como vengan conmigo
mi padre las guardará.

Vengo a señalar las buenas
que me caben por herencia,

¿qué color las diferencia?
la del humor de mis venas
y esta no se hallará
en las que huyen mi abrigo,
pues, ¿otro medio no habrá?
Como ellas vengan conmigo
mi padre las guardará.

Si es que a adorame os provocho
Si es que a adorame os provocho
cumplid, negrito, el deseo,
Niño, el coco
bien le veo,
sin miedo le toco,
que, aunque niño, soy el coco
de otro negrazo más feo.

Aunque soy rey soberano
llegad, que en tanto os estimo,
que si vos me llamáis primo
os he de llamar hermano.
Que no estima Dios en poco
esa negra tez y arreo,
Niño, el coco
bien le veo,
sin miedo le toco
que, aunque niño, soy el coco
de otro negrazo más feo.

Sois en dar tan manifranco
que si un sol negro os ha hecho,
hoy os hará por tal hecho,
el sol de justicia blanco.
Y en tanto que os miro y toco,
haced el dichoso empleo,
Niño, el coco
y bien le veo,
no lloro de poco,
que soy el asombro y coco,
de otro negrazo más feo.

Hoy a la Reina en su día
Hoy a la Reina en su día
pienso colgar, ¿quién la fía?
Tate, no la colguéis vos,
pues de los ojos de Dios

está colgada María.

Hasta ver buenas fianzas
pienso colgar su persona,
basta que de su corona
colguéis vuestras esperanzas.
Pues en señal de alegría
¿no la colgaré en su día?
no la podéis colgar vos,
*pues de los ojos de Dios
está colgada María.*

Pues hoy toca nuestro suelo,
hágame una buena manda,
basta tomar la demanda
de vuestro pleito en el cielo.
Pues en la ley de cortesía
¿no la colgaré en su día?
Tate, no la colguéis vos,
*pues de los ojos de Dios
está colgada María.*

Algún bocado de pan

¿Algún bocado de pan
hallaré en algún cristiano?,
*perdone por Dios, hermano,
la injuria y se lo darán.*

Denme, por el dulce nombre
de Jesús, algún remedio,
porque su mal tenga medio
perdone por Dios al hombre.
¿Un consuelo no me dan
adonde hay tanto cristiano?,
*perdone por Dios, hermano,
la injuria y se lo darán.*

¿Ningún alma se dispone
a darme remedio alguno?
qué pobre tan importuno,
¿no le han dicho que perdone?
Contemplan los que aquí están
que me vide libre y sano,
*perdone por Dios, hermano,
y la salud le darán.*

¿Sabes, Bras, cómo entre el heno?

¿Sabes, Bras, cómo entre el heno
un rico Agnus me hallé?
*Muestra, Gil, de oro es a fe,
mas dalo a Dios que es ajeno.*

¿Ya no es mío?
Por Dios bueno,
¿no sabes que ese Agnus Dei,
*el marzo pasado al rey
se le deslizó del seno?*

Dime, Bras, este interés
¿no es del que se lo halló?
Pregónalo, y cuando no,
sabe que de pobre es.

Pues si arrojado entre el heno
¿yo por suerte lo hallé?
Debes pregonarlo a fe,
o dar a pobres lo ajeno.
¿Yo soy pobre?
Por Dios bueno
vuelve al dueño ese Agnus Dei,
*que yo sospecho que al rey
se le deslizó del seno.*
Yo pretendo, Bras amigo,
alzarme con tal riqueza.
No te canses que esa pieza
no es para ti solo, digo.

Bras, pues, ¿volveré lo ajeno
y hallazgo pediré?
Daránle otro tanto a fe
como vale, aunque es muy bueno.
¿Pues ya voy?
Ve como un trueno
Gil, y ofréceselo al rey,
*yo que sé que ese Agnus Dei
se le deslizó del seno.*

Hombre, no estés descuidado

Hombre, no estés descuidado
del Dios de inefables nombres,
porque se come los hombres,

que es valiente cuanto osado.
Venga, pues, que si a mi lado
amor la demanda toma,
vive Dios que me lo coma,
por Jesucristo adorado.

Yo sé que si viene a ti,
que te ha de comer sin duda,
pues a fe si amor me ayuda
que se ha de acordar de mí.

No podrás, aunque esforzado,
mirarle sin que te asombres,
porque se come los hombres,
y yo sé que te ha buscado.

¿No tengo amor yo a mi lado,
que de Dios las fuerzas doma?,

vive Dios que me lo coma
por Jesucristo adorado.

Y en competencia los dos,
¿para Dios tendrás tus manos?,
sí, que todos somos sanos
ya por la gracia de Dios.

No tendrá para un bocado,
el Dios de inefables nombres,
en todos juntos los hombres,
mira qué bien lo has mirado.

Pues no está Dios engañado,
que si en mí su hambre doma,
vive Dios que me lo coma
por Jesucristo adorado.

I N T É R P R E T E S

Capella Prolationum. Es un conjunto vocal que pretende recrear las capillas musicales existentes desde la Alta Edad Media hasta el siglo XVII, centrándose sobre todo en el Renacimiento. Sus objetivos son el estudio, la investigación y la interpretación del repertorio sacro de esta época siguiendo criterios históricamente informados. Entre ellos, destaca el manejo exclusivo de fuentes originales, tanto desde el punto de vista teórico como para la interpretación de música práctica, principalmente de “canto de órgano” (polifonía), que permiten una aproximación más fiel a las prácticas musicales de las capillas eclesiásticas de la época. En esta línea realizan su primer proyecto en el marco del XVII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (2013), dedicado al maestro mexicano Francisco López Capillas, con un concierto junto con La Danserye desde el facistol de la Catedral de Baeza, enmarcado en el Congreso Internacional “*Sones de ida y vuelta: músicas coloniales a debate (1492-1898)*”. El grupo está formado por cantantes con una amplísima formación y experiencia en el mundo vocal, perteneciendo a diversos coros y agrupaciones de reconocido prestigio, con las que han actuado por toda la geografía mundial en importantes festivales y eventos musicales: Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Semana de Música Antigua de Aracena, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival de Música Antigua de Sevilla, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Música Antigua de Calasparra, Semana de Música Española de Cádiz, Festival Styriarte de Graz (Austria), Festival Musique et Histoire Abbaye de Frontfroide (Francia) y Köthener Bachfestagge de Köthen (Alemania), entre otros. Pertenecen a conjuntos como el Coro Barroco de Andalucía, Vandalía, La Capella Reial de Catalunya, Nova Lux, Musica Ficta, La Grande

Chapelle o el Collegium Vocale de Gante, trabajando con especialistas como Carlos Mena, Ana Huete, Lambert Climent, Lluís Vilamajó, José Hernández Pastor o Harry Christopher, entre otros, y siendo dirigidos por directores de prestigio internacional, como Jordi Savall, Gabriel Garrido, Josep Pons, Diego Fasolis, Christophe Coin, Christophe Rousset, Monica Huggett o Philippe Herreweghe.

Ensemble La Danserye. Se crea en 1998 en Calasparra (Murcia, España) con el objetivo de investigar, recrear y difundir la música y los instrumentos de viento desde el final de la Edad Media hasta el principio del Barroco, especializándose en el periodo del Renacimiento. Todos sus miembros se dedican a la investigación y reconstrucción de instrumentos de viento, formando su propio taller desde el principio, completando su formación como intérpretes con prestigiosos profesores en diferentes cursos y clases magistrales: Jean Tubéry, Josep Borràs, Douglas Kirk, Renate Hildebrant, Jordi Savall o Jeremy West. Igualmente muestran una gran inquietud por el mundo de los ministriles y el papel que desempeñaron en el mundo cultural de los siglos XVI y XVII, desarrollando tareas de investigación con musicólogos como Juan Ruiz Jiménez, Javier Marín López, Douglas Kirk y Michael Noone, entre otros. Actualmente se centran en la interpretación de la música bajo una perspectiva históricamente informada, conjugando los diferentes aspectos de investigación e interpretación con el objeto de ofrecer un producto musical de calidad con el máximo rigor histórico posible. En este sentido, La Danserye ha participado en numerosos festivales y ciclos especializados en España, Francia, Bélgica, Holanda y México, principalmente con proyectos relacionados con la recuperación del patrimonio musical español, aspecto con el cual se encuentran muy sensibilizados y dentro del cual han realizado dos grabaciones pioneras a nivel mundial publicadas a finales de 2013 y centradas monográficamente en dos de los escasos libros para ministriles conservados. La primera de ellas, *Ministriles novohispanos: obras del manuscrito 19 de la Catedral de Puebla de los Ángeles*, a partir del manuscrito conservado en el archivo de la Catedral de Puebla (México), ha sido publicada por la Sociedad Española de Musicología dentro de la colección “El Patrimonio Musical Hispano”. Casi simultáneamente, el sello Lindoro publica el registro *Yo te quiere matare. Ministriles en Granada en el siglo XVI*, que constituye la primera grabación monográfica sobre la música conservada en el manuscrito 975 del Archivo Manuel de Falla (Granada), un libro para uso de ministriles vinculado a la Capilla Real de Granada en la segunda mitad del siglo XVI. En 2014 han sido seleccionados para participar en el *Fringe* del MAfestival de Brujas (Bélgica) y el *Fabulous Fringe* del Festival de Música Antigua de Utrecht (Holanda) con el proyecto “*Christe Potens Rerum: early wind bands in Spain and the New World*”, basado en el repertorio contenido en los libros de ministriles de Granada y Puebla.

MIÉRCOLES 3

21.00 H.

baeza

Capilla del Antiguo Seminario de San Felipe Neri
(Universidad Internacional de Andalucía)

ENSEMBLE KALENDA

Verónica Plata, soprano

“Favor, gracia y pureza”:
cantadas a lo divino en España y América

Sebastián Durón (1660-1716)

Cantada al Santísimo Sacramento *Ay que me abraso de amor*¹
Estríbillo–Recitado–Aria–Coplas–Grave–Estríbillo

José de Torres (ca. 1670-1738)

Cantada al Santísimo Sacramento *Favor, gracia y pureza* (1722)²
Recitado–Aria–Recitado–Aria–Grave–Coplas

Juan Manuel de la Puente (1692-1753)

Tonada a la Purísima Concepción *Lavanderita soy* (1719)³

Juan Francés de Iribarren (1699-1767)

Cantada de Navidad *Oh, bienaventurada* (1738)⁴
Recitado–Aria cantabile–Recitado–Aria spiritoso

José de Nebra (1702-1768)

Cantada al Santísimo Sacramento *Entre cándidos, bellos accidentes*⁵
Recitado–Aria–Recitado–Aria

P
R
O
G
R
A
M
A

C O M P O N E N T E S

Verónica Plata, soprano

ENSEMBLE KALENDA

Alexis Aguado, María del Mar Blasco, violines

Mery Coronado, violón

Manuel Vilas, arpa ibérica

Transcripción y edición:

(1) Raúl Angulo Díaz, colección Ars Hispana, 2011
Archivo de la Catedral de Palencia

(2) Raúl Angulo Díaz, colección Ars Hispana, 2012
Archivo de la Catedral de Guatemala

(3) Javier Marín López y José A. Gutiérrez, 2012
Archivo de la Catedral de Jaén

(4) José Manuel Villareal y Guillermo Peñalver, 2009
Archivo de la Catedral de Málaga

(5) Raúl Angulo Díaz, colección Ars Hispana, 2011
Archivo de la Catedral de Guatemala

Cantadas a lo divino

Fernando Pérez Valera

A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII ocurre en España un fenómeno que paulatinamente cambiaría el rumbo del devenir musical del país a partir de entonces: la irrupción y consecuente recepción de géneros extranjeros como la cantata, género típicamente de estilo italiano que suponía la introducción de ciertos elementos estilísticos “exóticos”. Este género, compuesto básicamente por una alternancia de recitativos y arias, recalca fuerte en España y rápidamente se produce su hibridación con los géneros autóctonos que están presentes en la época: el tono humano y el villancico. El resultado, denominado con el término de cantada, va a dominar el panorama musical de entonces, y es curiosamente dentro del ámbito religioso donde adquiere gran importancia. Este hecho provocaría ciertas críticas dentro de los sectores más conservadores del mundo musical de la época, teniendo en cuenta que en España se mantuvieron durante mucho tiempo las prácticas musicales antiguas en la Iglesia, donde la música “de facistol” y los instrumentos renacentistas conviven durante más de doscientos años con los nuevos estilos y tendencias. Ejemplo de esto son las palabras del padre Benito Feijoo (1676-1764) en su obra *Teatro crítico Universal*, Tomo I, Discurso XIV “La música en los templos”, donde nos dice: *“Las cantadas que ahora se oyen en las Iglesias, son, no quanto a la forma, las mismas que resuenan en las tablas. Todas se componen de Menuetes, Recitados, Arietas, Alegros, y a lo último se pone aquello que llaman Grave; pero de eso es muy poco, porque no fastidie. (...) El que oye en el órgano el mismo menuet que oyó en el sarao, ¿qué ha de hacer, sino acordarse de la dama con quién danzó la noche antecedente? De esta suerte, la Música, que había de arrebatarse el espíritu del asistente desde el Templo terreno al Celestial, le traslada de la Iglesia al festín. Y si el que oye, o por temperamento, o por hábito, está mal dispuesto, no parará ahí la imaginación”*.

El programa de este concierto está conformado por una selección de cantadas “a lo divino” para voz sola (tiple) y violines de los compositores más importantes de la época en España, que llegaron a cultivar con profusión este género. En primer lugar, la cantada *Ay que me abraso de amor* de Sebastián Durón, compositor, organista y maestro de la Real Capilla en el tránsito de los siglos XVII y XVIII, que está escrita para voz, dos violines y acompañamiento y que se conserva en la Catedral de Palencia. Es una cantada al Santísimo Sacramento donde se entremezclan partes típicas de villancicos como el estribillo y las coplas, con recitativos y arias, haciendo que la estructura esté llena de continuos cambios de ritmo y carácter.

José de Torres y Martínez Bravo es otro de los personajes ilustres de la época, cuya vida no estuvo exenta de vaivenes, pero que finalmente consiguió el magisterio de la Real Capilla en 1720, tras estar muchos años como organista y compositor. Su obra *Favor, gracia y pureza*, también una cantada al Santísimo Sacramento, se encuentra en la Catedral de Guatemala, prueba del gran impacto que tuvo esta música en Hispanoamérica, donde se preserva gran cantidad de música peninsular perdida en su lugar de origen. Es una cantada

a voz sola con acompañamiento, con muchas secciones muy cortas pero con gran expresividad.

Por su parte, la delicada tonada *Lavanderita soy*, del maestro castellano Juan Manuel de la Puente, que ejerció su magisterio en la Catedral de Jaén desde 1711 a 1753, es una obra compuesta para el día de la Inmaculada Concepción de 1719, y su estructura es la típica del villancico hispano tradicional, formado por un estribillo y coplas. A pesar de ser una obra sencilla, constituye una mezcla equilibrada entre una melodía que a la vez de ser pegadiza mantiene la calidez y colorido propio de la música popular española.

Juan Francés de Iribarren es otro ejemplo de maestro viajero, pues nacido en Sangüesa (Navarra) en 1699, termina recalando como maestro de capilla de la Catedral de Málaga en 1733, ejerciendo su cargo durante 34 años. Su cantada para la Navidad de 1738 *Oh, bienaventurada* es un ejemplo de su buen hacer musical. Escrita con el concurso de dos violines y acompañamiento, su composición recuerda inequívocamente a las grandes cantatas de estilo italiano, por la utilización de elementos estilísticos innovadores en la cuerda y prestando mucha atención al diálogo entre la voz y los instrumentos, no sin pasajes de un cierto virtuosismo. En su estructura ya no aparecen ni estribillo ni coplas, por lo que posiblemente se empieza a vislumbrar un estilo más evolucionado, y la estructura se compone de un doble recitativo-aria, en la cual la primera aria es de carácter cantábil mientras que la segunda y última resulta más bravía y spiritosa.

Por último, el compositor cronológicamente más tardío de los que integran el programa, José de Nebra Blasco no es una excepción en cuanto a su vida llena de cambios, si bien aparece ligado a la Real Capilla desde que en 1724 es nombrado organista. Se dedicó durante muchos años a la composición de obras para los “teatros públicos” (zarzuelas, óperas o comedias), aunque su obra sacra también tuvo relativa importancia. Al igual que sucede con José de Torres, gran parte de las cantadas de José de Nebra se conservan en archivos hispanoamericanos. Su cantada *Entre cándidos, bellos accidentes*, conservada en la Catedral de Guatemala, es un ejemplo de ello. También está escrita con la participación de dos violines y acompañamiento, y en ella se puede observar su escritura más evolucionada que obedece a su época más tardía respecto a las demás cantadas del programa. Tiene una estructura sencilla, con dos recitativos seguidos de dos arias y, como ocurre en la cantada de Francés de Iribarren, la primera de las arias está escrita en un tono sosegado mientras que la segunda, que da fin a la cantada, tiene un carácter de mayor brío con pasajes muy virtuosos.

Ay que me abraso de amor

Estríbillo

Ay, que me abraso
de amor en la llama.
Qué dulce violencia,
que tierna regala
celestes incendios
que al pecho motivan,
que anhela el tormento
que es gloria del alma.

Recitado

¡Oh guerra misteriosa!
En la forma gloriosa
vivamente contemplo
a quien erige templo
ansiosa el alma mía,
remedio de mi ciega fantasía.

Aria

No deje de arder
mi fiel corazón,
será la ocasión
de mi merecer.
Verá que en su fuego
la dicha halla luego
de mi padecer.

Coplas

1. Anime amor la llama
del celestial incendio,
seré en sus puras alas
glorioso fénix, si renazco al cielo.

2. Avive la materia
mi amor y mi deseo,
prestando mis suspiros
al aire que voraz anima el fuego.

3. El corazón la ofrenda
será, pues el primero
fue quien al dueño mío
franqueó las puertas del humano templo.

Grave

Y en tan celestiales
divinos incendios,
al suave amoroso
suspiro que exhala,
repita mi pecho
su fiel consonancia:

Favor, gracia y pureza

Recitado

Favor, gracia y pureza,
hombre, admira en el ara,
ofrenda la más rara
que obstenta su cariño y su fineza,
feliz tu pecho empieza
a renacer, gozando su eficacia,
su piedad, su favor, pureza y gracia.

Aria

Ay, fervores, qué favores
que os ofrecen los candores
que ocultó el ara brillante.
Gloria excelsa para el mundo
es el gozo sin segundo
que nos elevó hoy amante.

Recitado

En vano la voz puede
copiar favor que excede
en ese puro velo
la luz del sol, la claridad del cielo.

Aria

Divino glorioso
previno gozoso
fineza el amor:
Que emboza lucido
y goza rendido
leal mi fervor.

Grave

Su gracia, su adorar y su favor
suspensa copiará la admiración.

Coplas

1. Solo puede amorosa
copiar su gracia
quien inmensas dulzuras
goza en las aras,
copiar su gracia
con las glorias de amante
logre hoy el alma.

2. El exceso sagrado
de su fineza
no hay humano sentido
que le comprenda,
de su fineza
solo él mismo se entiende
las excelencias.

3. Lo que quiere a las almas
muestra su afecto
en que por sus finezas
deja los cielos,
muestra su afecto,
obstentando en el ara
gozos eternos.

Lavanderita soy

Estríbillo

Lavanderita soy
que lavo mi ropa
en cristales de gracia
y la enjugo a los rayos del sol.
Lavanderita soy
y a la niña que hoy
se concibe mis ojos le doy;
andar, andar
sacudir y batir,
bañar y estregar,
trastrás, trastrás;
pero están por demás
-aunque es su tunicela
del mismo lienzo de Adán-
andar, andar
sacudir y batir,
bañar y estregar,
trastrás, trastrás;
que las aguas muy puras se quedan

y las manchas corridas se van,
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.

Coplas

1. Por ganar busqué este oficio
pero no me vale ya
porque la niña que hoy sirvo
nunca tuvo que lavar;
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.

2. En todas las fiestas lavo
por decreto universal
y sólo en eta me huelgo
sin tener que trabajar;
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.

3. Lleguen todos a la piedra
y a las aguas del Jordán
que la gala de esta niña
limpia y sin mancha está;
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.

4. Vengan ya los lienzos todos,
desde Abel hasta Abraham
y hasta José, que María
tiene terso su cambray;
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.

5. Bata el docto y el discreto
y hallarán tan singular
su pureza, que al examen
se acrisola mucho más;
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.

6. Nadie tuerza los sentidos
que aquí no se tuercen ya,
lleguen al río y conozcan
que la aumenta su caudal;
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.

Oh, bienaventurada

Recitado

¡Oh, bienaventurada
mansión nocturna, de esplendor vertida!
Ya en ti no hay seco tronco, fuente helada,
ave muda, ni flor entumecida.
¡Hola, pastores! Recobrad la vida,
que en costosa dulzura os roba el sueño,
que un nuevo sol es de estos montes
dueño,
y, triunfando de sombras que avasalla,
sale por el cenit de una muralla.

Aria cantábile

De aquel Verbo que formó
trono de un establo seco,
es brillante luz el eco
que en los aires resonó.
Para que los cielos abra
ha encarnado una palabra,
con que se ha llenado el hueco
de las que a los suyos dio.

Recitado

Conducid a los pies del tierno Infante
el cordero inocente,
ámbar suave del panal reciente,
de haces de espigas oro rutilante,
y la montaña de Belén le cante
más glorias que a David el pueblo hebreo,
pues vencerá a más fuerte filisteo.

Aria spiritoso

Viva el nacido bien,
triunfe el infante amor;
pues que de su valor
informa el viento
cuando contra el rigor
de la estación le ven
establecer honor;
paz y contento.

Entre cándidos, bellos accidentes

Recitado

Entre cándidos, bellos accidentes,
quien hasta el fin amó se muestra 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
hoy con 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,
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.

I N T É R P R E T E S

Verónica Plata, soprano. Natural de Granada, obtiene el Título Superior de Canto en el Real Conservatorio Superior "Victoria Eugenia" de Granada con la máxima calificación. Para completar su formación ha recibido clases de técnica vocal y repertorio con Teresa Berganza, Ana Luisa Chova y Rubén Fernández Aguirre. Como solista ha actuado junto a la Orquesta Ciudad de Granada y con la Orquesta Barroca de San Juan de Dios en varias ediciones del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Además, ha interpretado diferentes roles de ópera destacando Elle en *La Voix Humaine* de Poulenc, Venus en *King Arthur* de Purcell y Belinda en *Dido y Aeneas* también de Purcell. En febrero de 2014 fue invitada por la Fundación Juan March para ofrecer un recital en el auditorio de la sede de dicha fundación en Madrid. Verónica Plata muestra un especial interés por la música antigua y ha realizado cursos de especialización con profesores como Carlos Mena, Gerd Türk, Lambert Climent y Eduardo López Banzo, entre otros. Ha trabajado con grupos como la Capilla Real de Catalunya (dir. Jordi Savall), Música Ficta (dir. Raúl Mallavibarrena), Nova Lux Ensemble (dir. David Gálvez), Ensemble La Chimera (dir. Eduardo Egüez), Ensemble La Danserye y Capella Prolationum, con quienes ha actuado en festivales de España, Francia y Alemania. Además, ha sido miembro del Coro Barroco de Andalucía (dir. Lluís Vilamajó), con quienes ha realizado numerosos conciertos destacando la ópera *Dido y Aeneas* de Purcell junto con Forma Antiqua en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2009 y *Vespro de la Beata Virgine* de Claudio Monteverdi en el Festival de Música Antigua de Sevilla en marzo de 2010. Con la Compañía Claroscuro trabaja como soprano y actriz en el espectáculo de títeres y música "Yo soy la locura", actuando en 2012 en la 61ª edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, en el 35 Festival de Teatro Clásico de Almagro y en 2013 en el Real Coliseo de Carlos III de El Escorial, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y en el Teatro la Fundición dentro del XXX Festival de Música Antigua de Sevilla.

Ensemble Kalenda. Es un conjunto creado con el propósito de recuperar la música hispánica de los siglos XVII y XVIII, centrandose especial atención a la investigación y estudio sobre las prácticas musicales de esta época, utilizando instrumentos originales o reproducciones rigurosas de los mismos. Además, sus miembros tienen vocación de recuperar prácticas desaparecidas o poco conocidas, sobre todo en lo referente a la música sacra española del período barroco. Está formado por músicos con una amplia experiencia en música de este período y en instrumentos históricos, tanto de cuerda como de viento y de acompañamiento. En este sentido, sus miembros colaboran asiduamente o forman parte de los conjuntos españoles más importantes en el repertorio como la Orquesta Barroca de Sevilla, Al Ayre Español, La Tempestad, Ensemble Elyma, Les Musiciens du Louvre, Orquesta Barroca de Salamanca, Vagi Concerti, Camerata Iberia, Ensemble Ars Longa de La Habana, Lyra Ensemble de Munich, Axivil siglo XV, La Trulla de Bozes, Gabinete Armónico, Capilla Peñaflores, Capilla Jerónimo de Carrión, Harmonía del Parnàs, etc. Asimismo compaginan su estudio con distintas labores docentes, impartiendo *master-classes* y cursos por Europa, a la vez que desarrollan carreras como solistas. Han actuado en los festivales más prestigiosos de música antigua de España y participado en gran cantidad de proyectos de recuperación del patrimonio musical, entre los que destacan los registros efectuados dentro del Proyecto Atalaya de las universidades públicas de Andalucía.

baeza

Patio del Antiguo Seminario de San Felipe Neri
(Universidad Internacional de Andalucía)

LA RITIRATA

Josetxu Obregón, director

Italianos en la Corte (I):
quintetos con guitarra

PRIMERA PARTE

Luigi Boccherini (1743-1805)

Quinteto para guitarra y cuerdas en mi menor, G 451 (1799)

I. Allegro moderato - II. Adagio
III. Minuetto.Trio - IV. Allegretto

Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826)

Tema variado en cuarteto, Op. 17 (ca. 1820)

Luigi Boccherini

12 variaciones sobre "La Ritirata de Madrid", G deest (1799)

SEGUNDA PARTE

Gaetano Brunetti (1744-1798)

Cuarteto de cuerda en sol menor, Op. 2, nº 1, L 150 (1774)*

I. Allegro moderato - II. Minuetto.Trio
III. Largo cantabile - IV. Presto

(XII. quartetos. que // Contiene. Opera.2 y. 3. // A dos Violines Viola y Basso //

De Dn. Gayetano. Brunetti. Manuscrito autógrafo,
Bibliothèque Nationale de France, París)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Andante del Concierto para piano nº 21 en Do Mayor, K 467 (1785)

(arreglo para guitarra de Enrike Solinís)

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Re Mayor "Fandango", nº 4, G 448 (1798)

I. Pastorale - II. Allegro maestoso - III. Grave assai - Fandango

(*) Recuperación moderna

Retrato anónimo de Luigi Boccherini tocando el violoncello, ca. 1764–1767 (National Gallery of Victoria, Melbourne).

C O M P O N E N T E S

Enrike Solinís, guitarra

Lina Tur Bonet, violín

Miren Zeberio, violín

Daniel Lorenzo, viola

Jose txu Obregón, violoncello y dirección artística

CONCIERTO EN COPRODUCCIÓN CON EL
CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Centro
Nacional
de Difusión
Musical

CNDM

Quintetos con guitarra

José Luis Obregón Perea

Boccherini y Brunetti, dos grandes compositores italianos que sirvieron en la Corte española durante la época del Clasicismo musical y que fueron buenos conocedores de las culturas mediterráneas italiana y española, dominan gran parte del programa que nos ofrece La Ritirata. Ambos compositores representan el prototipo de músico de corte que desarrolla su carrera profesional bajo la protección de un mecenas: el infante Don Luis en el caso del primero y el rey Carlos IV en el segundo. A pesar de que los compositores cortesanos solían tener prohibida la difusión de su música fuera del ámbito de la Corte, eso no impidió que compusieran, sobre todo Boccherini, para otros miembros de la realeza o la nobleza.

Luigi Boccherini escribió en total doce quintetos para guitarra y cuerda dedicados al marqués de Benavent, guitarrista aficionado. Todas estas obras son transcripciones realizadas por el propio compositor de quintetos para cuerda o de quintetos para cuerda con piano compuestos anteriormente por él mismo. Sólo conservamos ocho de los quintetos, porque los otros cuatro se han perdido. De todos ellos, el más célebre es el *Quinteto en Re Mayor, G. 448, "Fandango"*, que en su último movimiento recoge esta danza típica española, tratada por su autor con auténtica maestría y conocimiento del folclore de nuestro país. El programa ofrece además otro quinteto de la misma serie, el *Nº 7 en mi menor (G 451)*, uno de los más bellos de la colección, que es una transcripción hecha por el mismo compositor del *Quinteto para piano y cuerda Nº 1, Opus 56/1 (G 407)*.

Por su parte, las famosas variaciones sobre el tema de *La Ritirata*, la marcha militar que se tocaba cuando los soldados se retiraban por la noche a sus acuartelamientos, fueron utilizadas también por el músico de Lucca en el *Quintettino de cuerda en Do Mayor Nº 60, Op. 30, Núm. 6 (G 324)*, titulado "*La Musica Notturna delle strade di Madrid*". Inexplicablemente, su primer editor Heinrich Albert las añadió al final del *Quinteto en Do Mayor (G. 453)*, por lo que fueron catalogadas erróneamente por el biógrafo boccheriniano Yves Gérard como parte de esta obra, aunque hoy día aparecen ya aisladas como una obra distinta en la *Opera Omnia* de la Edizione Nazionale Italiana.

Gracias al catálogo crítico, temático y cronológico del musicólogo Germán Labrador, publicado en 2005, sabemos que Gaetano Brunetti compuso al menos 62 cuartetos de cuerda, de los cuales conservamos 50 y se han perdido otros 12 de los que se tiene noticia fehaciente. La principal novedad de estas obras radica en las dificultades técnicas que el compositor exige al primer violín, que se ve obligado a utilizar su registro más agudo. Uno de los más bellos cuartetos del Op. 2 es el que nos presenta el programa, en el que destacan un contrastante y lírico primer movimiento, y un *Largo cantabile* que se asemeja en su melodía a los adornos que ejecutaban prodigiosamente en la ópera de la época los *castrati*.

En contraste con las piezas anteriores, pero situada en el mismo contexto sociocultural, podemos escuchar una versión para guitarra y cuerda del archiconocido *Andante* del *Concierto para piano n° 21*, que en su momento popularizó la película sueca *Elvira Madigan* (Bo Widerberg, 1967). Significativamente, frente a los casos de Boccherini y Brunetti, Mozart representa la rebelión contra el *status quo* que habían de afrontar los compositores del Antiguo Régimen al servicio de los poderosos y abre el camino al ejercicio libre de la profesión de músico, aunque eso le acarrearía vivir con continuas estrecheces económicas.

Completa el programa el *Tema variado Op. 17* de Arriaga, compositor que ya ejercía la profesión liberal de músico en unas coordenadas socioculturales muy distintas, en los albores del Romanticismo. Compuesto a la edad de 14 años en Bilbao, su manuscrito autógrafa se conserva en el Museo del Teatro de Almagro. Faltaban todavía 4 años para la edición de sus tres cuartetos de cuerda parisinos, su obra maestra. En esta obra de juventud, Arriaga se familiariza con la plantilla instrumental cuartetística y demuestra su espléndido talento compositivo a una edad realmente temprana.

I N T É R P R E T E S

Enrike Solinís, guitarra. Nace en Bilbao. Realiza estudios de composición y guitarra en el Conservatorio J.C. Arriaga (Bilbao) y ESMUC (Barcelona) y paralelamente obtiene el Postgrado de Concertista *Cum Laude* en la Escola Luthier (Barcelona) con el maestro José Tomás. Es premiado en varios concursos: Concurso Internacional de Comillas, Concurso Internacional Ataúlfo Argenta, Concurso Internacional Andrés Segovia, etc. Es requerido como solista y continuista en importantes formaciones como Hespèrion XXI, Le Concert de Nations y la Capella Reial de Catalunya dirigidos por Jordi Savall, Concerto Vocale y Akademie für Alte Musik dirigidos por René Jacobs, Le Concert D'astrée dirigido por Emmanuelle Haim, Baroque 21 Lab dirigido por Attilio Cremonesi, The Rare Fruits Council dirigido por Manfredo Kraemer, etc. Fundador y director del grupo EuskalbarrokEnsemble, ha realizado grabaciones discográficas para Glossa, Zig-Zag Territoires, Analekta, Naive, AliaVox, etc. Colabora asiduamente con grupos de música antigua como La Ritirata dirigida por Josetxu Obregón, Accademia del Piaccere dirigida por Fahmi Alqhai y Constantinople dirigido por Kiya Tabassian.

Josetxu Obregón, violoncello y director. Profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y con 13 premios en concursos nacionales e internacionales, cursa estudios superiores y postgrado en violoncello, cámara y dirección en España, Alemania y Holanda, estudiando cello barroco en Koninklijk Conservatorium (La Haya) y con Anner Bijlsma. Ofrece conciertos en Europa, Asia y América. Ha sido miembro de orquestas como Royal Concertgebouw y Rotterdam Philharmonic, en interpretación histórica colabora con EUBO-Orquesta Barroca Unión Europea, L'Arpeggiata, Arte dei Suonatori, etc. y ha formado parte de Le Concert des Nations, Orchestra of the Age of Enlightenment, etc., compartiendo escenario con Jordi Savall, Christina Pluhar, Philippe Jaroussky, Krzysztof Penderecki, Plácido Domingo, Jesús López Cobos, etc. Ha ofrecido conciertos en salas como Tokyo Opera City (Japón), Concertgebouw (Amsterdam), Opéra Royal de Versailles y Salle Gaveau (París), Royal Festival Hall y Wigmore Hall (Londres), etc. Artista del sello Glossa, también ha grabado para Virgin, Alia Vox, así como BBC3, NPS3, Mezzo, etc.

La Ritirata. Formación dedicada a la interpretación histórica de la música antigua, fundada y dirigida por el violonchelista bilbaíno Josetxu Obregón. Premio Ojo Crítico 2013 de Radio Nacional de España en la modalidad de Música Clásica, concedido por primera vez a un grupo de música antigua, y Premio Codalario al "Mejor Producto musical 2014". La Ritirata toma su nombre del último movimiento del célebre quinteto de Boccherini "*La Musica Notturna delle strade di Madrid*" y es una agrupación de formación variable que abarca tanto programas del Barroco como del Clasicismo/primer Romanticismo, siempre con el uso de instrumentos y criterios de época. La Ritirata ha actuado en festivales y salas de gran prestigio de Europa, América, Asia y Oriente Medio. Destacan en la última temporada 2013/14 sus actuaciones en Musikfestspiele Potsdam (Alemania), Sligo Festival of Baroque Music (Irlanda), Felicja Blumental International Music Festival (Tel Aviv, Israel), Auditorio Nacional y Fundación Juan March (Madrid), así como giras por Chile, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y Ecuador. Futuros compromisos en nuestro país incluyen Musika-Música del

Palacio Euskalduna de Bilbao, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Semana de Música Antigua de Estella, l'Auditori de Barcelona, etc., así como nuevas giras internacionales. Artistas del sello Glossa, sus grabaciones han cosechado un gran éxito de crítica en las principales publicaciones europeas, recibiendo los galardones de «Disco Excepcional del Mes» de Scherzo, disco «especialmente recomendado» de Ritmo, sello «Recomendado CD Compact», «Melómano de Oro», así como «4 étoiles» en *Classica* (Francia), y estupendas críticas en *Toccata* (Alemania), *Gramophone* y *BBC* (Reino Unido), etc. Sus últimos trabajos han sido *Juan Crisóstomo de Arriaga: The complete string quartets on period instruments* y el CD dedicado al Seicento *Il Spiritillo Brando*. Para más información, véase la web del grupo: <http://laritirata.com/>

Portada de unos tríos de cuerda de Cayetano Brunetti dedicados al Infante Don Luis de Borbón, 1769 (Biblioteca Nacional de España, Madrid).

SÁBADO 6

12.30 H.

úbeda

Hospital de Santiago, Sala Pintor Elbo

HIRO KUROSAKI y LINA TUR BONET, violines
JOSETXU OBREGÓN, violoncello

Italianos en la Corte (II):
tríos de cuerda

Luigi Boccherini (1743-1805)

Trío de cuerdas en Do Mayor, Op. 34, nº 5, G 105 (1781)
I. Largo
II. Allegro vivo
III. Andante lento con variazioni

Gaetano Brunetti (1744-1798)

Trío en Mi bemol Mayor, serie VI, nº 3, L 117 (1784/85)
I. Allegro non molto
II. Cantabile sostenuto
III. Finale. Allegretto un poco vivace
(Copia manuscrita de Francisco Mencía, copista de la Cámara de Don Carlos, conservada en el Archivo General de Palacio de Madrid).

Luigi Boccherini

Trío de cuerdas en Re Mayor, Op. 34, nº 4, G 104 (1781)
I. Allegro moderato assai
II. Grave. Allegro. Grave
III. Tempo di Minuetto

P
R
O
G
R
A
M
A

CONCIERTO EN COPRODUCCIÓN CON EL
CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Centro
Nacional
de Difusión
Musical

CNDM

Tríos de cuerda

José Luis Obregón Perea

La formación más común de trío de cuerda a lo largo de la historia de la música cuenta con violín, viola y violonchelo. Sin embargo, durante el Barroco el trío constaba de dos violines y bajo continuo, y de ahí procede la otra plantilla del trío de cuerda, la formada por dos violines y cello. Las obras que se abordan en este programa de Luigi Boccherini y Gaetano Brunetti, dos compositores italianos que sirvieron en diferentes cortes españolas en las últimas décadas del siglo XVIII, están originalmente concebidas para esa segunda formación. Encontramos también tríos para este elenco en Mozart, Sammartini, Beethoven, Viotti, Borodin y otros.

Boccherini compuso 36 tríos de cuerda que pueden considerarse auténticos, además de otros muchos de atribución dudosa. De ellos, sus seis tríos Op. 34 (dos de los cuales se presentan en este concierto) fueron compuestos en el Palacio de la Mosquera de Arenas de San Pedro, cuando su autor estaba al servicio del infante don Luis de Borbón, desterrado por el rey Carlos III de la Corte real por haber contraído matrimonio con una mujer de la baja nobleza. A pesar de su aislamiento abulense, el maestro de Lucca se mantuvo en estrecho contacto con Madrid y con el resto de Europa, lo que le permitió crear allí algunas de las obras más importantes de su carrera.

Los tríos Op. 34 fueron catalogados por el propio músico como «*Opera grande*» por sus dimensiones y por su precio de venta al público. Según el manuscrito conservado en la Deutsche Staatsbibliothek de Berlín, que es la fuente que el grupo de música antigua La Ritirata utiliza para el presente concierto (evitando así los errores de la moderna edición Schott de 1926), el compositor fecha su obra en 1781 y se la dedica al infante don Luis, lo que no impidió que posteriormente la enviara al rey Federico Guillermo II de Prusia, razón por la que actualmente se encuentran en la citada biblioteca alemana. Este trasiego demuestra la alta estima de la que gozó en su época.

A diferencia de sus sonatas para violonchelo, que tienen una escritura más cercana a la sonata para violonchelo y bajo continuo del periodo barroco, los tríos de Boccherini son, en su estilo, obras mucho más próximas al Clasicismo, como sucede también en el caso de Brunetti. La característica diferencial de los tríos boccherinianos es el papel otorgado al violonchelo, que toca en posiciones muy agudas para estar en el mismo registro del violín y se ve obligado a sustituir a la viola ejecutando melodías en una cuerda mientras mantiene una nota pedal en la cuerda adyacente.

Por su parte, Brunetti, nacido en Fano, ingresó en la Real Capilla de Madrid y más tarde comenzó a ejercer el cometido de maestro de música del Príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, quien lo mantuvo como músico de la cámara cuando fue coronado rey. Sus obras, compuestas en gran parte para uso exclusivo del Cuarto del Príncipe, apenas fueron publicadas durante su vida y quedaron relegadas al olvido hasta nuestros días. Hoy ha

crecido el interés por su música y en 2005 el musicólogo Germán Labrador realizó el catálogo de sus obras, y más recientemente destacan las nuevas ediciones críticas a cargo de Lluís Bertrán y Miguel Ángel Marín, entre otros.

Mientras Boccherini componía los tríos Op. 34, Brunetti, por razones que nos son desconocidas, atravesaba hacia 1781 un período de baja actividad creadora que consiguió dejar atrás, a partir del año siguiente, con la composición casi seguida de dos juegos de tríos: la Serie VI, para dos violines y violonchelo, de la que oiremos el tercer trío, y la Serie VII, para violín, viola y violonchelo. La Serie VI es una colección de seis obras desarrolladas en tres movimientos escritas entre 1784 y 1785 para el Príncipe de Asturias. Anteriormente, Brunetti ya había compuesto para el Duque de Alba, su primer patrón, una primera colección de tríos en 1767. En total, las obras para trío de Brunetti alcanzan el medio centenar.

Contrariamente a lo que sucede con los tríos del violonchelista Luigi Boccherini, la característica diferencial de los tríos del violinista Gaetano Brunetti es la importancia que da a los pasajes del violín, que en muchos momentos alcanza cotas realmente virtuosísticas.

Partitura de un cuarteto de cuerda de Cayetano Brunetti
(Bibliothèque Nationale de France, París).

I N T É R P R E T E S

Hiro Kurosaki, violín. Músico austriaco de origen japonés, Hiro Kurosaki creció en Viena y es hoy día uno de los artistas más demandados dentro del campo musical de la interpretación historicista. Estudió violín con los maestros Franz Samohyl y Nathan Milstein. Hiro Kurosaki ha sido galardonado con el premio Wieniawsky de Polonia y el premio Kreisler de Viena, lo que facilitó el comienzo de su carrera internacional como solista junto a prestigiosas orquestas como la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, Staatskapelle Dresden, Wiener Symphoniker y Mozarteum Orchester de Salzburg. Kurosaki se especializó en violín barroco y colaboró estrechamente con personalidades de la música antigua como René Clemencic, Jordi Savall y William Christie. Al mismo tiempo ha actuado como concertino con Les Arts Florissants, Clemencic Consort, London Baroque, Cappella Coloniensis y Orquesta Barroca de Sevilla, siendo también fundador del grupo Les Quatre Violons. Ha realizado numerosas grabaciones para sellos como EMI, Virgin, Harmonia Mundi, Erato o CPO. Actualmente es profesor de violín barroco en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en la Universidad de Música y Artes Interpretativas de Viena y en el Mozarteum de Salzburgo.

Lina Tur Bonet, violín. Lina Tur Bonet recibió sus primeras lecciones de música de la mano de su padre, Antonio Tur. Estudió violín con Chumachenco, Pichler y Kurosaki, recibiendo clases de Varga, Gulli, Askenasi, Dumay, Silverstein, Höbarth y Kussmaul. Con frecuencia es requerida como concertino en Il Complesso Barocco de Italia, Orquesta del Palau de les Arts de Valencia, Orquesta de Cámara de Mannheim, Bach Consort de Viena, Neue Hofkapelle Munich, Clemencic Consort, Capilla Real de Madrid, Hippocampus, Euskal Baroque Ensemble, Estil Concertant, Accademia del Piacere, Forma Antiqua o La Ritirata. Como solista recorre Europa y Sudamérica. Interpreta cámara con Mennahem Pressler, Georg Faust, Ulf Rodenhäuser, Patrick Demenga, John Holloway, Hiro Kurosaki, José Luis Moreno o Thomas Brandis. Colabora con Les Arts Florissants, Les Musiciens du Louvre, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orpheon Consort, Al Ayre español, BandArt y Mahler Chamber Orchestra. Tur Bonet ha grabado para Deutsche Gramophon y Virgin. Actualmente, desde el año 2005, ocupa una cátedra en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.

Para el CURRÍCULUM del violonchelista, Josetxu Obregón, véase el concierto del 5 de diciembre.

baeza

Auditorio de San Francisco

ACCADEMIA DEL PIACERE

Juan Sancho, tenor - Fahmi Alqhai, director

Cantar de Amor:

Juan Hidalgo y contemporáneos en la Corte de Felipe IV

Gaspar Sanz (1640-1710) - **Fahmi Alqhai**
Pavana - Gallarda - Passacalle

Juan Hidalgo (1614-1685)
¡Tonante Dios! (de *La estatua de Prometeo*)
(texto de Calderón de la Barca)

¡Ay Amor, ay ausencia!
(de *Contra el amor desengaño*)
(texto de Calderón de la Barca)

Tropicábalas Amor
(de *Los celos hacen estrellas*)
(texto de Juan Vélez de Guevara)

Andrea Falconieri (1585-1656)
Passacalle i Ciacona, a tre

José Marín (1618-1699)
No piense Menguilla ya

Juan Hidalgo
La noche tenebrosa
(de *Los celos hacen estrellas*)
(texto de Juan Vélez de Guevara)

Manuel Machado (1590-1646)
Dos estrellas le siguen

Henry Butler (m.1652)
Improvisación sobre la Folía
División en re

Francisco Guerau (1649-1717/22)
Fahmi Alqhai
Marionas

Juan Hidalgo
Esperar, sentir, morir (de *Ícaro y Dédalo*)
(texto de Melchor Fernández de León)

Rompa el aire en suspiros
(recitativo a lo humano)

Mateo Romero "Capitán" (1575-1647)
Ay que me muero de celos

Anónimo (siglo XVII) -
Fahmi Alqhai
Marizápalos

Mateo Romero "Capitán"
Romerico florido

Juan Hidalgo
Ay que me río de Amor (*Los juegos olímpicos*)
(texto de Agustín de Salazar y Torres)

C O M P O N E N T E S

Juan Sancho, tenor
Rami Alqhai, violón
Johanna Rose, viola da gamba
Enrike Solinís, guitarra barroca
Javier Núñez, clave
David Jiménez "Chupete", percusión
Fahmi Alqhai, viola da gamba y dirección musical
(concepción, arreglos y adaptación del programa)

CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE JUAN HIDALGO (1614)

Juan Sancho actúa a beneficio del Proyecto
"Bana Ya Poveda" Niños de la Calle
Kinshasa (El Congo), promovido por
la Institución Teresiana

CONCIERTO EN COPRODUCCIÓN CON EL
CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Centro
Nacional
de Difusión
Musical

CNDM

Accademia del Piacere recibe el apoyo de:

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Cantar de Amor

Juan Ramón Lara

Es asunto conocido y de no fácil explicación que las artes florecieron gloriosamente en la España del XVII, en plena decadencia material y moral del país. Tal vez ese apogeo de la pintura, la imaginiería y la arquitectura fuese parte implicada en su ruina económica, pues el hoy llamado *postureo* era un comportamiento bien conocido entre los arruinados nobles hispanos, al menos desde las famosas migas en la barba del hidalgo del *Buscón* —o sea del *Lazarillo*, que tanto da—, quienes se gastaban el oro de América, por llegar o no llegar, en fastos, palacios, retablos y retratos.

La música no fue ajena a esa fulgurante gloria. Aunque menos conocidos que los Guerrero y Morales —y no digamos que Murillo o Velázquez—, los compositores españoles del primer Barroco fueron respetados en Europa por su calidad y por la singularidad de su estilo: al tiempo que trataba de mantener sus lejanas fronteras en Nápoles, Portugal o América, la catoliquísima monarquía de los Austrias cerraba fronteras a las heréticas influencias forasteras, de modo que su música se hizo original a la fuerza, sin más fuentes de las que beber que la tradición, el folclore y cierto influjo de esos virreinos ultramarinos, notablemente a través del Mediterráneo. Mantuvo y desarrolló así la música española características propias: instrumentos casi exclusivos como la guitarra y el arpa, armonías únicas, ritmos cruzados entre el binario y el ternario muy raros de sentir fuera, formas propias como el villancico y el romance, o directamente populares como la jácara y la seguidilla, y danzas de allende los mares copiadas luego en media Europa como las folías, la chacona, la zarabanda...

El personaje musical dominante de la Corte española fue sin duda Juan Hidalgo, de cuyo nacimiento celebramos en 2014 el cuarto centenario y que es comparado a veces con el francés Lully y el inglés Purcell como fundador de una tradición musical dramática vernácula a la que (como en Purcell) no sería riguroso, ni importa gran cosa, llamar operística: entre sus obras hay unas pocas íntegramente cantadas, esto es, verdaderas óperas, pero también zarzuelas y tonos humanos insertos en comedias. Si la forma de sus canciones es sencilla, sutil es la urdimbre de la melodía y su relación con la palabra, y originales sus recitativos en boca de figuras divinas. Arpista de la Capilla Real durante casi toda su larga vida, Hidalgo tuvo la fortuna de trabajar codo con codo junto al gran Calderón de la Barca, y de contar con una fértil imaginación melódica con la que regó sus recitativos y sus tonos humanos; nosotros tenemos la desgracia de que la mayor parte de su obra fue destruida en el incendio del Alcázar de Madrid de 1734, y disfrutamos apenas de legajos sueltos aquí y allá de la que fue una gran obra.

No fue Hidalgo, claro está, un verso suelto: otros compositores vocales de primer nivel de aquella corte a los que hoy escucharemos fueron el aventurero José Marín (compositor, tenor, clérigo y homicida), el portugués de nacimiento Manuel Machado, o el liejense autor sacro Mateo Romero, todos bien adaptados, claro está, a las peculiaridades musicales españolas. Más fácil es rastrear los estilos foráneos en la música instrumental de las cortes de

los dominios españoles: el violagambista inglés Henry Butler (en Madrid Enrique Botelero) trajo las *divisions* inglesas, y el napolitano Falconiero, al servicio de la Corte virreinal de su ciudad, mezcló lo hispano con el nuevo estilo violinístico italiano. Pero ya entonces conocía su primer apogeo el que estaba destinado a ser el instrumento nacional, la guitarra, presente también entonces en Italia y que en manos de Gaspar Sanz, Guerau y tantos otros supo recoger los compases y formas de la música popular y adaptarlos a su idioma característico, lleno de recursos propios, desde la polifonía estricta al rasgueo. Y es que la guitarra es el mejor resumen de la música de esa España: vernácula, de raíces populares, rítmica, flexible, fascinante... y tal vez un poco incomprensible para el extranjero, salvo para nuestros hermanos transalpinos.

En 1685, año del nacimiento de Bach, Händel y Domenico Scarlatti, era enterrado Juan Hidalgo en la parroquia donde había sido bautizado, la madrileña de San Ginés; en el mismo momento de escribir estas notas, 329 años más tarde, ese honor póstumo está siendo dedicado a Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés. *O tempora, o mores.*

T E X T O S

¡Tonante Dios!

Recitativo [Minerva]

¡Tonante Dios!

Cómo permites que enmiende
una culpa otra mayor,
es menos delito que
la discordia hurte tu voz
que el que hurte
un pequeño rayo al sol
que traición, como falsear
tus decretos ni que horror
como que tenga más pena
que un robo que una traición
a su soberano solio
llegue este justo clamor,
mas para que si primero
llegar yo puedo.

[Palas]

Eso no,
porque hasta que executado
esté en ambos mi rencor
y veas quien a su alumno
puso en más estimación
para que tú no lo impidas

sabré detenerte yo
también yo sabré romper
tu lazos que represión
tan vana con Palas
a tus fuerzas pues porque no
porque a par del mismo Marte
Diosa de las armas soy
yo de las letras mortales
ved si entre ingenio y valor
más que la fuerza del brazo
vale la de la razón,
suelta tirana no pude,
ay de mí impedir la, no,
aqueso te desconfié
por más que vuele veloz.

Coplas

Que antes que Júpiter llegue
su llanto y mi acusación
habrás conseguido tú
de entrambos la destrucción.

Y díganlo en pavorosos
ecos de fúnebre son
ronca la trompa bastarda

destemplado el atambor.

A cuyo compás que sirve
al suplizio de pregón
ella viene acompañada
del juvenil esquadron.

De las zagalas del valle
y el del popular rumor
del demás pueblo diciendo
de unos y de otros el clamor.

¡Ay amor, ay ausencia..!
¡Ay amor, ay ausencia,
ay dulce dueño,
que te buscan mis ansias
y sólo encuentro
un dolor muy hallado
de que te pierdo!

Salid, pena mía
no ahogue el silencio
el blasón ilustre
del origen vuestro.
Salid, pena mía.
Vivid pues yo muero.

La queja ni el llanto
no alivia el tormento,
pues nunca en los males
fue cura el desvelo.
Salid, pena mía.
Vivid pues yo muero.

La voz del dolor
confirma el afecto,
cuando al corazón
responde con ecos.
Salid, pena mía.
Vivid pues yo muero.

Callar pena igual
es necio respeto,
que hay males en quien es
mal no tenerlos.
Salid, pena mía.

Vivid pues yo muero.

Trompicábalas, amor
Trompicábalas, amor
a las niñas de Barajas
y cómo las trompicábalas.

Trompicábalas con celos
que son del descuido trampas
pues a pesar de lo frío
aún a los viejos abrasan.

Trompicábalas con juegos
que son del descuido trampas
y tan sazonadas burlas
que suelen picar que rabian.

Barajábalas Amor
a las mozas de Barajas.
y cómo las barajábalas.

No piense Menguilla ya
No piense Menguilla ya
que me muero por sus ojos
que he sido bobo hasta aquí
y no quiero ser más bobo.

Para qué es buena una niña
tan mal hallada entre pocos
que no está bien con el fénix,
porque le han dicho que es solo.

Oh, qué lindo modo
para que la dejen unos por otros.

El mal gusto de Menguilla
es una casa de locos
el tema manda al deseo
vaya la razón al rollo.

Mucho abandona lo vano
si poco estima lo hermoso
la que por ser familiar
no repara en ser demonio.

Oh, qué lindo modo....

Yo no he de querer en bulla
que es una fiesta de toros
donde a silbos se condena
quien piensa ser más dichoso.

Desigualdad y capricho
no deja el manco ni cojo
Porque a cuenta de lo lindo
no admite lo licencioso.

Oh, qué lindo modo....

La noche tenebrosa

La noche tenebrosa
que en sombras se delata
y con luces de plata
no acierta a ser hermosa,
madre de la pereza,
en el descanso olvida la tristeza.

El triste enamorado,
que, ausente de su gloria,
teme que la memoria
su fineza ha olvidado,
y, aunque en ansias tropieza,
en el descanso olvida la tristeza.

El pajarillo amante
que de un ingrato olvido
halló en ajeno nido
las señas de inconstante,
aunque a gemir empieza,
en el descanso olvida la tristeza.

La fiera que, aunque calla
silvestres regocijos,
cuando pierde los hijos
sólo bramidos halla,
rendida su fiereza,
en el descanso olvida la tristeza.

El preso que arrojado
mira a pesar del gusto
con libertad el susto
y sin ella el cuidado,
cuando horrores bosteza,

en el descanso olvida la tristeza.

La viuda tortolilla
que soledades llora
despertando al aurora
su amorosa mancilla,
ya que no la fineza,
en el descanso olvida la tristeza.

Dos estrellas le siguen

Dos estrellas le siguen,
morena, y dan luz al sol.
Va de apuesta, señora,
morena, q'essos ojos son.

Esperar, sentir, morir

Esperar, sentir, morir
Porqué más iras buscas que mi tormento,
Si en su siempre callado dolor atento,
Yo propio me castigo lo que me quejo?
Esperar, sentir, morir, adorar...

¡Porque en el pesar de mi eterno amor
Caber puede en su dolor!
Adorar, morir, sentir, esperar..

Vive tú, muera quien tanto siente
Que sus eternos males la vida crecen,
Y solamente vive porque adece.
Esperar, sentir, morir, adorar..

¡Porque en el pesar de mi eterno amor
Caber puede en su dolor!
Adorar, morir, sentir, esperar..

Rompa el aire en suspiros

Rompa el aire en suspiros,
queja sin voz, y voz de mi silencio
templada con el llanto
porque no abraza la región del viento.
De las supremas luces
en su crueldad me quejo:
¡dioses de la hermosura,
si labráis imposibles, haced ciegos!
¡Borradme la razón!,
que, si es, en mi dolor, influjo vuestro,

¡quitarme el albedrío!
¿Para qué quiero yo el entendimiento?
La beldad de Narcisa adoro
entre las aras de un incendio,
en cuyo sacrificio
aún de temeridad se viste al ruego
que a imaginar no alcanzo
de tu hermosura el soberano imperio,
que, al querer contemplar,
se me turba también el pensamiento.
Retratada con el alma,
idolatro, la admiro y me suspendo.
¿Cuál será la fatiga,
dónde es la diversión?
El sentimiento callo,
y, por más desgracia,
en lo mismo que callo.
No, no merezco,
que aunque quiera decirlo
no sé cómo se llama mi tormento.
Ejemplo, y no milagro
de tu deidad, en el hermoso templo,
a un corazón de bronce,
rendido colgaré de cera un pecho.

¡Ay, que me muero de celos

¡Ay, que me muero de celos
de aquel andaluz!
Háganme, si muriere,
la mortaja azul.

Copla

Sólo a darme guerra
pasó, madre mía,
del Andalucía,
mi morena sierra.
Fue de Ingalaterra
su fingida fe;

pero nunca fuese,
que es tan común:
háganme, si muriera,
la mortaja azul.

Romerico florido

Romerico florido coge la niña
y el amor de sus ojos perlas cogía.
La que es el lucero de nuestro lugar,
flores va a buscar de amor verdadero
y la del romero que es azul y blanca,
cual la mano franca de quien la coge,
coge la niña...

¡Ay que me río de amor!

Ay, que me río de amor,
escuchen, atiendan
verán lo que importa
seguir mi opinión.

Dicen que al que quiere bien,
luego la razón quitó;
con que solo el que no quiere,
es el que tendrá razón:
ay, que me río de amor.

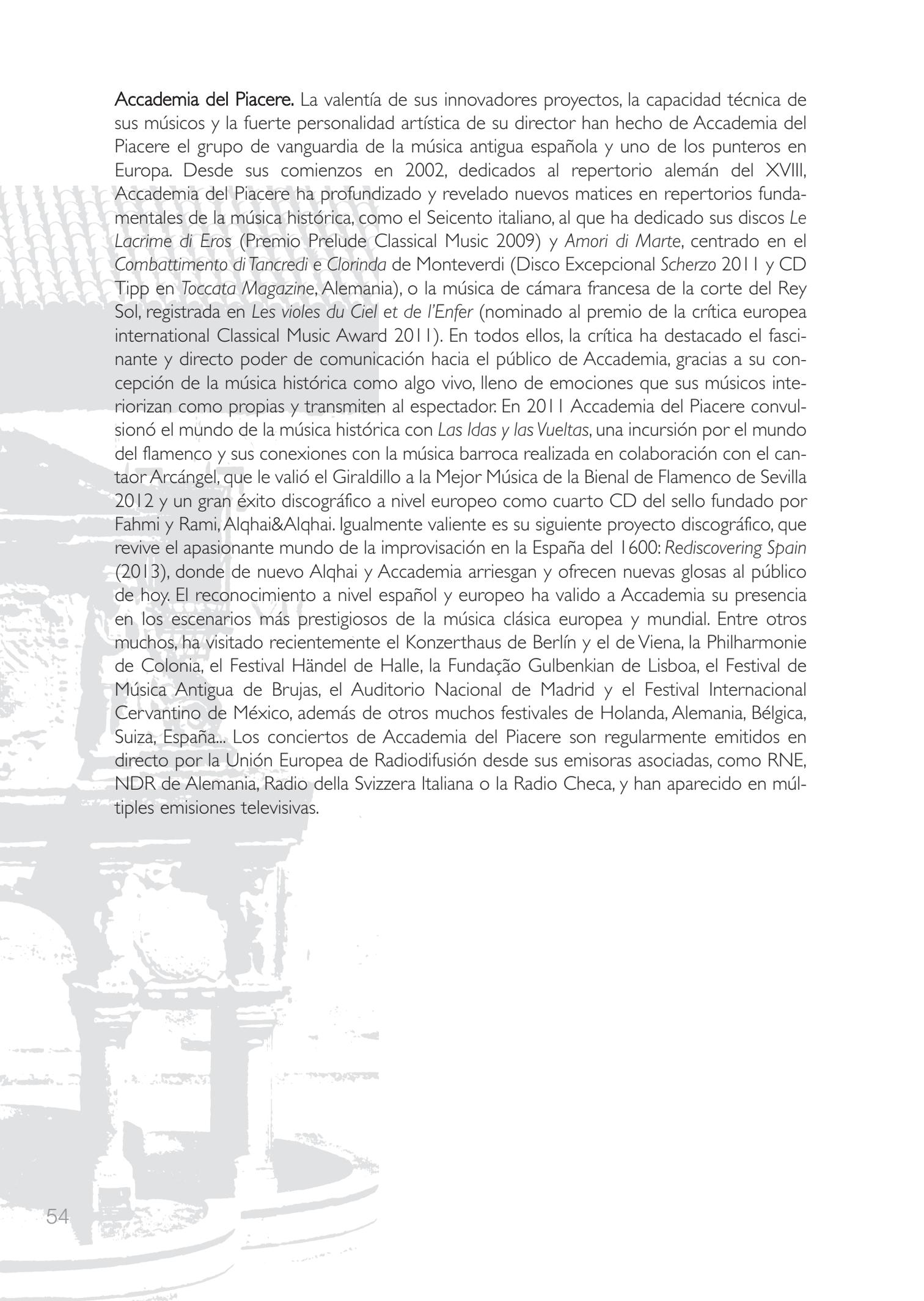
Todos del amor se rían,
mas con una distinción,
que es bueno burlarse de él,
mas burlarse con él, no:
ay, que me río de amor.

Inclinación natural
dicen que causa su ardor;
mas quien lo dice, no dice
como es mala inclinación:
ay, que me río de amor.

I N T É R P R E T E S

Juan Sancho, tenor. Nace en Sevilla, donde comienza sus estudios de piano con María Floristán. Más tarde se gradúa en la especialidad de Canto Histórico en la Escola Superior de Música de Catalunya (Barcelona) con Lambert Climent. Posteriormente trabajará con Raphaël Sikorski (Laboratoire de la Voix, París) y con Raúl Giménez (Barcelona). Entre los directores para los que ha cantado sobresalen Michel Corboz, William Christie, Gustav Leonhardt, Fabio Biondi, Jordi Savall, Diego Fasolis, Andrea Marcon, Alan Curtis, Richard Egarr, etc. Ha cantado con prestigiosas orquestas europeas como la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestra della Svizzera Italiana, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Real Philharmonia de Galicia, Orquesta Filarmónica de Málaga, etc. Así mismo, ha sido invitado por numerosas orquestas barrocas, entre las que destacan Concerto Köln, The Academy of Ancient Music, Les Arts Florissants, Accademia Bizantina, Venice Baroque Orchestra, Orquesta Barroca de Sevilla, Le Concert des Nations, Hespèrion XXI, Europa Galante, Il complesso barocco, etc. Ha realizado su debut en varias de las salas y casas de ópera más emblemáticas del panorama internacional como Teatro alla Scala (Milán), Teatro Real (Madrid), La Fenice (Venecia), Teatro Nacional de Praga, Barbican Center (Londres), Palais des Beaux Arts (Bruselas), Alte Oper (Frankfurt), Auditorio Nacional (Madrid), Palau de la Música (Valencia), Salle Pleyel (París), Opéra Comique (París), Cité de la Musique (París), Auditori (Barcelona), Opéra National du Rhin (Estrasburgo), Opéra National de Lorraine (Nancy), Lincoln Center (Nueva York), Teatro de la Maestranza (Sevilla), Fundação Gulbenkian (Lisboa), Oper Köln, Kursaal (San Sebastián), etc. Igualmente, ha actuado en prestigiosos festivales como Festival d'Ambronay, Maggio Musicale Fiorentino, Quincena Musical de San Sebastián, Festival de Granada, Festival de Música Antigua de Amberes, etc. Sus actuaciones han sido emitidas por televisiones como Mezzo, Arte, France 3 y por emisoras de radio como BBC, Radio France, Radio Nacional de España, Klara (Bélgica), Radio Televisione Svizzera Italiana, Radio Télévision Suisse, etc. Entre sus grabaciones de CD o DVD destacan *Alessandro* de Handel (Decca), la trilogía de Monteverdi con William Christie y Les Arts Florissants desde el Teatro Real (Dynamics y Virgin) y *Virtù di strali d'Amore* de Cavalli con Fabio Biondi (Naxos). Ha debutado en roles de ópera y oratorio de Rossini, Mozart, Vivaldi, Bach, Porpora, Monteverdi, Boccherini, Vinci y Händel. Entre sus futuros compromisos cabe destacar *Farnace* de Vivaldi y *Artasserse* de Leonardo Vinci en la Opéra Royal de Versailles con Concerto Köln, *Un turco in Italia* en el Festival d'Aix-en-Provence bajo la dirección de Marc Minkowski, *Alessandro* de Händel en Megaron (Atenas, Opéra Royal de Versailles, Festival Händel de Halle, Theater an der Wien, Salle Pleyel, Concertgebouw Amsterdam y el Festival Enescu (Bucarest), la *Pasión según san Juan* en el Palau de la Música (Barcelona) en el papel de evangelista, la *Misa en si menor* de Bach en el Liederhalle de Stuttgart, *La princesse de Navarre* en el Teatro de la Maestranza bajo la dirección de Hervé Niquet, su reaparición en el Palais de Beauxarts (Bruselas) bajo la dirección de Skip Sempé, etc. En 2010 fue galardonado con el premio especial por interpretación de Lied y Mélodie française en el Festival Internacional de Canto "Julián Gayarre" (Pamplona).

Fahmi Alqhai, director. Fahmi Alqhai es considerado hoy como uno de los más importantes intérpretes de viola da gamba del mundo y uno de los mayores renovadores de la interpretación de la música antigua, gracias a su concepción arriesgada, personal y comunicativa del acercamiento a los repertorios históricos. Nacido en Sevilla en 1976 de padre sirio y madre palestina, pasa sus primeros once años de vida en Siria, donde comienza su formación musical a muy temprana edad. Más tarde en España estudia de manera autodidacta hasta ingresar en 1994 en el Conservatorio Superior de Sevilla "Manuel Castillo" para estudiar la viola da gamba con Ventura Rico. Continúa su formación en la Schola Cantorum Basiliensis (Basilea) y el Conservatorio della Svizzera Italiana (Lugano) guiado por los maestros Paolo Pandolfo y Vittorio Ghielmi, respectivamente. Paralelamente obtiene la Licenciatura de Odontología por la Universidad de Sevilla. Ya en 1998 comienza su carrera de solista, especializándose en el repertorio alemán para la viola da gamba; sus versiones de las sonatas de viola da gamba y clave obligado de Johann Sebastian Bach, grabadas en 2004 junto a Alberto Martínez Molina, han tenido en todas sus actuaciones una inmejorable crítica tanto por el público como por la prensa especializada. En 2002 funda Accademia del Piacere junto a la soprano Mariví Blasco, conjunto del que es director. Es también fundador, junto a su hermano Rami Alqhai, del sello discográfico Alqhai&Alqhai, con el que ha producido y grabado cuatro CDs de Accademia, dos de ellos dedicados al Seicento italiano (*Le Lacrime di Eros*, Premio Prelude Classical Music 2009, y *Amori di Marte*) y un tercero a la música virtuosa para viola da gamba de Marais y Forqueray (nominado a los International Classical Music Awards 2011). En 2012 Fahmi Alqhai recibió el Giraldirillo a la Mejor Música de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012 por la música de su cuarto CD, *Las idas y las vueltas*, junto al cantautor Arcángel. Como director de Accademia del Piacere, Alqhai ha actuado en lugares como el Konzerthaus de Viena (Austria), el Konzerthaus de Berlín, la Philharmonie de Colonia (Alemania), la Fundación Gulbenkian de Lisboa (Portugal), el Parco della Musica de Roma (Italia), el Auditorio Nacional de Madrid (España), el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato (México) y muchos otros. En 2014 presenta en Glossa su primer CD a solo, *A piacere*, cuya renovadora concepción de la viola da gamba histórica recibe una excelente acogida en España, Alemania y toda Europa. Para la revista británica *Gramophone* es un CD "extraordinario" que "lleva la viola da gamba a un nuevo terreno de gozoso potencial", y "un feliz tributo a todo lo que la viola pudo haber sido, y puede aún ser". Requerido desde muy joven por las mejores formaciones del panorama internacional de la música antigua, ha sido integrante habitual de numerosos y afamados conjuntos, tales como Hespèrion XXI (Jordi Savall) o Il Suonar Parlante (Vittorio Ghielmi). Es miembro fundador de More Hispano (Vicente Parrilla). Con ellos, con Accademia del Piacere y en recitales a solo ofrece regularmente conciertos en las mejores salas de Europa, Japón, EEUU y Latinoamérica. En calidad de solista ha actuado con orquestas de la talla de Orquesta Nacional de España, Orquesta Filarmónica de Galicia, Ensemble Vocal de Lausanne (Michael Corboz), Orquesta Barroca de Sevilla y Al Ayre Español, entre otras. Realiza además incursiones en el campo de la música contemporánea y el jazz con artistas de la importancia de Uri Caine. Ha realizado numerosas grabaciones para sellos discográficos (Alia Vox, Glossa, Winter & Winter, Tactus, Arsis, Enchiriadis, etc.), televisiones y radios de Europa, Asia y América. Desde 2009 es director artístico del FeMAS, Festival de Música Antigua de Sevilla.

Accademia del Piacere. La valentía de sus innovadores proyectos, la capacidad técnica de sus músicos y la fuerte personalidad artística de su director han hecho de Accademia del Piacere el grupo de vanguardia de la música antigua española y uno de los punteros en Europa. Desde sus comienzos en 2002, dedicados al repertorio alemán del XVIII, Accademia del Piacere ha profundizado y revelado nuevos matices en repertorios fundamentales de la música histórica, como el Seicento italiano, al que ha dedicado sus discos *Le Lacrime di Eros* (Premio Prelude Classical Music 2009) y *Amori di Marte*, centrado en el *Combattimento di Tancredi e Clorinda* de Monteverdi (Disco Excepcional Scherzo 2011 y CD Tipp en *Toccata Magazine*, Alemania), o la música de cámara francesa de la corte del Rey Sol, registrada en *Les violes du Ciel et de l'Enfer* (nominado al premio de la crítica europea internacional Classical Music Award 2011). En todos ellos, la crítica ha destacado el fascinante y directo poder de comunicación hacia el público de Accademia, gracias a su concepción de la música histórica como algo vivo, lleno de emociones que sus músicos interiorizan como propias y transmiten al espectador. En 2011 Accademia del Piacere convulsionó el mundo de la música histórica con *Las Idas y las Vueltas*, una incursión por el mundo del flamenco y sus conexiones con la música barroca realizada en colaboración con el cantautor Arcángel, que le valió el Giraldillo a la Mejor Música de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012 y un gran éxito discográfico a nivel europeo como cuarto CD del sello fundado por Fahmi y Rami, Alqhai&Alqhai. Igualmente valiente es su siguiente proyecto discográfico, que revive el apasionante mundo de la improvisación en la España del 1600: *Rediscovering Spain* (2013), donde de nuevo Alqhai y Accademia arriesgan y ofrecen nuevas glosas al público de hoy. El reconocimiento a nivel español y europeo ha valido a Accademia su presencia en los escenarios más prestigiosos de la música clásica europea y mundial. Entre otros muchos, ha visitado recientemente el Konzerthaus de Berlín y el de Viena, la Philharmonie de Colonia, el Festival Händel de Halle, la Fundação Gulbenkian de Lisboa, el Festival de Música Antigua de Brujas, el Auditorio Nacional de Madrid y el Festival Internacional Cervantino de México, además de otros muchos festivales de Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza, España... Los conciertos de Accademia del Piacere son regularmente emitidos en directo por la Unión Europea de Radiodifusión desde sus emisoras asociadas, como RNE, NDR de Alemania, Radio della Svizzera Italiana o la Radio Checa, y han aparecido en múltiples emisiones televisivas.

baeza

Capilla del Antiguo Seminario de San Felipe Neri
(Universidad Internacional de Andalucía)

GARGULAE VOCIS

Polifonías de Córcega

PROCESIÓN

L'orme sanguigne (tradicional, siglo XVIII)

LITURGIA TRADICIONAL

Salve sancta parens (tradicional de Rusiu)

Kyrie (tradicional de Rusiu)

Sanctus (tradicional de Moncale)

PAGHJELLE

TRADICIÓN GREGORIANA – FAUXBOURDON BARROCO

O beatum Pontificem – Magnificat (tradicional, siglo XVIII)

MÚSICA DE CUNFRATERNA

Stabat Mater (Calanzana)

Lode à San' Ghjiseppu (tradicional, Moita)

PAGHJELLE

MANUSCRITO FRANCISCANO CORSO (anónimo, siglo XVII)

Requiem

Tota pulchra es Maria

Tantum ergo Sacramentum

FINAL

Lamentu di Ghjesú (M. Torchini / N. Acquaviva / T. Casalonga / R. Mambrini)

Dio vi salvi Regina (tradicional, siglo XVIII)

C O M P O N E N T E S

Julie Foisil - Paul Leclerc - Ángel David Martín-Blas - Juan Manuel Rivero

Polifonías corsas

Gargulae Vocis

Gargulae Vocis se complace en presentar esta noche un recorrido temático por las diferentes tradiciones y expresiones polifónicas corsas. Desde la música procesional de las hermandades (*cunfraterne*), a la liturgia en diferentes microrregiones; de los manuscritos franciscanos y sus raíces gregorianas, a la expresión más pura de la polifonía insular: la *paghjella*.

La polifonía corsa se basa principalmente en el *cantu in paghjella*, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2009. La *paghjella* es una tradición corsa de profundas raíces mediterráneas que combina particularmente tres registros vocales que siempre se producen en el mismo orden: *la Siconda*, que comienza el tono y la melodía principal, *u Bassu*, que sigue, acompaña y lo apoya, y finalmente *la Terza*, que tiene la voz más alta y enriquece el canto con los ornamentos o *rivucati*. La *paghjella* hace un uso considerable del eco y se canta siempre a cappella. La tradición oral secular y litúrgica se desarrolla en ocasiones festivas, sociales y religiosas: desde el bar o en la plaza del pueblo, a misas, procesiones y otros espectáculos. La principal vía de transmisión es por vía oral, principalmente a través de la observación y la escucha, la imitación y la inmersión.

A pesar de los esfuerzos de los profesionales para reactivar el repertorio, la *paghjella* ha ido perdiendo su vitalidad debido a la fuerte disminución en la transmisión generacional por la emigración de los jóvenes y al agotamiento del repertorio que se ha traducido y transcrito. Si no se toman medidas, la *paghjella* dejará de existir en su forma actual, sobreviviendo sólo como un producto turístico sin tener un vínculo con la comunidad y su significado real.

Desde el siglo XIV, la presencia franciscana se reafirmó de manera significativa en Córcega con profundo impacto en las vidas de los isleños. Estos vínculos se crearon rápidamente entre los cantos litúrgicos y seculares de los pueblos en el interior, dejando una rica impronta en un extenso repertorio que hoy en día sigue sacando a la luz verdaderos tesoros musicales a modo de manuscritos como los del convento de Marcassu, Bastia y Nebbiu.

Mapa de la Córcega romana con sus ciudades y sus caminos.

L'orme sanguigne

L'orme sanguigne del mio Signore, tutto dolore seguitero, e' i core intanto per gli occhi pianto sopra il calvario distillero.

Gesu mio caro ormai è giunto l'acerbo punto del tuo morir; stringi la croce morte si atroce, gode il tuo core per me soffrir:

Ahime che veggio langue Maria, che per la via vede il signor di sangue intriso, e come ucciso la Madre e' il Figlio ai gran dolor: Vi prego o Gesu buono per la vostra passion darci il perdono.

Simon la croce sopra il mio dorso, se dar soccorso or non voi tu. Porterò io ahi muoro Dio sotto il gran peso ahi muor Gesu. Vi prego o Gesu buono per la vostra passion darci il perdono.

Sangre en los pasos de mi señor, todo el dolor que yo seguiré y mientras tanto el corazón destilará a través de los ojos el llanto sobre el Calvario. Mi querido Jesús, tu corazón tiene que sufrir una muerte tan horrible para mí, aprieta la cruz, muerte atroz.

Y veo languidecer a María, que ve el camino del Señor lleno de sangre y la forma en que mató a la Madre y el Hijo, oh gran dolor. Buen Jesús, por tu pasión danos el perdón.

Simón, ahora si no quieres darme ayuda, voy a tomar la cruz sobre mis espaldas. Ahí muero Dios bajo un gran peso, ahí muere Jesús. Buen Jesús, por tu pasión danos el perdón.

Salve Sancta Parens

Salve, sancta parens, enixa puerpera Regem: qui caelum terramque regit in saecula saeculorum. Eruclavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea Regi. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Dios te salve, Madre, que en el parto dio a luz al Rey que gobierna el cielo y la tierra en los siglos de los siglos. Mi corazón ha pronunciado una palabra buena; le hablo de mis obras al Rey. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Kyrie

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Señor, ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad.

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los Ejércitos. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. ¡Hosanna! en las Alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor: ¡Hosanna! en las Alturas.

O beatum Pontificem – Magnificat

Monodía: O beatum Pontificem, qui totis visceribus diligebat Christum Regem, et non formidabat imperii principatum: O sanctissima anima, quam etsi gladius persecutoris non abstulit, Palmam tamen martyrii non amisit.

Oh, bendito Pontífice, que amaba a Cristo Rey con todas tus entrañas y que no teme la soberanía del imperio: O alma santísima, que si la espada del perseguidor no le había quitado, sin embargo, no habría perdido la palma del martirio.

Polifonía: Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem ancillae suae. Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius ad progenie in progenies timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles, esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes. Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ad patres nostros Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hizo proezas con su brazo: dispersó a los soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y enaltecíó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Auxilió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había prometido a nuestros padres- en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Stabat Mater

Stabat Mater dolorosa / Iuxta crucem lacrimosa / Dum pendebat filius.
Cuius animam gementem / Contristatam et dolentem / Pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta / Fuit illa benedicta / Mater unigeniti.
Quae maerebat et dolebat / Et tremebat, cum videbat / Nati poenas incliti.
Quando corpus morietur / Fac ut animae donetur / Paradisi gloria. Amen.

*Estaba la Madre dolorosa junto a la Cruz, lacrimosa, mientras pendía el Hijo.
Cuya ánima gimiente, contristada y doliente atravesó la espada.
¡Oh cuán triste y afligida estuvo aquella bendita Madre del Unigénito!
Languidecía y se dolía la piadosa Madre que veía las penas de su excelso Hijo.
Cuando el cuerpo sea muerto, haz que al ánima sea dada del Paraíso la gloria. Amén.*

Lode à San' Ghjiseppu

Dio ti salvi, Giuseppe, / Sposo della divina / Madre nostra e Regina / Universale!
O Santo senza uguale, / al gran mistero eletto / d'aver un Dio soggetto / Ai cenni tuoi!
Oh! quanto in cel tu puoi, / Santo amabile e caro / e della Chiesa raro / Inclito sole!...
E nel beato stuolo / sen viva in cumpagnia / con Gesù, con Maria, / Con te Giuseppe!

*Dios te bendiga, José, Esposo de la Divina, ¡nuestra Madre y Reina Universal!
O, Santo inigualable, elegido para el gran misterio de tener un Dios. ¡Por tus consejos!
¡Oh!, cuánto en el cielo tú puedes, Santo amable y querido, raro en la Iglesia, ¡ínclito sol!
Y en la multitud bendita así viva en compañía con Jesús, con María, ¡contigo, José!*

Tota pulchra es, Maria

Tota pulchra es, Maria! Et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum. O Maria, o Maria! Virgo prudentissima, mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum!

Eres toda belleza, María y el pecado original no está en ti. Tú, la gloria de Jerusalén, tú, alegría de Israel, tú, honor de nuestro pueblo, tú, abogada de los pecadores. ¡Oh! María, virgen prudentísima, madre clementísima. Ruega por nosotros, intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo.

Requiem

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Ierusalem. Exaudi orationem meam; ad te omnis caro veniet. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Dales Señor, el eterno descanso, y que la luz perpetua los ilumine, Señor. En Sion cantan dignamente tus alabanzas. En Jerusalén te ofrecen sacrificios. Escucha mis plegarias, Tú, hacia quien van todos los mortales. Dales Señor, el eterno descanso, y que brille para ellos la luz perpetua.

Tantum ergo Sacramentum

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui: Et antiquum documentum novo cedat ritui; Præstet fides supplementum sensuum defectui.

Genitori Genitoque, laus et iubilatio; salus, honor, virtus quoque, sit et benedictio; procedenti ab utroque, compar sit laudatio. Amen.

Veneremos, pues, inclinados tan grande Sacramento; y la antigua figura ceda el puesto al nuevo rito; la fe supla la incapacidad de los sentidos.

Al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y júbilo, salud, honor, poder y bendición; una gloria igual sea dada al que del uno y del otro procede. Amén.

Lamentu à Ghjesù

O tù chì dormi / in sta petra sculpita / d'avè suffertu / da colpi è ferite / dopu d'atroci martiri. Persu ai ancu la vita, / oghje riposi tranquillu / a to suffrenza hè finita.

Ma eo sò / ind'una fiamma ardente, / brusgiu è mughju / tuttu ognunu mi sente, / sò i lamenti di i cumpagni / è d'una mamma li pienti / chjamu ancu à Diu supremu / ci ritorni stu nucente. È fù per quella / cun spiritu feroce / da tanti colpi / è viulenza atroce / chjodi à li mani è li pedi, / quessi t'anu messu in croce, / Diu da tante suffrenze / fà ch'eo senti a to voce.

Oghje per sempre / tutta questa hè finita, / avà si mortu / hè persa a partita, / oramai in Ghjerusalemme / a ghjente hè sparnuccita / vrgogna ùn ci ne mancà, / morte sò a fede è a vita.

Oh tú que duermes en esta tumba de piedra, después de haber sufrido tantos golpes y lesiones, después del martirio terrible, has perdido la vida, ahora reposas tranquilo, tu sufrimiento ha terminado.

Pero estoy en un fuego ardiente, me quema y me lamento, todo el mundo me oye, el lamento de tus discípulos y de una madre que llora al Señor que puede recordar a los inocentes.

Y así fue con un espíritu feroz, por tantos golpes y una horrible violencia, el clavo a través de las manos y los pies ya que te crucificaron. Oh Dios, para muchos sufrimientos, hazme oír tu voz.

Hoy y para siempre parece que todo termina, tú estás muerto, ahora termina el drama ahora todo el pueblo de Jerusalén está esparcido lleno de vergüenza. Muerta está la fe y la vida.

Dio vi salvi Regina

Dio vi salvi Regina / e Madre Universale / per cui favor si sale / al Paradiso.

Voi siete gioia e riso / di tutti i sconsolati, / di tutti i tribolati, / unica speme.

Voi dei nemici nostri / a noi date vittoria ; e poi l'Eterna gloria / In Paradiso.

Dios te salve, Reina y Madre Universal, por cuyo favor nos elevamos al Paraíso.

Tú eres la alegría y la risa de todos los desconsolados, de todos los atormentados, la única esperanza.

Contra nuestros enemigos danos la victoria; y la gloria eterna en el Paraíso.

I N T É R P R E T E S

Gargulae Vocis. En su origen, el descubrimiento y la pasión por la polifonía medieval en torno a las músicas del Mediterráneo occidental posibilitaron el encuentro hace seis años de los cuatro cantantes del grupo. El canto *a capella* es la música de la mezcla de voces, una mezcla de piedra y la luz. Como un puente entre el cielo y la tierra, el canto suena como una llamada, un vínculo entre el corazón y lo divino, entre la vida y la emoción. Los cuatro, animados por su maestro común, Jean-Etienne Langianni, cantante-compositor y fundador de varios grupos polifónicos en Córcega, presentan un repertorio de polifonías corsas que abarca desde el canto tradicional hasta el canto gregoriano-franciscano, polifonías profanas y religiosas. La riqueza de Gargulae Vocis es su desafío que nace de una profunda amistad, un desafío donde se mezclan sus conocimientos y experiencias y la mezcla de su timbres, todos de diferentes orígenes culturales, musicales y vocales. La amistad y la música se extienden entre Marsella, Madrid y Toulouse, con el humilde deseo de participar en el mantenimiento de un patrimonio intangible, incluida la fuerza de las vibraciones en toda su dimensión hasta la emoción. A lo largo de sus encuentros en el CIRMA (*Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes*, Moissac, Francia) y Corbara (*Asociación Seraphica*, Córcega, Francia) o de los diversos talleres y cursos que animan en Francia, Suiza y Canadá, Julie, Juanma, Paul y Ángel comparten vivamente la pasión y el aprendizaje siempre con una gran humanidad, explorando los sonidos y tratando de descubrir la luz que los guía más allá de los diferentes momentos, amistad y estímulos que reciben. Desde su reciente en creación, destacan la realización de los siguientes conciertos: Francia (Sauverny, Baudinard-sur-Verdon, Les Contamines de Montjoie, Maubec y Marsella), Suiza (Coppet, Bogis-Bossay y St. Sulpice) y España (Festival de Arte Sacro de Madrid, Ciclo Maestro de la Roza de Oviedo). Dentro del programa *¡Atención, obras!* de RTVE, el grupo participó en 2013 en la grabación de varios videoclips que se emitieron tanto por televisión como por el canal de internet de dicha cadena. Para más información, véase la web del grupo: www.gargulaevocis.com

DOMINGO 7

12.30 H.

úbeda

Iglesia de San Lorenzo

MOR KARBASI, voz
SALVADOR GUTIÉRREZ, guitarra

La Tsadika

Shecharhoret

Tradicional sefardí de Grecia
(en hebreo)

Yo me levantara un lunes

Tradicional sefardí de Marruecos

Ladrone de granadas

Mor Karbasi y Jorge Bravo, música
Shoshana Karbasi, letra

Sultana

Mor Karbasi, música y letra

Malagueña y Abandolao

Mor y Shoshana Karbasi, letra

La galana y la mar

Tradicional sefardí de Grecia

Mancevo del dor

Tradicional sefardí de Turquía

Judía

Mor Karbasi y Joseph Taylor, música
Shoshana Karbasi, letra

Mi niña

Mor Karbasi y Fred Thomas, música
Mor Karbasi, letra

Tres morillas me enamoran en Jaén

Popular

Viva orduena

Dezile a mi amor

Tradicional sefardí de Marruecos

Arreglos: Mor Karbasi

P
R
O
G
R
A
M
A

C O M P O N E N T E S

Mor Karbasi, voz
Salvador Gutiérrez, guitarra

EN COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN HUERTA DE SAN ANTONIO

Fundación Huerta de San Antonio

La Tsadika

Mor Karbasi

Este concierto constituye una exploración conmovedora de las raíces marroquíes y sefardíes de Mor Karbasi.

“Mi abuelo, Shalom, siempre fue una inspiración muy grande para mí. Cuando íbamos a visitarle en Nazaret siempre cantineaba melodías que me sonaban a la vez desconocidas y familiares. Las canturreaba, sentado al lado de la ventana abierta, mirando hacia una tierra desconocida”.

Fue mucho después cuando Mor supo que su abuelo cantaba *pyutim*, poemas litúrgicos judíos que se cantan usando escalas árabes, y que la tierra desconocida a la que le solía cantar era su lugar de nacimiento: Marruecos. De la misma manera que estos cantos unen el mundo árabe y judío, este espectáculo de Mor Karbasi, basado en su último CD, busca un puente entre sus raíces marroquíes, judías y españolas. Al ver el gran amor y el gran cariño que tiene su nieta por España y por su tradición sefardí, le dice su abuelo Shalom: *“¡La sangre nunca olvida de donde viene...!”*

Yo me levantara un lunes

Yo me levantara un lunes,
un lunes antes de albor
cogiera bashia en mano
y a la mar fuera yo.

Estribillo

Mira ansí
y al son de la liebre
yo me iré a dormir.

Me encontré con un mancevo
que de mi quiso a burlar,
le he cogido del pescuezo
y a la mar le echara a ahogar.
Y después que lo había echado
tomé y me senté a llorar,
duele mi corazón duele
duele de verlo ahogar.
Cogí mi trenza de pelo
y con ella me fui a salvar,
le he cogido de la mano
y a mi casa le llevé.
Le puse cama de rosas,
cabecera de azahar,
y para que él se tapara
hojillas de un limonar.
Le lavé y lavé su cara
con hojas de un limonar,
le peinara su pelo
con un peine de cristal.
Le he cogido de la mano
y a mi cama le subí.
Media noche ya es pasada,
la cara no vuelve a mí.

Ladrona de granadas

Una ladrona de granadas
una tarde ví en mi huerta
nunca supo que la miraba
apoyada en mi ventana.

Estribillo

Ladrona de granadas
sé que vendrás mañana
jirones de vestido
quedan entre las ramas.
Ladrona de granadas
sé que vendrás mañana
dejaré cada día abierta
la puerta de mi jardín
para que vendrás sedienta
mientras solo espero alerta
con ansias verte...

La galana y la mar

Espozika está en el banyo
vestida de kolorado
Échate a la mar
échate a la mar i alkánsalo
échate a la mar.

A la mar yo bien me echaba
Si la suegra lesensia me daba.

Échate a la mar...

Ya salió de la mar la galana
kon un vestido de sirma blanka.

Échate a la mar...

Entre la mar i el río
vestida de amariyo.

Échate a la mar...

Entre la mar i la arena
kresió un árbol de kanela.

Échate a la mar...

Mansevo de dor

Yo so un mansevo de dor
ke kamino kon onor

kuando veyo ija ermoza
ya me toma a mi temblor.

Ayde ayde presto
te echaré al sesto.

Asentada en el pozo
kon un grande dezrepozo
asperando a mi espozo
ke es la luz de los mis ojos

Ayde ayde presto
te echaré al sesto.

A la franka te vistites
pareses un direktor
todo el mundo ya lo sabe
ke sos ijo de un ladrón.

Ayde ayde presto
te echaré al sesto.

Judía

Mi frente bezó a mi madre kuando nasí,
un bezo de amor,
me dio mi madre kuando nazí,
en tokando la dolor me dezía:

“Judía, Judía será tu nombre...”

Kandelas de Shabat asendió mi madre,
enflamaron mis ojos,
kantes de fiesta kantó mi padre,
asendieron mi korazón, i él me dezía:

“Judía, Judía será tu nombre...”

En mis ojos pretos
en mis pretos kaveyos
flamas de mi nasión,
briyan komo kandelas,
kandelas sin konsolasion
seleziozas, amatándosen, dezían:

“Judía, Judía será tu nombre...”

I me kería fuir,
peidrerme en el kamino
no yevar la dolor,
i en mi pecho no yevar el orror
de la mala sinyal amariya
ke gritaba, yoraba i dezía:
“Judía, Judía será tu nombre...”

Sol la Tsadika

Cuando Tara levantó el enredo
sentenciaron a la hermosa sol
y le hicieron juramento falso
en presencia del gobernador.

Y el gobernador la dice
- Mira esa mora, que dice de ti.
- Yo, señor, he nacido hebrea
y hebrea tengo que morir.

Y el gobernador la manda
a una cárcel para seducirla,
y de ahí mismo le van declarando
si no es mora le quita la vida.
ay de mí que de pena padezco,
ay de mí cuando Sol desapareció.

- Adiós madre, padre y hermanos,
que me voy yo en presencia del rey,
y aunque juré y me ofrezca otras leyes
yo hebrea siempre quedaré.

Sol, al ver que su sangre corría,
dio un suspiro y al dio imploró,
y le dice no quiero ser mora,
siga tu oficio, infame traidor.

Ay de mí, que de pena padezco,
ay de mí cuando Sol desapareció.

Mi niña me trajo la mar

Mi niña me trajo la mar
mira mamá, se esconde en las caracolas
está cantando puedo escucharlo.
Mi niña puso olas en el vestido
y recogió la sal con sus manos
el agua en sus pies brillaba al atardecer.

Te miro y me veo a mí
tus huellas en la arena
son las de mi niñez
te miro y veo a la niña
miro y veo a esa niña que fui.

Tres morillas me enamoran en Jaén

Tres morillas me enamoran en Jaén,
Axa y Fátima y Marién.
Tres morillas tan garridas
iban a coger olivas,
y hallábanlas cogidas
en Jaén,
Axa y Fátima y Marién.
Y hallábanlas cogidas,
y tornaban desmaídas
y las colores perdidas
en Jaén,
Axa y Fátima y Marién.
Tres moricas tan lozanas,
tres moricas tan lozanas,
iban a coger manzanas
a Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

Viva ordueña

Viva ordueña lo sembra en su arenal,
ansí lo sembra viva Ordueña.

Y ansí me tiré su pié al arenal,
y ansí me enseñaron a bailar.
Viva Ordueña lo amasa en su arenal
ansí lo amasa viva Ordueña.
Y ansí me tiré su pié al arenal
y ansí me enseñaron a bailar.
Viva Ordueña lo afrecha en su arenal
y ansí lo afrecha viva Ordueña
y ansí me tiré su pié al arenal
y ansí me enseñaron a bailar.
Viva Ordueña lo mole en su arenal
y ansí lo mole viva Ordueña
y ansí me tiré su pié al arenal
y ansí me enseñaron a bailar.
Viva Ordueña lo come en su arenal
Y ansí lo come viva Ordueña
y ansí me tiré su pié al arenal
y ansí me enseñaron a bailar.

Dezile a mi amor

Dezile a mi amor si mi bien kiere
ke trayga la mula i me yeve
ke yo no puedo ir a piedé
ke yueve menudito i me mojaré.
Dezile a mi amor si mi bien ama
ke trayga la mula ande kabalga
ke yo no puedo ir a piedé
ke yueve menudito i me mojaré.

I N T É R P R E T E

Mor Karbasi. “*One of the great Young divas of the global music scene*”. Mor Karbasi apareció en la escena de las Músicas del Mundo en 2008 con el lanzamiento de su primer álbum y ha seguido cautivando al público internacional con su voz maravillosa y su impresionante presencia en el escenario. Su primer álbum, *The Beauty and the Sea*, recibió críticas muy favorables, y enseguida la clasificaron como una artista de renombre mundial a la altura de Mariza y Estrella Morente. Una comparación espléndida, pero que no acaba de describir su estilo único de cantar. Su segundo disco, *La Hija de la Primavera*, la estableció como una diva del canto sefardí. Tiene un recorrido impresionante. Ha actuado en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Polonia, República Checa, España, Portugal e Israel, entre otros, y siempre con éxito indiscutible. Nació en 1986 en Jerusalén, de madre de ascendencia marroquí y padre de ascendencia persa. Su familia de parte de su madre es de origen sefardí. Mor es una mujer joven influenciada por diversas culturas, pero sobre todo por su herencia judía. Los judíos fueron expulsados de España durante el siglo XV, procediendo de la reunificación de los dos principales reinos católicos españoles tras la derrota del Islam. Los judíos que salieron de España iniciaron una diáspora a nivel mundial. Trajeron con ellos el idioma español de aquel entonces y lo siguieron usando en sus nuevas comunidades cerradas, mezclado con el hebreo y otros idiomas mediterráneos. El resultado fue la creación de la lengua judeo-española llamada ladino. Su tercer disco, *La Tsadika*, es una exploración de sus ancestros marroquíes. Su interpretación apasionada de melodías sefardíes tradicionales de Marruecos, así como sus propias creaciones, nos dejan con el sabor inolvidable del mundo árabo-andalusí. Colabora con Itamar Doari (percusión), Mark Eliyahu (quemane) y el maestro de la guitarra flamenca Salvador Gutiérrez. entre otros artistas. Mor ha compartido el escenario con grandes artistas del flamenco actual, tales como Andrés Marín, Concha Vargas, José Méndez y Salvador Gutiérrez. Y pronto, en noviembre del 2014, en Ámsterdam con Tomatito y su hija, la cantaora María de los Ángeles.

DOMINGO 7

20.30 H.

úbeda

Auditorio del Hospital de Santiago

CHRISTIAN ZACHARIAS, piano

Virtuosismo del teclado

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata en Mi Mayor, K 162

Sonata en do menor, K 226

Sonata en Mi bemol Mayor, K 193

Sonata en fa menor, K 183

Sonata en fa menor, K 386

Sonata en si menor, K 27

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite francesa nº 5 en Sol Mayor, BWV 816 (ca. 1722/25)

Antonio Soler (1729-1783)

Sonata en Fa sostenido Mayor, no. 90

Sonata en re menor, no. 24

Sonata en Re bemol Mayor, no. 88

P
R
O
G
R
A
M
A

C O M P O N E N T E

Christian Zacharias, piano

CONCIERTO EN COPRODUCCIÓN CON EL
CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Centro
Nacional
de Difusión
Musical

CNDM

Miradas preclásicas

Arturo Reverter

Estamos ante un programa de notable coherencia dadas las conexiones estilísticas y formales que cabe hallar entre los tres compositores elegidos. Domenico Scarlatti, uno de los músicos menos teóricos que hayan existido según Kirkpatrick, inventó un mundo propio, distinto, alejado de cualquier corriente. Sus 555 sonatas o *essercizzi* se apartaban de la normativa tardobarroca o ya decididamente clásica en casi todo. De todo hay en esas obras, pobladas de abundantes rasgos hispánicos, de aires de danza de distintas zonas geográficas de la Península, pero también de diseños y figuraciones muy propias de la literatura clásica que habrían de seguir Mozart o Haydn.

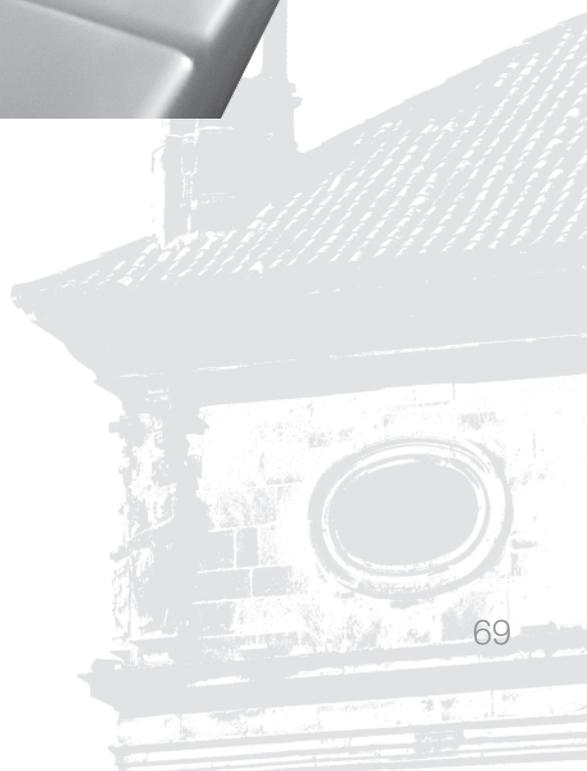
Son seis las *Sonatas* que nos ofrece Zacharias, todas muy distintas entre sí y pertenecientes a épocas diversas. La 162 –se sigue la numeración de Kirkpatrick–, en Mi Mayor, tiene dos partes claramente diferenciadas, Andante en 3/4, de acentos muy marcados, y Allegro en 4/4, con un tema de nuevo cuño, que varía incansablemente. Allegro vivo es la indicación de tempo para la 226, asimismo en 3/4. Es monotemática y emplea un motivo muy hispánico montado sobre una figura ascendente. El aire de danza viene servido por una compleja polifonía. La pieza es juguetona y aparece cuajada de trinos.

Cambiamos de compás para la 193, Allegro de nuevo. Decidido y contagioso impulso danzable, que se apoya en un accidentado curso de escalas ascendentes-descendentes. El tema de inicio, de acentuación muy marcada, sufre claras transformaciones en su segunda mitad. Acordes poderosos y un contundente trino cierran la pieza, a la que sucede la 183 en 3/4 y fa menor; que repite la célula inicial de manera constante, prácticamente sin alteraciones, aunque en diversas tesituras. La 386 es un Presto, también en fa menor. Está en compás binario y resulta especialmente racial con sus rápidas ráfagas hacia lo alto y sus imitaciones. Vertiginosa y fugaz. Esta parte del concierto se cierra con otra pieza muy sandunguera, la n° 27, que juega con los graciosos y repetidos apoyos de notas de la mano izquierda, que otorgan a la composición un aire más bien obsesivo.

Las *Suites francesas* de Johann Sebastian Bach fueron compuestas al final de la etapa de Cöthen. Nunca se ha aclarado la razón del apelativo. Lo más lógico es que provenga del hecho de que entre los movimientos de danza figuran algunos con nomenclatura gala. No presentan dificultades especiales de interpretación. La n° 5, en siete partes, posee una variedad de registros muy notable. La *Allemande* es singularmente polifónica y evidencia la maestría contrapuntística del autor; la *Courante* es rápida y alegre, a la italiana; grave y solemne, muy “francesa”; la *Sarabande*; simple y graciosa la *Gavotte*, desenfadada y veloz la *Bourrée*, un poco desequilibrante en su 6/4 la *Loure* y de impecable construcción la *Gigue*, un movimiento en el que Bach era imbatible.

No hay constancia que el Padre Antonio Soler (1729-1783) fuera discípulo directo de Scarlatti, pero supo seguir la misma senda y, al tiempo, crear un lenguaje personal, premo-

zartiano en algún caso, que lo llevó a las puertas del clasicismo. No hay más que escuchar las tres *Sonatas* seleccionadas. La *90*, según la numeración de Samuel Rubio, una de las más célebres, es un *Allegro* en Fa sostenido Mayor en $3/4$ que maneja tres excitantes temas: uno primero, gracioso, que parte de un tresillo de semicorcheas; un segundo más lírico, cuajado de trinos, de línea impoluta, y un tercero, el más conocido, que circula saltarinamente por un lecho arpegiado. Hay retorno y repeticiones muy ordenadas. Una pieza de pasmosa gracilidad, que contrasta enormemente con la serenidad y aire meditativo de la extensa *Sonata n° 24*, *Andantino cantabile* en re menor, en $3/8$, monotemática. Lo mismo que la *n° 88*, *Allegro* en Si bemol Mayor y $3/4$, que modula episódicamente a Fa Mayor y abunda en notas repetidas.

I N T É R P R E T E

Christian Zacharias, piano. Las cualidades que han hecho a Christian Zacharias uno de los pianistas más famosos del mundo también le han llevado a su mayor reconocimiento como director de orquesta, director del festival, pensador musical, escritor y locutor: su integridad musical y un profundo conocimiento musical, junto a sus habilidades únicas como comunicador poético y carismático y una presencia escénica cautivadora. Zacarías mantiene una activa carrera como concertista de piano de renombre internacional, con recitales y conciertos en todo el mundo. Actúa con los principales directores del mundo y dirige a las orquestas de mayor renombre; muchas de sus grabaciones han recibido premios internacionales. Su carrera como director refleja su deseo de construir colaboraciones con compañeros del entorno musical. Durante el tiempo que fue director artístico y principal de la Orquesta de Cámara de Lausana realizó muchas grabaciones con la orquesta aclamadas por la crítica. Destaca su ciclo completo de los conciertos para piano de Mozart, que ganó el *Diapason d'Or*, *Choc du Monde* y el *ECHO Klassik*. La grabación más reciente es la de las cuatro Sinfonías de Schumann. Zacarías ha sido "Socio Artístico" de la Orquesta de Cámara de St. Paul desde la temporada 2009/10. También mantiene estrechos vínculos con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, siendo el principal director invitado desde hace muchos años, y tiene una estrecha colaboración con orquestas como la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Hallé de Manchester, el Het Residentie Orkest Den Haag, la Orchestre National de Lyon, los Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Bamberger Symphoniker y la Gurzenich Orquesta de Colonia. Últimamente ha dirigido su atención a la ópera, lo que le ha llevado a trabajar en producciones de ópera como *La Clemenza di Tito* (Mozart), así como su ópera buffa *Le nozze di Figaro* y *La Belle Hélène* de Offenbach. También ha trabajado en tres películas desde 1990: *Domenico Scarlatti en Sevilla*, *Robert Schumann - der Dichter spricht* (INA, París) y *Zwischen Bühne e und Künstlerzimmer* (WDR - Arte). Zacarías ha recibido numerosos premios y galardones, entre ellos el 2007 *Midem Classical Award "Artista del Año"* en Cannes. Después de haber sido premiado por sus contribuciones a la cultura en Rumanía en 2009, el gobierno francés le honró como "Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres". Con motivo de su 60 cumpleaños, la Alte Oper Frankfurt organizó un "Retrato del artista" de Christian Zacharias, presentándole como pianista, director de orquesta, músico de cámara y como acompañante de Lied. Su debut en recital en el Carnegie Hall de Nueva York en diciembre de 2011 fue un hito importante: el primer pianista alemán en 30 años. Durante la temporada 2013/14 Christian Zacharias dirigirá a la MDR Sinfonieorchester Leipzig, Hamburgo Philharmoniker, la Orquesta de Cámara de Escocia, el Royal Northern Sinfonia y la Orquesta della Svizzera Italiana.

úbeda

Sinagoga del Agua

ANA ALCAIDE, voz y nyckelharpa

Rainer Seiferth, guitarras y bouzouki - Bill Colley, psalterio, ud, percusiones

El viaje de los sefardíes por el Mediterráneo

A
M
A
R
G
O
P
R
P

Sefardíes

Tradicional / Ana Alcaide (2007)
(instrumental)

La mujer de Téréh

Tradicional de Bulgaria y Turquía / Ana Alcaide (2007) (instrum. y vocal)

Seguidillas castellanas

Polska *Dorotea* (tradicional de Suecia)
y una seguidilla-bolero (Cancionero de Olmeda (Burgos))
Tradicional / Ana Alcaide/ Carlos Beceiro (2006) (instrumental)

Hixa mía

Dos canciones sefardíes:
Los bilbilicos e Hixa mía
Tradicional / A. Alcaide / C. Beceiro (2006) (instrumental)

La reina Ester

Tradicional / Ana Alcaide (2012)
(instrumental y vocal)

El pozo amargo

Basada en la leyenda toledana de "El Pozo amargo"
Música: A. Alcaide / Letra: Beatriz Moreno-Cervera (2012) (instrumental y vocal)

Debajo de los tilos

Melodía del trovador alemán Walther von der Vogelweide seguida de dos canciones castellanas:
El Mandil de Carolina y Tres hojitas madre.
Trad. / A. Alcaide / C. Beceiro (2006) (instrum.)

El romeral: A. Alcaide / J. L. Castillo (2006) (instrum.)

En el jardín de la reina

Tradicional sefardí / A. Alcaide (2012)
(instrumental y vocal)

Khun Caravan: A. Alcaide (2012) (instrumental)

Luna sefardita

Música: A. Alcaide / Letra: B. Moreno-Cervera (2012) (instrumental y vocal)

Pasacalles sefardí: Tradicional / A. Alcaide/ C. Beceiro (2007) (instrumental)

EN COLABORACIÓN CON LA
SINAGOGA DEL AGUA

Sefardíes mediterráneos

Ana Alcaide

Hace más de cinco siglos los sefardíes fueron expulsados de estas tierras. A lo largo del tiempo lograron preservar su cultura, su castellano medieval y su anhelo por volver a España. Desde entonces se establecieron en países de la cuenca del Mediterráneo como Marruecos, Grecia, Turquía, Bulgaria, la antigua Yugoslavia... Mantuvieron su identidad cultural en esas pequeñas comunidades, fusionándola a su vez con elementos culturales de los países donde fueron acogidos. Este fenómeno ha dado como resultado una riqueza y mezcla particular y única, propia de cada región y lugar. Asimismo, los sefardíes siempre tuvieron un deseo por reencontrarse con su patria padre, pero a la vez un rechazo hacia ella por la expulsión a la que fueron sometidos.

Estas canciones se inspiran en el viaje por el Mediterráneo de los sefardíes. Recorren caminos, paisajes y lenguas que siguen la estela de un viaje que quizás nunca encontró destino: el de destierro y no retorno de los sefardíes, que como muchos otros pueblos emprendieron en su afán de mantener su identidad. Su voz siguió cantando, fiel e inquebrantable al paso del tiempo. Un gran viaje es espejo de lo que somos. Nos obliga a desprendernos de capas, a tomar conciencia de nosotros mismos, a descubrir nuestra esencia. Nos permite escuchar la voz antigua y poderosa que desde tiempos ancestrales resuena dentro de nosotros.

La historia de los judeo-españoles y su presencia en el Mediterráneo me inspiran para interpretar y adaptar estas piezas de una forma muy personal. Su música es una síntesis de estilos que busca los nexos comunes entre diversas culturas musicales y sus conciertos son un viaje en el tiempo en el que la variedad de tímbricas e instrumentos invitan al espectador a trazar un puente al pasado y a recrear antiguas tradiciones y culturas.

T E X T O S

La mujer de Térárah

La mujer de Térárah preñada estaba,
ni ella no sabía el mal que tenía.
salía por los campos como apedrida.
Dolores tenía, parir quería
¿ande lo pariera? En la meyará
meldando y escribiendo en la yisibá.
- "Madre, la mi madre, ¿Qué buscás aquí?
- Un hijopreciado que dejé aquí.
- Madre, la mi madre, andavos d'aquí,
Malajimes del cielo m'alechan a mí".

Buen zajut tuvites señor parido,
q'afirmates la firma d'Abraham abino.

La reina Ester

Se vistió la reina Ester en el tercer día,
vestida de su color que al oro parecía,
con grande mancía se fue ande el rey.
el rey que la vido venir,
pedrió su tino
a la color del vino.
- ¿Qué es la tu venida, Ester?
¿qué es la tu demanda?

- Un convit quero hacer en la tuya casa,
con toda tu compañía y Hamán también,
y también quero tener
largas las tus mesas,
viva tu grandeza.
Alevanta, Mordejay, vístete este sayo,
toma la corona, súbete al caballo,
te llevaré al baño; yo te lavaré,
y también te almizclaré,
yo que so ligero,
telek y barbero.
Debemos de hacer fimbus en estos dos días,
en hinchando el rabus ende los Nahmías,
por hacer conquías a el Amalec,
hagan baño con telek:
todo va a un cuento,
non mires el resto.

El pozo amargo

Las sombras de tu vergel secreto escondieron los besos de labio y labio abiertos en flor.
Doncella de nobleza levita, si adoras a un cristiano más vale que silencies tu amor.
La noche soñada en los jardines despista a los guardianes que velan tus paseos, Raquel.
Tan sólo la luna en su crecida conoce de tus dichas y el pozo en que le aguardas a él.
Rosarios de autoras toledanas bendicen vuestra suerte y os vuelven descuidados tal vez.
Luceros de estrellas pasajeras perfilan en el aire su entrega y tu desnudez.
Y al alba de una noche certera partido de un abrazo por una daga criminal.
La sangre templada de Fernando destila entre tus manos y anuncia su destino fatal.
“En su agua calmaré este amargo dolor
Fernando, sálvame,
¿ya estás aquí, mi amor?”
Calvario de pena y desconsuelo te arranca de tu lecho en delirio y vas al pozo a llorar.
Locura de hiel en tus sollozos derraman en su cauce el mal sabor de tu pesar
Asomas a la fosa profunda, sus ojos te sonríen, serenos del perdón de Dios.

Y cuentan cristianos de Toledo que aullando con el viento quebrada se escucha tu voz.

En el jardín de la reina

En el jardín de la reina
ha crecido un biliuzar
la raíz tiene de oro
la simiente de cristal.
Arboleros, arboleros
arboleros tan gentil
la raíz tiene de oro
la simiente de marfil.
La reina estaba lavrando
un tilar de clavedón
asentada en la ventana
el paxá que la vido.
Enriva de una barca
asentado un biliuzar
cantando una romansa
a la ola de la mar.

Luna sefardita

Se ha callado la soledad
en esta alborada nueva
a orillita de la ciudad
duerme la primavera
con sus ojos de abril
las colinas florecen
su trigo hacia el sol
se recuestan en oro
galas de despedida.
Dime Alina, que mala estampa
hierva en tu sangre hebrea
de la aljama sales cantando
con un puño de arena
vagas sin mirar atrás
no habrá nadie que prenda la lumbre en tu hogar
sigue el signo de azar
de la luna sefardita.
Dónde están las llaves de España
quién abrirá sus puertas
dónde guarda un pueblo sin alma
todas las horas muertas
vienen de dos en dos,
las carretas llorando su herida de amor;
a perderse en los ojos de la luna sefardita.

I N T É R P R E T E

Ana Alcaide. Intérprete, compositora y productora musical de Toledo que desarrolla una actividad investigadora en torno a antiguas tradiciones y culturas. Inició sus estudios musicales con el violín a los siete años. Estudió en el Conservatorio de Getafe (Madrid) y posteriormente en la Universidad de Lund (Suecia). Es licenciada en Biología (U.C.M, Madrid) y especializada en Botánica. Ha recibido una amplia formación científica y artística en distintos países (España, Suecia, México). Su espíritu investigador le ha llevado a realizar proyectos tan diversos como el estudio de los hongos del desierto en Baja California o la filmación de nidos de pájaros en bosques escandinavos. Este mismo espíritu es el que la impulsa a indagar en tradiciones, repertorios e instrumentos antiguos. Gracias a una beca de estudios de Biología, en el año 2000 Ana viajó a Suecia y conoció la *nyckelharpa* o viola de teclas, un instrumento medieval minoritario de origen sueco. Atraída por su sofisticación y profundidad sonora, comenzó a tocarlo de forma autodidacta en las calles de Toledo, lejos de su tradición original. Años más tarde, en 2005, se trasladó a Suecia para ampliar sus estudios musicales y especializarse en este instrumento. Durante este periodo también recibió influencias de otras tradiciones musicales, iniciándose en el estudio de nuevos instrumentos y de su propia voz. Obtuvo una diplomatura en Malmö Academy of Music cursando un plan de estudios individualizado (*Individual Project*), en el que orientó su carrera hacia las músicas del mundo, combinando su interés por la música tradicional con el aprendizaje de técnicas más modernas que han permitido crear su propio camino como intérprete y compositora. Fruto de su búsqueda personal y experimentación con el instrumento, publicó *Viola de Teclas* en el año 2006, obra que marca el inicio de su carrera musical y que la convirtió en pionera en el uso y divulgación de la *nyckelharpa* en España. Su segundo trabajo, *Como la Luna y el Sol* (2007/2008), fue el resultado de su proyecto final de carrera y ofrece una nueva lectura de la antigua tradición sefardí. A finales de 2009 recopiló sus primeras canciones en el DVD *Ana Alcaide en concierto*, grabado en un antiguo templo de oración (Sinagoga del Tránsito de Toledo). Después de un periodo de dedicación a la maternidad, en 2012 publica su tercer disco, *La cantiga del fuego*, trabajo que marca un punto de inflexión en su vida personal y profesional. *La cantiga del fuego* ha recibido un gran reconocimiento y acogida internacional, permanecido varios meses en los top 10 de la 'World Music Charts Europe', lista de referencia de los mejores trabajos de músicas del mundo publicados a nivel internacional. Comenzó siendo una autoproducción y finalmente fue lanzado mundialmente por el sello inglés ARC music (noviembre de 2012). Desde el año 2008, en que finalizó sus estudios musicales en Suecia, comenzó a ofrecer conciertos de forma continuada junto a sus colaboradores. Ha presentando su música en numerosos festivales y salas de su género en España, así como en Alemania, Francia, Italia, Marruecos, Argentina, Uruguay, Canadá, Bulgaria, Uzbekistán e Indonesia. Ana ha compaginado sus estudios, conciertos y proyectos discográficos con su vida en Toledo, ciudad donde se estableció en 2001 coincidiendo con su decisión de retomar la música. Esta ciudad es fuente cotidiana de inspiración y gran influencia para su música, habitualmente descrita como la 'Banda sonora de Toledo'. Su estética musical, así como su trabajo de recuperación y particular forma de divulgación, han sido reconocidos y premiados en los últimos años.

LUNES 8

19.00 H.

úbeda

Sinagoga del Agua

AZIZ SAMSAOUI, kanún y laúd
MOUHSSINE KOURAICHI, darbouga y percusión

Al-Ándalus, entre Oriente y Occidente

Longa Nahawand

Twichia Istihlal

Kudam al jadid

Sihr sharq (Magia del Oriente)

Twichia 6ª y 7ª

Samai shat Araban

Insiraf Ushak

Samai Nahawand

Lihabibi (romance andalusí)

Suzinak Sakiz

C O M P O N E N T E S

Aziz Samsaoui, kanun y laúd
Mouhssine Kouraichi, darbouga y percusión

EN COLABORACIÓN CON LA
SINAGOGA DEL AGUA

P
R
O
G
R
A
M
A

Entre Oriente y Occidente

Aziz Samsaoui

La música del Cercano Oriente y del Magreb constituye la fuente de la que bebieron los artistas andalusíes durante siglos. Inagotables melodías, ritmos sensuales e improvisación se conjugan en un saber artístico altamente estimado en las cortes de califas y sultanes. Esta música logra su máximo esplendor en el refinamiento de su manifestación clásica y el desenfado que muestra su vertiente popular. La música del ámbito islámico asume la herencia de la remota trashumancia asiática, esto es, la sequedad de las estepas y desiertos que hacen que los instrumentos suenen a veces de forma árida, penetrando en lo más hondo del oyente, al que deja una imborrable marca, como las huellas que se van dejando atrás en el desierto. Pero a la vez esta música mantiene otro rasgo que la hace de alguna manera inimitable: tiene el refinamiento de las bóvedas de estancias palaciegas y el esplendor de las antiguas civilizaciones; rinde culto al sonido, revistiéndolo de formas geométricas, áspera nobleza y ornamentación delicada. Diseña y propaga una cultura de fastos y de pureza donde los pasajes intrincados de la Medina se pueblan de viejos cantos otomanos, tonadas andalusíes de amor concluso o vagas melodías improvisadas; y donde la luna desmesurada sobre cielo índigo retiene las cantinelas melancólicas y la lumbre rítmica que prenden los pueblos nómadas.

Con canciones procedentes de la Turquía otomana, del folklore griego o macedónico, ritmos de Irán y Kurdistán o danzas de los pueblos magrebíes o andalusíes recreados y fundidos con las corrientes estéticas occidentales, el itinerario musical andalusí estimula el intercambio y ayuda a un mejor entendimiento entre los pueblos por medio de un lenguaje mutuo y espontáneo, una mezcla de instrumentos de los entornos oriental y occidental y una música impregnada de la estética del sur. Es una sensibilidad ecléctica y luminosa que evoca a un tiempo la sensualidad sonora del Oriente y el Mediterráneo y el dinamismo de las tendencias occidentales.

El kanun es un instrumento de cuerda pulsada de la música tradicional del Medio Oriente. Utilizado en el norte de África y Oriente Medio, Irán, Uzbekistán, Armenia, Macedonia, Kosovo y Grecia, se trata de una de las muchas formas del salterio. Es un instrumento perteneciente a la familia de las cítaras con un caja de sonido trapezoidal. Las cuerdas modernas, de nylon o PVC, están estiradas sobre un puente sencillo y fijadas en piel de pez en un extremo; en el otro, se sujetan a clavijas afinadoras. Los kanuns usados en Turquía tienen 26 órdenes (grupos) de cuerdas, con tres cuerdas por orden. Se toca sentado sobre las piernas, pulsando las cuerdas con dos púas de concha de tortuga o picos de marfil, uno en cada mano, o con las uñas, y tiene un rango de tres octavas y media. Se distingue en otros países por la variación modal tanto en música árabe o griega. Es de los instrumentos más antiguos, pues se remonta a la época abasí y se utilizaba en la Medina por Ibn Cina "Avecinas", científico y médico musulmán de Persia. Fue introducido en Europa por Al-Ándalus en el siglo XII

I N T É R P R E T E S

Aziz Samsaoui, kanun y laúd. Multiinstrumentista de orientación esencialmente autodidacta, nacido en Marrakech y formado en el Conservatorio Superior de Música Andalusí de Tetuán. Realizó estudios en laúd y violín de Al-Ándalus bajo la dirección de Telemsaní, perfeccionándose con los maestros Mezuak y Amin Al-Akrami, entre otros. Formó parte de la Orquesta Joven del Conservatorio de Música Andalusí de Tetuán, con la que ha ofrecido recitales en festivales a nivel nacional e internacional. Fue asignado como profesor de “Principios de Música Andalusí” durante tres años en el I.F.P Juan de la Cierva. Su interés por la música antigua, étnica y de corte tradicional le ha llevado a progresar en un inagotable itinerario musical a través de distintos instrumentos de cuerda (laúd, ud, rebab, viola, salterio y kanún). Paralelamente a su labor como agente cultural y gerente de empresa de diseño y proyectos culturales, ha dirigido festivales y ciclos de gran prestigio, tales como coproducción de Etnosur, Ciclo de Música en Castillo Santa Catalina de Cádiz, Festizaje (Jaén), colaborando también con festivales internacionales de música como los de Santander, Canarias y Granada, Festival Islámico de Mértola (Portugal) y proyectos europeos como Oralidades (Bulgaria, Malta, Portugal y España). En 1999 fue invitado al Festival de Música Antigua de la Universidad de Tartu (Estonia), dictando conferencias y seminarios. Su trayectoria artística se ha ido enriqueciendo con colaboraciones y grabaciones en diferentes grupos de diversos estilos musicales especialmente de música antigua y del mundo, tales como Cinco Siglos, Alia Música, Capella de Ministrers, Estampie, Dufay Colective, Veterum Mvsicae, Michel Nyman & Orquesta Chekara, Orquesta Filarmónica de Málaga, Enrique Morente, Arcángel, Segundo Falcón, Ana Reverte, Anda-Ara (Flamenco), Tejemanaje, Wafir y Basido (étnica), L’Ham de Foc (folk), Nassim, Al-Maqam, Samira Kadiri y Ensemble Andalusí de Tetuán (andalusí), Al Andaluz Project, etc. Cuenta con la grabación de diversos programas musicales para Televisión Española, Canal Sur y Televisión Extremeña, Radio Nacional de España, así como diversas grabaciones discográficas.

Mouhssine Kouraichi, darbouga y percusión. Comenzó su carrera musical tocando ud y violín y más tarde descubre otra de sus aficiones: los instrumentos de percusión, mejorando sus estudios con el profesor Chekara en un centro de formación profesional. Más tarde tuvo la oportunidad de trabajar con diversas orquestas y de aprender de los maestros y de los mejores percusionistas de Marruecos.

الأندلس

"Éxtasis de Santa Teresa" de Gian Lorenzo Bernini, 1647-51, detalle (Iglesia de Santa María de la Victoria, Roma).

Úbeda

Oratorio de San Juan de la Cruz
(Convento de los Carmelitas)

NUMEN ENSEMBLE
Héctor Eliel Márquez, director

San Juan de la Cruz: mística y polifonía

I. **Cristóbal de Morales** (ca. 1500-1553)
Missa pro defunctis (5w): Introito y Kyrie

Giovanni Gabrieli (ca. 1554/57-1612)
Antífona Quam pulchra es (8w)

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Salmo Super Flumina Babylonis (8w)

II. **Juan-Alfonso García** (1935)
Trilogía mística
La fonte (3w)
El pastorcico (3w)
La llama (4w)

III. **Héctor Eliel Márquez** (1979)
Cantar del Alma (4w en divisi)*

Francisco Ruiz Montes (1977)
El Pastorcico (4w en divisi)*

Fernando Aguilá (1982)
Llama de amor viva (4w en divisi)*

José López Montes (1977)
Díptico místico (4w en divisi)*

Grayston Ives (1948)
Romance que va por "Super Flumina Babylonis" (5w)**

(*) Estreno en tiempos modernos

(**) Estreno en tiempos modernos y encargo especial del XVIII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza

C O M P O N E N T E S

Estefanía Alcántara, Solomia Antonyak, Susana Casas, Ruth Obermayer, Verónica Plata, Elena Simionov, sopranos
Conchita Cortés, Miguel Ángel García, Ana María Pérez, Maribel Rueda, contraltos
Luis Arance, Francisco Díaz, Jorge Losana, Andrés Miravete, Javier Ruiz, tenores
Víctor Cruz, Pablo Guerrero, José Antonio Segura, Marcos Quiroga, bajos
Héctor Eliel Márquez, director

CONMEMORACIÓN ANTICIPADA DEL V CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA (1515)

EN COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

Mística y polifonía

Fátima Martín

A partir de la figura vertebradora de San Juan de la Cruz, Numen Ensemble presenta en el Festival un programa en el que música, poesía y misticismo se unen en un particular recorrido que se funda en la música del Renacimiento y acaba entrelazándose de forma especialmente íntima con la música de nuestros días, dando lugar a una peculiar unión cargada de simbolismo, metáforas y homenajes a grandes maestros.

La *Missa pro Defunctis* de Cristóbal de Morales, compuesta durante su estancia en Roma, refleja el fervor, la melancolía y la sobriedad propias del estilo del compositor. Basada en un *cantus firmus* gregoriano, se interpretarán en esta ocasión el *Introito* y el *Kyrie* de este oficio de difuntos que inspiró a grandes músicos y poetas, entre los cuales bien pudiera contarse a San Juan de la Cruz, ya que existía copia de esta música en el archivo de la Capilla de El Salvador de Úbeda en aquel tiempo.

Giovanni Gabrieli, contemporáneo de Victoria y del Santo, trabajó e imprimió algunas de sus obras en Venecia, tal y como hiciera Victoria, y mostró gran interés por el estilo de composición propio de la escuela veneciana, derivado de las particulares características de la iglesia de San Marcos, que situaba órganos y coros en lugares contrapuestos. El motete a doble coro *Quam pulchra es* ha sido elegido para formar parte de este programa por utilizar versos del *Cantar de los Cantares*, libro que influyó sobremanera en la poesía de San Juan, por ejemplo en su *Cántico espiritual*, si bien este motete es, curiosamente, un contrafacta del madrigal secular *Lieto Godea*.

También utiliza la técnica del doble coro la versión de Tomás Luis de Victoria de *Super Flumina Babylonis*, en cuyos versos, extraído del salmo 136 (137), el pueblo judío, esclavo en Babilonia, llora por la pérdida de Sion. Con clara influencia de Palestrina en su música y honda preocupación por la comprensión del texto, Victoria logra de forma magistral dotar a este motete de una particular fuerza expresiva, especialmente en la frase *Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena*, en la que resuenan desesperadamente sentimientos de exilio y alienación. Trescientos años más tarde, este mismo salmo inspirará a Verdi el célebre coro de esclavos *Va pensiero*, de *Aida*.

En la segunda parte se interpretará la obra *Trilogía Mística* del compositor y organista español Juan-Alfonso García, considerado uno de los grandes compositores para coro del siglo XX en España. El que fuera organista de la Catedral de Granada durante cuatro décadas afirma: “mi aprecio y estima a San Juan de la Cruz, me llevó a ponerle música a muchos de sus poemas. San Juan de la Cruz dice las cosas como nadie las ha dicho”, por lo que podemos deducir el cuidado con el que se gestó esta obra magistral en la que seguirá la línea de inspiración e influencia ya iniciada por Palestrina y Victoria (quienes encontraron fuentes comunes de inspiración con el poeta abulense). *Cantar del alma*, *El pastorico* y *Llama*

de amor viva son, respectivamente, los poemas que García utilizará para las tres partes de su trilogía.

Por último, Numen Ensemble, apasionado intérprete de música contemporánea, ha propuesto a diferentes compositores la creación de nueva música a partir de la poesía sanjuaniana con ocasión del presente concierto en Úbeda. Son las obras de Márquez, Ruiz-Montes, Aguilá, López-Montes y Ives. Las tres primeras suponen un cariñoso homenaje al tríptico de Juan-Alfonso García, pues utilizan los mismos versos. Por su parte, el *Díptico místico* de López-Montes está compuesto a partir de los dos últimos romances de *Romances sobre el Evangelio "In principio erat verbum"*, los cuales preceden justamente al poema que ha escogido Grayston Ives, *Romance que va por "Super Flumina Babylonis"*. El compositor británico, miembro de los King Singers desde 1978 hasta 1985, es especialmente reconocido por su obra coral, tanto secular como religiosa, esta última compuesta principalmente para la liturgia del Magdalen College de Oxford, al frente de cuyo coro ha grabado para Harmonia Mundi. Concretamente su grabación de *Ecce cor meum*, de Sir Paul McCartney, mereció el Classical BRIT Award como grabación del año.

La obra de Ives, encargo especial del Festival de Úbeda y Baeza, cierra el concierto y produce así un espejo con el final de la primera parte, acabando de trenzar un concierto preparado con suma dedicación e ilusión para la figura del poeta abulense, continuando así una tradición que sobrepasa ampliamente lo puramente artístico y sensorial y que, engarzando con el torrente de fuerza y espíritu de los grandes y antiguos maestros renacentistas, consigue mantener viva y ardiente la llama de la pasión por los versos que llegan al alma y por la música que trasciende hacia la misma esencia y génesis divina del ser humano.

Retrato de San Juan de la Cruz (Francisco Pacheco, Libro de descripción de verdaderos retratos, ilustres y memorables varones, Sevilla, 1599).

T E X T O S

Requiem æternam

Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Ierusalem.

Exaudi orationem meam;
ad te omnis caro veniet.

Requiem æternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

*Dales Señor, el eterno descanso,
y que la luz perpetua los ilumine, Señor.
En Sion cantan dignamente tus alabanzas.
En Jerusalén te ofrecen sacrificios.
Escucha mis plegarias, Tú, hacia quien van
todos los mortales.*

*Dales Señor, el eterno descanso,
y que brille para ellos la luz perpetua.*

Kyrie eleison

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Señor, ten piedad.

Cristo ten piedad.

Señor ten piedad.

Quam pulchra es

Quam pulchra es, amica mea

Nam vulnerasti cor meum

Crine colli tui.

Quam pulchrae sunt mamme tuae,

Soror mea, sponsa mea, columba mea,

Veni in hortum meum, soror mea,

Surge et propera,

Egredere, formosa mea,

Tempus putationis advenit.

Qué hermosa eres, amada mía

Pues prendiste mi corazón

Con el cabello sobre tu cuello.

Qué hermosos son tus pechos,

Hermana mía, esposa mía, paloma mía.

Ven a mi huerto, hermana mía,

Levántate y de prisa

Ven, hermosa mía,

El tiempo de la canción ha venido.

Super Flumina Babylonis

1. Super flumina Babylonis illic sedimus et
flevimus, cum recordaremur Sion.

2. In salicibus in medio ejus suspendimus
organa nostra:

3. Quia illic interrogaverunt nos, qui capti-
vos duxerunt nos, verba cantionum; et qui
abduxerunt nos: Hymnum cantate nobis de
canticis Sion.

4. Quomodo cantabimus canticum Domini
in terra aliena?

*1. Junto a los canales de Babilonia nos senta-
mos y lloramos con nostalgia a Sion.*

*2. En los sauces de sus orillas colgamos nues-
tras cítaras.*

*3. Aquellos que nos llevaron cautivos nos invi-
taban a cantar; nuestros opresores: "cantad-
nos un cantar de Sion".*

*4. ¿Cómo cantar cantos del Señor en tierra
extranjera?*

Trilogía mística

La fonte

*Cantar del alma que se huelga de conocer a
Dios por fe.*

Que bien sé yo la fonte que mana y corre
aunque es de noche.

Aquella eterna fonte está escondida,
que bien sé yo do tiene su manida,
aunque es de noche.

Su origen no lo sé, pues no le tiene,
mas sé que todo origen della viene,
aunque es de noche.

Sé que no puede ser cosa tan bella,
y que cielos y tierra beban della,
aunque es de noche.

Bien sé que suelo en ella no se halla,
y que ninguno puede vadealla,
aunque es de noche.
Su claridad nunca es escurecida,
y sé que toda luz della es venida,
aunque es de noche.
Sé ser tan caudalosas sus corrientes,
que infiernos, cielos riegan, y las gentes,
aunque es de noche.
El corriente que nace desta fuente
bien sé que es tan capaz y tan potente,
aunque es de noche.
El corriente que de estas dos procede
sé que ninguna de ellas le precede,
aunque es de noche.
Aquesta Eterna fuente está escondida
en este vivo pan por darnos vida,
aunque es de noche.
Aquí se está llamando a las criaturas
porque desta agua se harten aunque a
oscuras,
porque es de noche.
Aquesta viva fuente que deseo
en este pan de vida yo la veo,
aunque es de noche.

El pastorcico

Un pastorcico solo está penado
ageno de plazer y de contento
y en su pastora puesto el pensamiento
y el pecho del amor muy lastimado.

No llora por averle amor llagado
que no le pena verse así affligido
aunque en el corazón está herido
mas llora por pensar que está olvidado.

Que sólo de pensar que está olvidado
de su vella pastora con gran pena
se dexa maltratar en tierra agena
el pecho del amor mui lastimado!

Y dize el pastorcito: ¡Ay desdichado
de aquel que de mi amor a hecho ausencia
y no quiere gozar la mi presencia
y el pecho por su amor muy lastimado!

Y a cavo de un gran rato se a encumbrado
sobre un árbol do abrió sus braços vellos
y muerto se a quedado asido dellos
el pecho del amor muy lastimado.

La llama

Llama de amor viva

¡Oh llama de amor viva
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva
acaba ya si quieres,
¡rompe la tela de este dulce encuentro!

¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado
que a vida eterna sabe
y toda deuda paga!
Matando, muerte en vida has trocado.
¡Oh lámparas de fuego
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con estraños primores
color y luz dan junto a su querido!

¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno
donde secretamente solo moras,
y en tu aspirar sabroso
de bien y gloria lleno,
cuán delicadamente me enamoras!

San Juan de la Cruz, Romances 8º

Entonces llamó a un arcángel
que san Gabriel se decía,
y enviólo a una doncella
que se llamaba María,
de cuyo consentimiento
el misterio se hacía;
en la cual la Trinidad
de carne al Verbo vestía;
y aunque tres hacen la obra,
en el uno se hacía;

y quedó el Verbo encarnado
en el vientre de María.
Y el que tenía sólo Padre,
ya también Madre tenía,
aunque no como cualquiera
que de varón concebía,
que de las entrañas de ella
él su carne recibía;
por lo cual Hijo de Dios
y del hombre se decía.

9º

Ya que era llegado el tiempo
en que de nacer había,
así como desposado
de su tálamo salía
abrazado con su esposa,
que en sus brazos la traía,
al cual la graciosa Madre
en un pesebre ponía,
entre unos animales
que a la sazón allí había.
Los hombres decían cantares,
los ángeles melodía,
festejando el desposorio
que entre tales dos había.
Pero Dios en el pesebre
allí lloraba y gemía,
que eran joyas que la esposa
al desposorio traía.
Y la Madre estaba en pasmo
de que tal trueque veía:
el llanto del hombre en Dios,
y en el hombre la alegría,
lo cual del uno y del otro
tan ajeno ser solía.

**Romance que va por
"Super Flumina Babylonis"**

10º

Encima de las corrientes
que en Babilonia hallava
allí me senté llorando
allí la tierra regava
acordándome de ti
¡o Sión! a quien amava

era dulce tu memoria,
y con ella más llorava.
Dexé los traxes de fiesta
los de trabaxo tomava
y colgué en los verdes sauzes
la música que llevaba
puniéndola en esperança
de aquello que en ti esperava.
Allí me hyrió el amor
y el corazón me sacava.
Díxele que me matase
pues de tal suerte llagava
yo me metía en su fuego
sabiendo que me abrasava
desculpando el avezica
que en el fuego se acababa
estávame en mí muriendo
y en ti solo respirava
en mí por ti me moría
y por ti resucitava
que la memoria de ti
daba vida y la quitava.
Gozábanse los estraños
entre quien cautivo estava.
Preguntávanme cantares
de lo que en Sión cantava
Canta de Sión un hynno
veamos cómo sonava.
Dezid, ¿cómo en tierra ajena
donde por Sión llorava
cantaré yo la alegría
que en Sión se me quedava?
Echaríala en olbido
si en la ajena me gozava.
Con mi paladar se junte
la lengua con que hablava
si de ti yo me olbidare
en la tierra do morava.
Sión por los verdes ramos
que Babilonia me dava
de mí se olbide mi diestra
que es lo que en ti más amava
si de ti no me acordare
en lo que más me gozava
y si yo tuviere fiesta
y sin ti la festejava.

¡O hija de Babilonia
mísera y desventurada!
Bienaventurado era
aquel en quien confiava
que te a de dar el castigo

que de tu mano llevaba
y juntará sus pequeños
y a mí, porque en ti esperava
a la piedra que era Christo
por el qual yo te dexaba.

I N T É R P R E T E S

Héctor Eliel Márquez, director. Director y fundador de Numen Ensemble, ha sido director asistente del Coro de la OCG, director del Orfeón de Granada y actualmente dirige la Schola Pueri Cantores de la Catedral de Granada. Estudió piano y composición y amplió su formación con un Máster de Interpretación Histórica en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza). Además, como compositor, acumula un corpus significativo de obra vocal, tanto coral como para solista (1er Premio de la VI edición del Concurso Internacional de Composición de la ACCP). Actualmente imparte docencia en el Conservatorio Superior de Música de Granada.

Numen Ensemble. Este coro de cámara fue creado en 2011 y sus miembros cuentan con una sólida formación vocal y una dilatada experiencia en el ámbito coral. Uno de sus principales objetivos es el de la difusión de obras menos conocidas pero de gran calidad, por medio de atractivos programas como *Audi, audi*. Es este el nombre de su primer disco, con un repertorio de polifonía renacentista sobre textos del *Cantar de los Cantares*, grabado para el sello *Iberia Classical* en julio de 2012. Desde entonces, el ensemble ha ofrecido conciertos en foros tales como el Festival Internacional de Música Antigua de Úbeda y Baeza, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander) y ha trabajado con directores como Martin Schmidt o Raúl Mallavibarrena. En enero de 2014 presentaron su segundo trabajo discográfico, *La corriente infinita*, con obras de Juan-Alfonso García sobre poesía andaluza, y en junio del mismo año representan la ópera *Dido y Eneas*, de Henry Purcell, con escena de Rafa Simón.

*Órgano de la Iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés de Baeza, detalle
(construido hacia 1790, ¿Fernando Antonio de Madrid?).*

SÁBADO 6

18.00 H.

baeza

Iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés

ROBERTO FRESCO, órgano

Unidos por el Mediterráneo (I):
música para órgano entre Nápoles y España (ss. XVI-XVII)

Antonio de Cabezón (1510-1566)
Gallarda milanese - Pavana italiana

Antonio Valente (ca. 1520-ca. 1580): *La Romanesca*

Giovanni Maria Trabaci (ca. 1575-1647)
Gagliarda quarta à 5 alla Spagnola

Bernardo Clavijo del Castillo (ca. 1545-1626)
Tiento de segundo tono

Bernardo Storace (1637-1707): *Spagnoleta*

Anónimo, *Flores de Música* (1706)
Obra de primer tono de medio registro

Bernardo Pasquini (1637-1710): *Pastorale*

Anónimo, *Pensil Deleitoso* (1707): *Españoleta*

Juan Cabanilles (1644-1712)
Tiento en tercio al modo de Italia - Pasacalles III

Johann Kaspar Kerll (1627-1693): *Battaglia*

C O M P O N E N T E

Roberto Fresco, órgano

EN COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

Unidos por el Mediterráneo (I)

Roberto Fresco

El programa de este concierto pretende detenerse brevemente en aquel intercambio musical que durante los siglos XVI y XVII se produce entre las dos penínsulas más occidentales del Mediterráneo y que para los músicos de ambas vertientes del Mediterráneo va a suponer la aceptación en mayor o menor grado de elementos o costumbres no siempre propias.

Las relaciones musicales entre España e Italia dejaron particulares huellas durante el espacio de tiempo en el que tanto el Reino de Nápoles como el Ducado de Milán fueron parte de la Corona Española, aunque el diálogo cultural pueda documentarse con anterioridad a estos hechos históricos. Ya en el siglo XV encontramos al baezano Bartolomé Ramos de Pareja en Bolonia y en Roma, ciudad por la que con posterioridad habrán de pasar algunos de los más eminentes polifonistas españoles como Cristóbal de Morales o Tomás Luis de Victoria o el teórico Francisco Salinas. También la Ciudad Eterna será el escenario de una parte de la vida de Sebastián Raval, al que encontraremos poco más tarde en Palermo al servicio del virrey, ocupando el mismo puesto que con anterioridad ostentara Bernardo Clavijo del Castillo. Roma es un centro evidente de interés por cuestiones de índole religiosa, mientras que Milán o Nápoles lo serán por asuntos políticos.

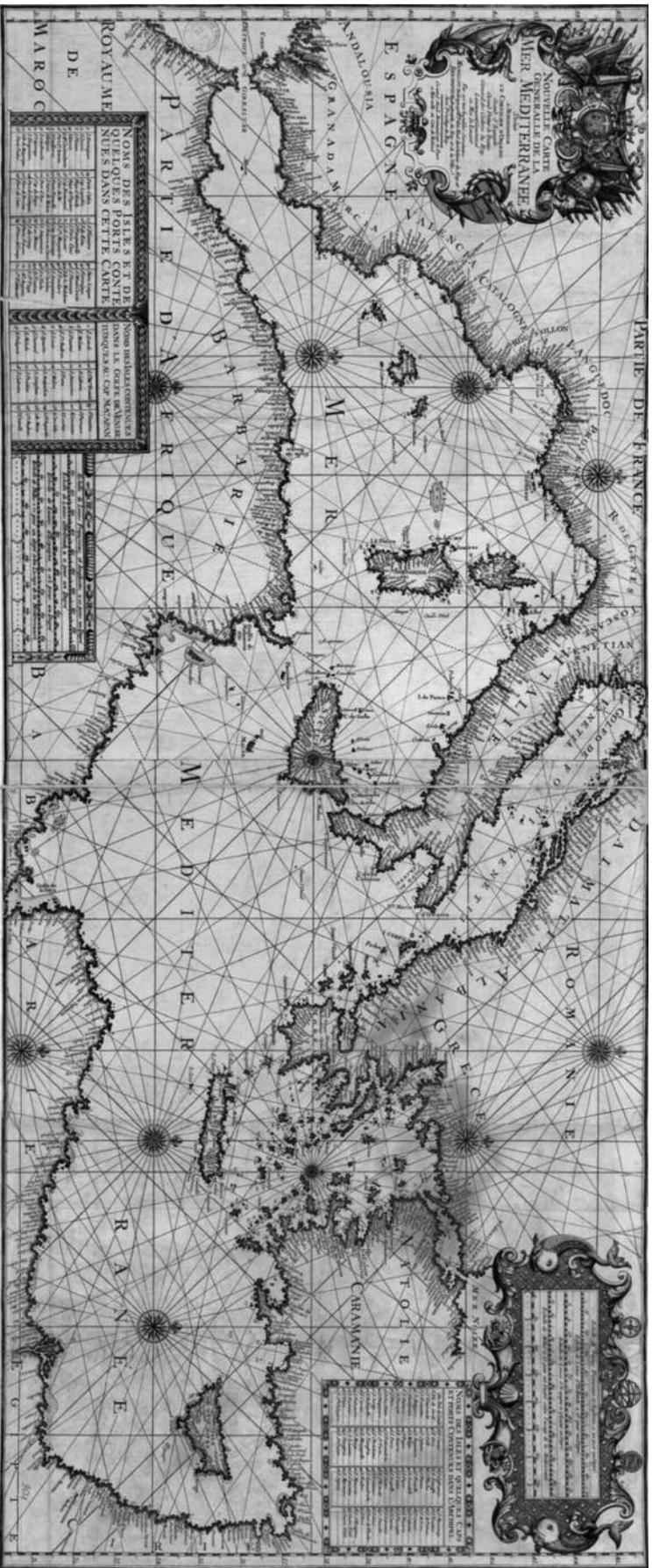
En 1548 los hermanos Juan y Antonio de Cabezón forman parte del séquito del futuro rey Felipe II en su viaje a los Países Bajos: partiendo de Cataluña por mar, desembarcan en Génova y prosiguen la ruta por Alessandría, Pavía, Milán, Cremona, Mantua y Trento hasta adentrarse en tierras germanas. No tenemos certeza de los frutos de estas semanas de estancia de Cabezón en tierras del norte de Italia, ni de los más que probables contactos con músicos autóctonos como pudieran ser los Cavazzoni. Pero cuando Hernando de Cabezón en 1578 publica las obras de su padre, Antonio, incluye piezas habituales en la música cortesana del momento como las *Diferencias sobre la Gallarda Milanesa* y otras dos obras sobre la *Pavana Italiana*, cuyos títulos nos ponen en relación inmediata con estos acontecimientos históricos. Dos años antes Antonio Valente, ciego como el burgalés, había publicado en Nápoles la *Intavolatura de Cimbalo* escrita con un sistema de tablatura un tanto diferente a la usada por los españoles y cuyo contenido va a contribuir de manera notable al posterior progreso de la música de tecla italiana.

El mismo año de la muerte de Cabezón nace en Bérgamo Pietro Cerone que pasará una parte de su vida en España, entre otras cosas, al servicio de la capillas reales de Felipe II y Felipe III. Acabará sus días en Nápoles como cantante en la Capilla Real del virrey. En 1613 publica en esa ciudad su tratado *El Melopeo y el Maestro* en lengua castellana y que va a influir notablemente durante el siglo XVII en el desarrollo de la música española. También en esta ciudad encontramos desde los primeros años del siglo XVII a Giovanni Maria Trabaci, organista y maestro de capilla al servicio del virrey, donde la impronta española es todavía apre-

ciable en nuestros días. Así pues, no es de extrañar que la última parte de su *Gagliarda Quarta alla Spagnola* se asemeje considerablemente a *Marizápalos*, tan popular en la España del Siglo de Oro. Como también lo fue la *Españoleta* que ya en 1581 describe Fabrizio Caroso en *Il Ballarino*. Este es el modelo que sigue Storace, activo en Sicilia al menos en la fecha de publicación de su *Selva di varie compositioni d'intavolatura per cimbalo ed organo* (1664) para sus variaciones *sopra la Spagnoleta* y que es el mismo esquema armónico y formal con que está construida la *Españoleta* perteneciente al *Pensil Deleitoso de Suaves Flores de Música*, uno de los cinco volúmenes de música para tecla que en los primeros años del XVIII copia el franciscano Antonio Martín y Coll. En esta extensa colección de música encontramos continuas referencias al mundo de la “danza, al canto y a la música instrumental de vientos, guitarras y percusiones” que nos ponen en relación con la costumbre tan española de las fiestas populares. Pero también estos cinco libros nos transmiten la difusión de la música italiana en España, entre la que encontramos algunas transcripciones para tecla de obras de un músico de la talla de Arcangelo Correlli, tan íntimamente relacionado con Bernardo Pasquini y Alessandro Scarlatti. El siglo XVIII será el momento de los músicos italianos en España, de los Domenico Scarlatti, Gaetano Brunetti, Luigi Boccherini... Pero eso son ya otras músicas.

I N T É R P R E T E

Roberto Fresco, órgano. Es el organista titular de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid y profesor de órgano del Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska, también de Madrid. Nace en Astorga en 1967. En esa ciudad inicia su educación musical y posteriormente la continúa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Estudia en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Viena con Michael Radulescu, personalidad a la que debe muchos rasgos de su pensamiento musical. Pero ha sido la española Montserrat Torrent quien ha ejercido verdadera influencia sobre él, no sólo en cuestiones relativas a la interpretación sino también en cuestiones directamente relacionadas con la pedagogía, muy especialmente sobre la música española. Su carrera como concertista y profesor le ha llevado a través de Europa, EEUU, América Latina y las Islas Filipinas y ha colaborado habitualmente con solistas y grupos vocales e instrumentales, abordando repertorios que abarcan seis siglos de música para órgano. Ha realizado diversos trabajos discográficos que incluyen tanto música antigua como música del siglo XX. En lo que al terreno de la enseñanza se refiere, ha sido profesor de clave en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León y en el Conservatorio Profesional de Música “Federico Moreno Torroba” de Madrid. Asimismo, ha sido profesor de órgano en el Conservatorio Profesional de Música de Palencia y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Es fundador y director de la Academia de Órgano “Fray Joseph de Echevarría” que se celebra anualmente en los órganos históricos de Tierra de Campos (Palencia) y que tiene como finalidad la promoción de los órganos antiguos españoles y de toda la literatura que ha sido escrita para ellos.

Nouvelle carte générale de la Mer Méditerranée dédiée à Monseigneur le Chevalier d'Orléans, grand d'Espagne, grand prieur de France, général des galères du roy, lieutenant général en mer du Levant, siglo XVIII (Bibliothèque Nationale de France, Paris).

DOMINGO 7

18.00 H.

baeza

Iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés

JUAN DE LA RUBIA, órgano

Unidos por el Mediterráneo (II):
música para órgano entre España e Italia (ss. XVII-XVIII)

Giovanni Maria Trabaci (ca. 1575-1647)

Gagliarda quarta à 5 alla Spagnola - Toccata di durezze et legature

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Toccata VI sopra i pedali e senza - Partita sopra l'aria di follia

Antonio de Cabezón (1510-1566)

Discante sobre la pavana italiana - Anchor che col partire

Juan de la Rubia (1982): *Improvisación sobre "Guárdame las vacas"*

Miquel López (1669-1723): *Lleno III*

Narcís Casanovas (1747-1799): *Paso V*

Juan Cabanilles (1644-1712)

Corrente Italiana (atr.) - Tiento de batalla, quinto punt baix

Johann Sebastian Bach (1685-1750): *Canzona BWV 588*

Juan de la Rubia (1982): *Improvisación*

C O M P O N E N T E

Juan de la Rubia, órgano

EN COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

leitmotivARTS

P
R
O
G
R
A
M
A

Unidos por el Mediterráneo (II)

Pep Gorgori

El Mediterráneo ha unido a los diferentes pueblos que baña desde tiempos inmemoriales, quizás con un ahínco especial a partir del momento en que los griegos surcaran sus aguas para expandir su comercio y también su cultura. Así, llegaron a Italia por Nápoles y a la Península Ibérica por la costa oriental (Denia, Alicante, Empúries). La relación entre lo que ahora conocemos como España e Italia se mantiene constante desde entonces y se hace aún más estrecha tras la incorporación de Nápoles a la Corona de Aragón. Fruto de ese contacto se crea un vínculo que conlleva un intercambio no sólo administrativo y comercial, sino también artístico.

Este concierto plantea, pues, un viaje por las influencias mutuas que quedaron plasmadas en la música para órgano entre los siglos XVI y XVII. El recorrido comienza en Irsina, una pequeña ciudad del sur de Italia que a finales del siglo XVI vio nacer a Giovanni Maria Trabaci, organista de la Capilla Real de la Corte española en Nápoles. Si bien su obra sacra pasa por ser conservadora, en la música para instrumentos de tecla muestra una audacia que hoy nos hace señalarlo como digno predecesor de Frescobaldi y precursor del Barroco.

Aunque Frescobaldi trabajó básicamente entre Ferrara, Mantua y Roma, no escapó a las influencias llegadas desde la Península a través del Mare Nostrum. Así, escucharemos una de sus obras basadas en *La Folía*, una estructura musical que tiene su origen remoto en la música popular de Portugal en el siglo XV. De Portugal pasó a España, donde aparece en un número creciente de composiciones hasta que a principios del siglo XVII llega a Italia. Ahí gozará de una popularidad impresionante, uniendo así musicalmente la costa atlántica con el Adriático.

También la influencia italiana se hace sentir en España. Ciego desde la infancia, el organista Antonio de Cabezón estaba tan bien considerado en las cortes de Carlos I y Felipe II que llegó a viajar con los monarcas en sus desplazamientos por toda Europa, incluyendo tanto el norte de Italia como el reino de Nápoles. El contacto con los músicos del país dejó huella en su producción posterior. Cabezón fue especialmente valorado por sus improvisaciones, en las que exhibía un dominio absoluto del contrapunto imitativo y un gran instinto en lo que a las formas respectaba. Es más que probable que en alguna ocasión improvisara sobre el tema *Guárdame las vacas*, canción tan popular entre los músicos españoles como fuera la ya mencionada *Folía* en Italia.

Tras Cabezón, la influencia italiana en la música española para tecla se mantiene a lo largo de los siglos siguientes, pero con mayor intensidad a partir del siglo XVIII, cuando desembarca en la corte de Felipe V un gran número de músicos italianos. Fue un punto de inflexión que se plasma en la obra de dos monjes benedictinos de la abadía de Montserrat

(Barcelona): Miquel López y Narcís Casanoves. Nacidos con casi ocho décadas de diferencia, ambos se formaron en Cataluña y ambos se trasladaron a Madrid, el primero a finales del XVII y el segundo ya bien entrado el XVIII. Hoy, López se considera un testimonio de la música española antes de esa italianización, mientras que en Casanoves es inequívoco el influjo de Domenico Scarlatti en la corte borbónica.

El breve recorrido que empezamos en Nápoles se cierra con Cabanilles. Nacido en Algemesí (Valencia), con él culmina la escuela organística iniciada por Cabezón. Su estilo claramente español es compatible con las influencias de otros países, ya que su contacto con las corrientes musicales internacionales fue constante, y especialmente intenso con el sur de Italia. De ahí que no sea difícil encontrar obras suyas con rasgos de nuestros vecinos mediterráneos.

Para finalizar, un guiño: la música del Mediterráneo va más allá de sus aguas e incluso temple el oído de los países nórdicos. La influencia italiana acabará llegando hasta Alemania, donde el genio de Johann Sebastian Bach hace compatible la calidez del sur con la racionalidad germánica. Mezcla aparentemente imposible, hay algo en estas aguas que les permite filtrarse entre los pentagramas con una facilidad apabullante.

(www.pepgorgori.com / @pepgorgori)

I N T É R P R E T E

Juan de la Rubia, órgano. Nacido en Valencia, el organista Juan de la Rubia ha actuado en los principales escenarios de España y Europa, con una acogida excelente entre el público y la crítica. En los últimos años, su actividad concertística ha sido incesante y lo ha llevado a actuar en espacios como las catedrales de Barcelona, León, San Sebastián, Colonia, el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música Catalana, el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas y la Gewandhaus de Leipzig, donde debuta en marzo de 2015. Actualmente es profesor en la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña) y organista de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Ha realizado hasta la fecha siete grabaciones como solista. De él la prensa ha afirmado: "Un concierto de Juan de la Rubia es siempre un acontecimiento de belleza excepcional" (*Revista Musical Catalana*, 2014). Sus interpretaciones aúnan "maestría, firmeza y destreza" (*La Vanguardia*, 2013), con un "virtuosismo exhuberante" (*Augsburger Allgemeine*, 2013) y unas improvisaciones que resultan "magistrales" (*Catalunya Música*). Su repertorio abarca obras desde la música antigua hasta la actualidad. El máximo reconocimiento le ha llegado en cuatro ámbitos: sus interpretaciones de Johann Sebastian Bach, sus improvisaciones, la música para teclado del Renacimiento y Barroco españoles, y las grandes obras del Romanticismo (incluyendo transcripciones de obras de Wagner y Brahms, de quien él mismo ha transcrito íntegramente la *Primera Sinfonía*). Como miembro de Ensemble Méridien Barcelona, aborda regularmente obras del Renacimiento y el Barroco, ya sea como organista solista, continuista o director. También ha estrenado obras de compositores actuales en el Palau de la Música Catalana, Catedral de León, Catedral de San Sebastián y en el Festival de Música Contemporánea Ensembles de Valencia. Tras empezar los estudios musicales con su padre y Ricardo Pitarch, se forma como organista, pianista y clavecinista en Valencia y Barcelona, perfeccionando sus estudios de órgano e improvisación en la Universität der Künste de Berlín y en el Conservatoire National de Toulouse, consiguiendo hasta cinco Premios Extraordinarios en diferentes especialidades. Se forma con Óscar Candendo, Wolfgang Seifen, Michel Bouvard y Montserrat Torrent. Igualmente ha recibido clases magistrales de Daniel Roth, Bernhard Haas, Enrico Viccardi, Wolfgang Zerer, Olivier Latry y Ton Koopman. Juan de la Rubia es uno de los intérpretes más galardonados de su generación. Entre los premios obtenidos destacan el del Concurso Permanente de Juventudes Musicales (2002), que marcó un punto de inflexión decisivo para su carrera musical, y el premio El Primer Palau (2004), concedido por el Palau de la Música Catalana. Ha ganado también los premios Andrés Segovia-J.M. Ruiz Morales (Santiago de Compostela), Premio Euterpe (Valencia) y el Primer Premio de la Real Academia de Bellas Artes de Granada. En 2012 fue nombrado miembro de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Abierto a otras disciplinas artísticas, De la Rubia colabora con personalidades destacadas del mundo de la cultura, grabando por ejemplo la banda sonora del documental en 3D *La Rosa de Fuego* sobre Barcelona que prepara Manuel Hurga con MediaPro; poniendo música a Cobalto, el último espectáculo del coreógrafo Nacho Duato con la Compañía Nacional de Danza; e improvisando al órgano sobre la película *Faust* de Murnau. Véase más información en la web: www.juandelarubia.com, www.facebook.com/juandelarubiaorganista y [@jdelarubia](https://www.instagram.com/jdelarubia)

VIERNES 21

19.30 H.

la guardia

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Antiguos Dominicos)

ORFEÓN SANTO REINO CAJASUR DE JAÉN

Dulce e Inmaculada Jiménez Rodríguez, directoras

El Mediterráneo, espacio para la música occidental y la del cristianismo

Anónimo: Himno *Veni creator* (1v)

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521): Motete *Ave vera virginitas* (4vv)

Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553): Motete *Puer natus est* (4vv)

Jacques Arcadelt (1504 o 1505-1568): Motete *Ave Maria* (4vv)

Francisco Guerrero (1528-1599)

Villanesca espiritual *Niño Dios d'amor herido* (4vv)

Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525-1594)

Motete *Adoramus te, Christe* (4vv)

Michael Praetorius (1571-1621): Villancico *Et natus est Emmanuel* (4vv)

Tomás Luis de Victoria (1548-1611): Motete *O magnum mysterium* (4vv)

Georg Friedrich Händel (1685-1759): Motete *Canticorum iubilo* (4vv)

Antonio Vivaldi (1675-1741): Gloria de la Misa "*Gratias agimus tibi*" y "*Propter magnam gloriam tuam*" (4vv)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764): *Oh Dios (La nuit)*

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Motete *Jubilate Deo* (4vv)

Manuel Osete (s. XVIII): Motete *Haec dies* (4vv)

Eduardo Ocón (1833-1901): Motete *O salutaris* (4vv)

música en los monumentos de vandelvira
P R O G R A M A

C O M P O N E N T E S

Alba Aragón, Carmen Díaz, Carmen Domínguez, Delia García, Encarnita García,
Juani García, Josefina Martínez, Amalia Molina, Mª Luisa Pérez, Mª Carmen Reyes,
Mª Carmen Rodríguez, Mª José Martínez, Alicia García, Rosa Morales,
María Sánchez, Ana Belén Cabrera, sopranos

Isabel Berlanga, Paqui Bustos, Luisa Dávila, Micaela Gallardo, Paqui García,
Juani Moreno, Antonia Navas, Antonia Peña, Rosa Rivas, Conchi Rodríguez, Mª Angustias
Tarancón, Mª Dolores Merelo, Mª Dolores Negrillo, Ana Alarcón, contraltos

Francisco Avilés, Cristóbal Encinas, Antonio Galiano, Juan Maza, Idelfonso Quesada, Manuel
Rodríguez, Antonio Soler, Rafael Leiva, Jesús Cobo, tenores

Antonio Clavero, Francisco Galisteo, Luis Navas, Diego Ruiz,
Carlos Bago, Francisco Martínez, Manuel Viedma, bajos

Dulce e Inmaculada Jiménez Rodríguez, directoras

EN COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

El Mediterráneo

Pedro Jiménez Cavallé e Inmaculada Jiménez Rodríguez

El Mediterráneo fue camino obligado para la cultura occidental y para la del Cristianismo en su desarrollo durante los primeros siglos. San Pablo en su labor misionera no sólo viajó por tierra, sino por el *Mare Nostrum* para llevar la palabra evangélica. Tanto la música occidental como la propia del Cristianismo tuvieron su origen en los confines de Europa o en el Próximo Oriente, siendo Grecia y Palestina el lugar donde se asentaron ambas culturas, que a partir de este momento caminaron juntas hacia el oeste y norte europeo. Si de esta comunidad de ideales nos hablan las Cruzadas (siglos XI-XIII), anteriormente Carlomagno, emperador de gran parte del Occidente europeo y defensor al mismo tiempo de la Cristiandad, fue todo un símbolo de esta unidad que llegaría al propio canto de la Iglesia, el canto gregoriano, cuya universalidad suscribió. Resulta difícil entender la una sin la otra, la cultura occidental sin la presencia del credo cristiano, desarrollándose ambas a través del Mediterráneo, como transmisor de cultura.

La Edad Media como período en el que la música cristiana alcanza su primera madurez con un estilo que le define como monódico y el Renacimiento en el que lo hace la música occidental a través de su estilo polifónico son dos épocas clave para el desarrollo de la música y para su lanzamiento a otros períodos musicales. El lugar a celebrar el concierto condiciona el género musical elegido para el programa del mismo; así, nos limitaremos a la música religiosa con un uso preferente del latín como lengua internacional de la misma. Si la música medieval aportó formas como los salmos o los himnos, la renacentista lo hizo con otras propias, como la misa, el motete, el madrigal o el villancico. Todo ello por no hablar de la cantata, el oratorio o la ópera, géneros vocales cultivados a partir del Barroco, ni referimos a la música instrumental, cuyo medio resulta extraño a un conjunto coral como el que hoy nos acompaña.

El programa, cronológicamente ordenado, comienza con un himno de canto gregoriano para, posteriormente, continuar adentrándose en la Historia de la Música con compositores que viajaron por la zona del Mediterráneo con el objetivo de formarse y aprender el quehacer de otros genios de este arte. Uno de los lugares más visitados por músicos de todas las épocas fue Roma, la Roma de los Papas y su capilla musical fue centro religioso durante varios siglos, pero también el corazón de una de las civilizaciones antiguas más importantes que extendía sus dominios sobre toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa, por no hablar de su papel como uno de los centros operísticos de Italia. La capilla papal acogió y formó a grandes maestros como Josquin Desprez, que fue miembro del coro papal entre 1489 y 1494, o Arcadelt y Morales, que coincidieron en la misma alrededor de 1545. Otro músico español que pasó gran parte de su vida en Roma es Victoria; allí recibió formación por parte de Palestrina. Otros compositores que, por distintos motivos, viajaron a Italia son: Guerrero en 1581-1582; Rameau, que estuvo en Milán a los 18 años; Haendel, que entre 1706 y 1710 visitó Roma y Venecia, donde estrenó su

ópera *Agripina*; y Mozart, que en 1770 escuchó el *Miserere* de Allegri en la Capilla Sixtina y lo escribió al llegar a la posada donde se alojaba; además perteneció a la Academia Filarmónica de Bolonia y en Milán compuso una ópera, *Mitridate re di ponto*. No podían faltar en el programa compositores italianos muy influyentes como Palestrina o Vivaldi, y Praetorius que, aunque no era italiano, tenía mucha familiaridad con la escuela veneciana y utilizaba el estilo polioral propio de la misma. Del siglo XIX hemos incluido una obra de Ocón, compositor malagueño que cultivó el género del motete característico del Renacimiento; este compositor viajó a Francia donde conoció al célebre Gounod.

T E X T O S

Veni Creator

Veni Creator Spiritus,
mentes tuorum visita
imple superna grátia
quae tu creásti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimus donum Dei,
fons vivus ignis, caritas,
et spiritalis unctio.
Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te praeviso,
vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credemus omni tempore. Amen.

*Ven, Espíritu Creador,
visita las mentes de los tuyos
llena de gracia celestial
los corazones que Tú creaste.
Tú, llamado el Consolador,
don del Dios Altísimo,
Fuente viva, fuego,
caridad y espiritual unción.
Al enemigo ahuyéntalo bien lejos,
danos la paz cuanto antes;
yendo Tú delante como guía
sortearemos todos los peligros.
Que por Ti conozcamos al Padre,
conozcamos igualmente al Hijo
y en Ti Espíritu de ambos
creamos en todo tiempo. Amen.*

Ave, vera virginitas

Ave, vera virginitas,
inmaculata castitas,
cuius purificatio
nostra fuit purgatio.

*Yo te saludo, verdadera virgen,
inmaculada castidad,
cuya pureza
limpió nuestras culpas.*

Puer natus est

Puer natus est nobis,
et filius datus est nobis
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis Alleluia.
Verbum caro factum est,
et habitabit in nobis Alleluia.

*Un niño nos ha nacido
y un hijo nos ha sido dado
Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz y
buena voluntad, Aleluya.
El verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros, Aleluya.*

Ave Maria

Ave Maria,
gratia plena,
dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructusventris tui, Jesus.

Sancta Maria Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

*Dios te salve María,
llena de gracia,
el Señor está contigo,
bendita eres entre las mujeres y
bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.*

Niño Dios d'amor herido

Niño Dios d'amor herido,
tan presto os enamoráis,
que apenas avéis nascido,
quando d'amores lloráis.

En esa mortal divisa,
nos mostráis bien el amar;
pues, siendo hijo de risa,
lo trocáis por el llorar:

La risa nos á cabido,
el llorar vos lo aceptáis,
y apenas avéis nascido
quando d'amores lloráis.

Adoramus Te

Adoramus Te, Christe,
et benedicimus Tibi,
quia per sanctam Crucem tuam
redimisti mundum.

*Te adoramos, oh Cristo,
y te bendecimos,
pues con tu santa Cruz
redimiste al mundo.*

En natus est Emmanuel

En natus est Emmanuel, Dominus.
Quem praedixit Gabriel, Dominus.
Dominus Salvator noster est.
Hic iacet in praesepio, Dominus

Puer admirabilis, Dominus.
Dominus Salvator noster est.
Haec lux es torta, hodie, Dominus.
Ex Maria Virgine, Dominus.
Dominus Salvator noster est.
Laudetur Pater, filius, Dominus.
Et sacratus Spiritus, Dominus.
Dominus Salvator noster est.

*Mirad, nos ha nacido el Emmanuel, el Señor.
Quien Gabriel predijo el Señor.
El Señor es nuestro Salvador.
Yace en un pesebre, el Señor
Chico Admirable, Señor.
El Señor es nuestro Salvador.
Esta luz una obra de arte, este día, el Señor.
La Virgen María, el Señor.
El Señor es nuestro Salvador.
Alabado sea el Padre, el Hijo, el Señor.
Y el Espíritu sagrado, Señor.
El Señor es nuestro Salvador.*

O magnum mysterium

O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
jacentem in praesepio!
Beata Virgo, cujus viscera
meruerunt portare
Dominum Christum.
Alleluia.

*Qué gran misterio y admirable sacramento,
los animales han podido ver
Jesús recién nacido acostado en un pesebre,
Bienaventurada la Virgen cuyas entrañas
merecieron
llevar a Cristo nuestro Señor
Aleluya.*

Canticorum iubilo

Canticorum iubilo
regi magno psallite (bis).
Iam Resultent musica.
unda, tellus, sidera.
Canticorum iubilo,
regi magno psallite.

Personantes organis,
iubilate plaudite.
Canticorum iubilo
regi magno psallite.

*Con el júbilo de los cánticos,
tañed las cítaras al gran Rey.
Dancen también la música,
las olas, la tierra, las estrellas.
Con el júbilo...
Cantando con
resonantes instrumentos,
alegraos, aplaudid.
Con el júbilo...*

Gratias agimus tibi

Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

*Te damos gracias
por tu infinita gloria.*

Oh Dios

Oh Dios,
escucha el canto postrero
del alma que se acoge a tu hermosura.
cuando nos envías la noche
que con su dulce paz,
nos revistes de tu esperanza.
tan grande es tu poder
al transformar la tierra.

Jubilare Deo

Jubilare Deo omnis terra.
Servite Domino in lætitia.
Laudate nomen eius,
quoniam suavis est Dominus,
Alleluja.

*Aclame al Señor, tierra entera,
sírvanle al Señor con alegría.
Bendigan su nombre.
Sí, el Señor es bondadoso.
Aleluya.*

Haec dies

Haec dies
quam fecit Dominus:
exultemus et laetemur in ea!

*Este es el día
que hizo el Señor.
¡Regocijémonos en él!*

O Salutaris Hostia

O Salutaris Hostia
quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
da robur, fer auxilium.

*Oh salvadora Ofrenda [Hostia]
que del cielo abres la puerta,
enemigos hostiles nos asedian,
danos fuerza, préstanos auxilio.*

I N T É R P R E T E S

Orfeón Santo Reino Cajasur de Jaén. Fundado en el año 1953, con el patrocinio de la Agrupación de Cofradías, y siendo requerido para actuar en la TV francesa, lo constituían 60 voces mixtas bajo la dirección de su fundador D. José Sapena Matarredona. Se reestructura en el año 1976 patrocinado por la Obra Social de la Caja de Ahorros de Córdoba, haciendo su presentación oficial en 1977. Destaca su colaboración con las instituciones civiles (Diputación, Ayuntamiento, Universidad...) y religiosas (Obispado, Parroquias...). De entre sus innumerables actuaciones, señalamos la efectuada ante SS. MM. los Reyes de España por la que fueron felicitados. Participa en encuentros corales de carácter internacional y nacional, y es el creador y organizador de los Encuentros Corales "Ciudad de Jaén". Al mismo tiempo ha grabado tres CDs: *Desde nuestra música medieval, A Nuestra Señora de la Capilla* y *La Navidad en el Mundo*. Ha realizado varias giras de conciertos por Centroeuropa, destacando sus actuaciones en Viena y otras ciudades austríacas. Invitado para participar en los actos conmemorativos del V Centenario del nacimiento de Carlos V, viajó hasta Gante (Bélgica), actuando, además, en las catedrales de Brujas, Notre Dame de París y San Miguel de Bruselas. En Italia ha actuado en las catedrales de Milán, San Marcos de Venecia y Siena y en la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma. Asimismo, ha participado en el Xacobeo 2004, viajando por tierras portuguesas y extremeñas con actuaciones en iglesias y monasterios. Ha actuado en numerosas catedrales españolas (Oviedo, León, Burgos, Salamanca...), incluidas la Basílica de San Lorenzo de El Escorial y la Catedral de la Almudena de Madrid; y todas las de Andalucía, como consecuencia de un proyecto aprobado por la Delegación de Cultura. En el año 2009 fue galardonado con la Medalla al mérito por la Real Academia de Bellas Artes. Aunque su repertorio es principalmente "a capella", desde la clásica hasta la moderna polifonía, ha actuado también acompañado con orquesta en obras como el *Gloria* de Vivaldi. En la formación de su repertorio existe una especial preocupación por el patrimonio musical de Jaén y provincia, tanto en obras de música histórica, como de origen popular. Actualmente está dirigido por Dulce e Inmaculada Jiménez Rodríguez.

Vista de Granada, 1565. Joris Hoefnagel (Civitates Orbis Terrarum, Colonia, 1572-1617).

jaén

S. I. Catedral

ENSEMBLE LA DANSERYE
Fernando Pérez Valera, director

“Yo te quiere matare”:
obras del manuscrito 975 del Archivo Manuel de Falla (Granada)

P
R
O
G
R
A
M
A

I. LA ESFERA SACRA

Francisco Guerrero (1528-1599)
Christe potens rerum (5vv)* - *O quam
super terram* (5vv)*

Juan de Urrede (fl. 1451-ca.1482): *Pange
lingua* (5vv, 5ª voz basso*, Morales)

Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553): *Veni
Domine* (4vv) - *Inter Vestibulum* (4vv)

Pedro Guerrero (ca. 1520-¿?):
Quinque prudentes (4vv)

Rodrigo de Ceballos (ca. 1525/30-1581):
Agnus Dei (5vv)*

II. UNIVERSIDAD Y ÁMBITO DOMÉSTICO

Lupus Hellinck (ca. 1494-ca. 1541)
Ung [jeune] moine (4vv)*

Thomas Crecquillon (ca. 1500-1557):
Pane me a mi duche (4vv)

Pierre de Manchicourt (ca. 1510-1564):
Yo te quiere matare (4vv)*

Anónimo: *Sio fues si çerto de levar per
morte* (4vv)*

Clemens non Papa (ca. 1510-ca. 1556):
Ne sçaurait on (4vv)*

Francisco Guerrero: *Mi ofensa es grande*
(5vv)

III. POR LAS CALLES Y PLAZAS DE LA CIUDAD

Orlando di Lasso (1532-1594)
O invidia, nemica di virtute (5vv)

Francisco Guerrero
No me podrá quexar (5vv)

Todos aman (5vv)

Si el mirar (5vv)

Subiendo amor (5vv)

Adiós, mi amor (5vv)

Parte del tiple de la obra "Yo te quiere matar"
(Manuscrito 975, fol. 142v, Biblioteca Manuel de Falla de Granada).

Fuente:
Manuscrito 975 de la Biblioteca de
Manuel de Falla de Granada (E-GRmf 975)

(*) Piezas únicas

C O M P O N E N T E S

Fernando Pérez Valera, corneta, corneta muda, sacabuche, orlo y flautas
Juan Alberto Pérez Valera, corneta, corneta muda, chirimías, bajoncillo, orlo y flautas
Luis Alfonso Pérez Valera, sacabuche, orlo y flautas
Eduardo Pérez Valera, bajón, bajoncillos, chirimías, orlo y flautas
Manuel Quesada Benítez, sacabuche

Proyecto musicológico: Juan Ruiz Jiménez

El concierto se realizará desde una reproducción facsímil del
Manuscrito 975, Archivo Manuel de Falla (Granada, España)

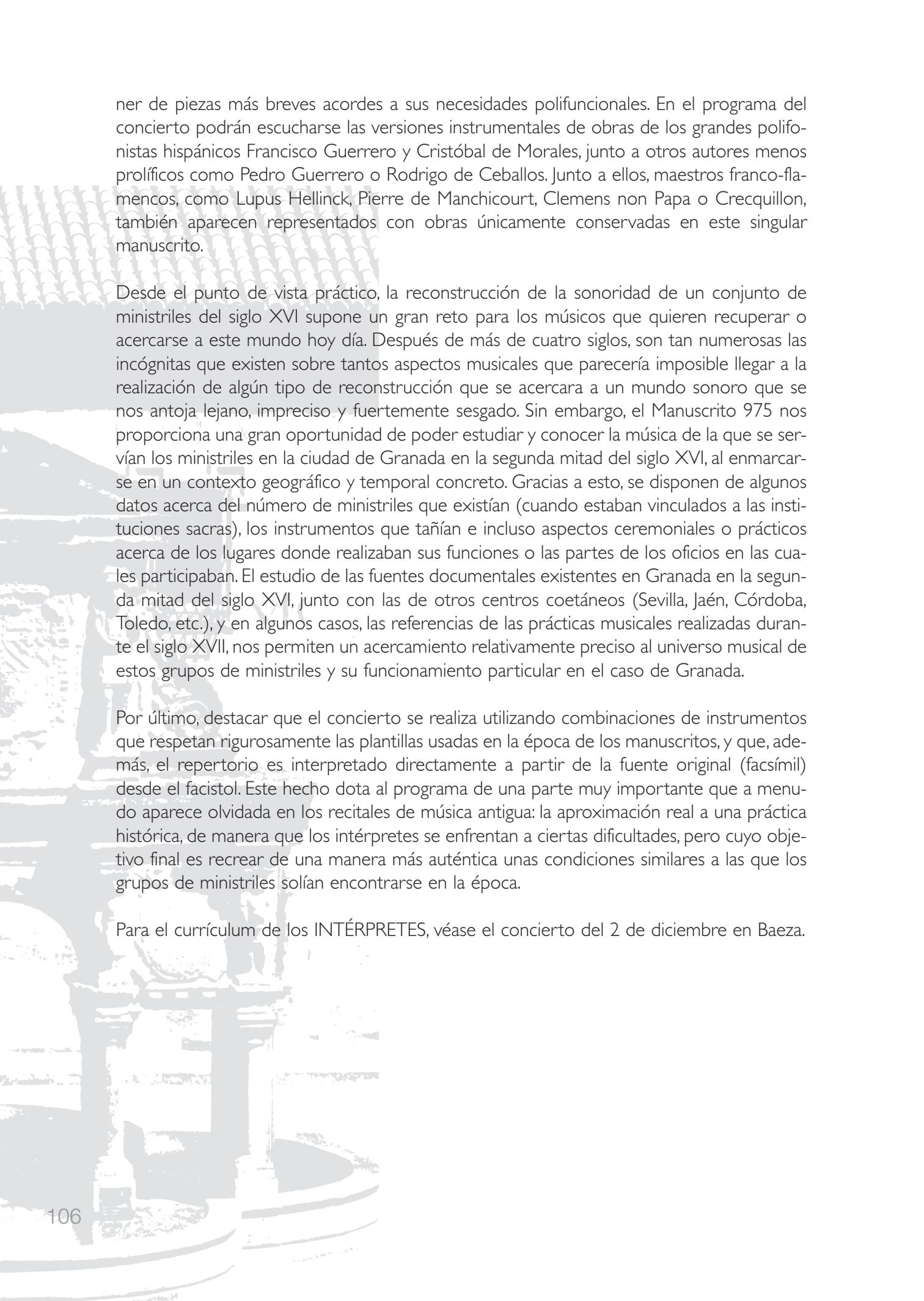
“Yo te quiere matare”

Juan Ruiz Jiménez y Fernando Pérez Valera

La presencia habitual de grupos de ministriles en Granada puede remontarse a la conquista de la ciudad, en 1492. Llegaron integrados en las comitivas que acompañaban a los nobles y a los Reyes Católicos con la doble función de participar en su representación heráldica y en su entretenimiento. A lo largo del siglo XVI, los ministriles formarán parte consustancial del paisaje musical de la ciudad y su presencia se hará visible en numerosos escenarios de variada naturaleza, tañendo instrumentos de caña y lengüeta, de madera y metal, que irán diversificándose conforme avanza la centuria, con la incorporación más tardía de la familia del bajón. Cornetas, flautas dulces, chirimías, sacabuches, trompetas y orlos, en agrupaciones puras de instrumentos de distinta tesitura, pertenecientes a una misma familia, o en variadas combinaciones mixtas, fueron tañidos por compañías constituidas por un número de miembros que oscilaba, habitualmente, entre cuatro y seis. Los integrantes del Ensemble La Danserye comparten algunas particularidades que caracterizaron a los antiguos grupos de ministriles: su carácter autónomo, los lazos familiares habituales entre sus miembros y su versatilidad en el uso de distintos instrumentos.

El presente concierto ha sido concebido como un paseo musical por los espacios urbanos de Granada en los que diversos grupos de ministriles estuvieron presentes: 1) la esfera sacra; 2) el ámbito universitario y doméstico; y 3) las calles y plazas de la ciudad. El recorrido se realiza por medio de una selección de obras del Manuscrito 975 de la Biblioteca Manuel de Falla (E-GRmf 975), uno de los escasos libros conservados destinados a estos conjuntos instrumentales. Parece existir un vínculo entre el Manuscrito 975 y la Capilla Real, emblemático centro eclesiástico de la ciudad, a través de la figura de su maestro de capilla Rodrigo de Ceballos, que ejerció este cargo desde 1561 hasta su fallecimiento en 1581. En su tipología, es el ejemplar más antiguo que ha llegado a nuestros días, ya que su copia puede datarse en la década de 1560. Su variado contenido abarca desde los géneros litúrgicos destinados a la misa y el oficio de las horas —salmos, himnos y magníficats— hasta motetes y “canciones”, bajo cuya genérica denominación, en el siglo XVI, se incluían todas aquellas composiciones en lengua vernácula incorporadas en estos volúmenes: villancicos, chansons y madrigales.

Las piezas del repertorio vocal en su traslado a los libros para uso de ministriles suelen ser copiadas con bastante fidelidad, pero están desprovistas de los condicionantes de acentuación y distribución silábica derivados de la aplicación del texto. Esto se traduce en la presencia habitual de pequeñas variantes en la división binaria o irregular de ciertas figuras para generar mayor vivacidad rítmica. También encontramos una cierta falta de rigor en el traslado de las alteraciones, lo cual puede estar asociado a un uso particular, regional y temporal, de la denominada como música ficta. Otro tipo de manipulación que pueden sufrir los modelos vocales en la copia en estas fuentes instrumentales es su acortamiento, suprimiendo repeticiones del texto y elaborando nuevas cadencias para, posiblemente, dispo-

A background image of a fountain in a park, featuring a tiled roof in the upper left and a stone fountain structure in the lower left. The fountain has a central column and a basin. The background is slightly faded to allow text to be read clearly.

ner de piezas más breves acordes a sus necesidades polifuncionales. En el programa del concierto podrán escucharse las versiones instrumentales de obras de los grandes polifonistas hispánicos Francisco Guerrero y Cristóbal de Morales, junto a otros autores menos prolíficos como Pedro Guerrero o Rodrigo de Ceballos. Junto a ellos, maestros franco-flamencos, como Lupus Hellinck, Pierre de Manchicourt, Clemens non Papa o Crecquillon, también aparecen representados con obras únicamente conservadas en este singular manuscrito.

Desde el punto de vista práctico, la reconstrucción de la sonoridad de un conjunto de ministriles del siglo XVI supone un gran reto para los músicos que quieren recuperar o acercarse a este mundo hoy día. Después de más de cuatro siglos, son tan numerosas las incógnitas que existen sobre tantos aspectos musicales que parecería imposible llegar a la realización de algún tipo de reconstrucción que se acercara a un mundo sonoro que se nos antoja lejano, impreciso y fuertemente sesgado. Sin embargo, el Manuscrito 975 nos proporciona una gran oportunidad de poder estudiar y conocer la música de la que se servían los ministriles en la ciudad de Granada en la segunda mitad del siglo XVI, al enmarcarse en un contexto geográfico y temporal concreto. Gracias a esto, se disponen de algunos datos acerca del número de ministriles que existían (cuando estaban vinculados a las instituciones sacras), los instrumentos que tañían e incluso aspectos ceremoniales o prácticos acerca de los lugares donde realizaban sus funciones o las partes de los oficios en las cuales participaban. El estudio de las fuentes documentales existentes en Granada en la segunda mitad del siglo XVI, junto con las de otros centros coetáneos (Sevilla, Jaén, Córdoba, Toledo, etc.), y en algunos casos, las referencias de las prácticas musicales realizadas durante el siglo XVII, nos permiten un acercamiento relativamente preciso al universo musical de estos grupos de ministriles y su funcionamiento particular en el caso de Granada.

Por último, destacar que el concierto se realiza utilizando combinaciones de instrumentos que respetan rigurosamente las plantillas usadas en la época de los manuscritos, y que, además, el repertorio es interpretado directamente a partir de la fuente original (facsimil) desde el facistol. Este hecho dota al programa de una parte muy importante que a menudo aparece olvidada en los recitales de música antigua: la aproximación real a una práctica histórica, de manera que los intérpretes se enfrentan a ciertas dificultades, pero cuyo objetivo final es recrear de una manera más auténtica unas condiciones similares a las que los grupos de ministriles solían encontrarse en la época.

Para el currículum de los INTÉRPRETES, véase el concierto del 2 de diciembre en Baeza.

alcaudete

Iglesia del Carmen (Carmelitas)

CORO LLAMA DE AMOR VIVA

Manuel García Villacañas, director

“Vuestra soy”: música teresiana

Anónimo

Himno gregoriano *A solis ortus cardine*

Manuel García Villacañas (1968)

Vivo sin vivir en mí (2007) - (texto de Santa Teresa de Jesús)

Para vos nací (2014) - (texto de Santa Teresa de Jesús)

Nada te turbe (1995) - (texto de Santa Teresa de Jesús)

Llama de amor viva. Segunda versión (2010) - (texto de San Juan de la Cruz)

Anónimo

Canto procesional gregoriano *O Redemptor sume carmen*

Manuel García Villacañas

Coloquio de amor (2013) - (texto de Santa Teresa de Jesús)

Mi amado es para mí (2013) - (texto de Santa Teresa de Jesús)

Noche oscura (2002) - (texto de San Juan de la Cruz)

Traspasada (1997) - (poema atribuido a Santa Teresa de Jesús)

Hermosura de Dios (2010) - (texto de Santa Teresa de Jesús)

Ensalada teresiana (2014) - (texto de Santa Teresa de Jesús)

C O M P O N E N T E S

Miryam Monforte Vidarte, soprano solista

Laura Herrera García, soprano

Inmaculada Moreno Molina, soprano

Antonia Atienza Raya, soprano y percusiones

María de la Paz Martos Quesada, soprano

Catalina García Villacañas, contralto, percusión y guitarra

Ana León Muñoz, contralto

Rosa Vega Cózar, contralto

Mariana De la Blanca Salido , contralto

Ana Carmen Ortega Navarro, contralto, teclado y percusiones

Miguel Ángel López Cordero, tenor

Nicolás Rojas Barrionuevo, tenor y percusión

Juan Ramón Manjón Pozas, bajo

Manuel García Villacañas, dirección y teclado

CONMEMORACIÓN ANTICIPADA DEL V CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA (1515-2015)

EN COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

Música teresiana

Manuel García Villacañas

Santa Teresa representa, junto a San Juan de la Cruz, una de las cimas más altas, no sólo de la literatura universal, sino también de la espiritualidad y la mística cristiana. Su impresionante legado escrito nos permite conocer de primera mano sus pensamientos, inquietudes, razonamientos y deseos y, sobre todo, su experiencia de Dios. Precisamente, el título del concierto, "Vuestra soy", resume el sentir y el ser de Teresa, que incondicionalmente se predispone a la providencia. A través de sus versos, el Coro Llama de Amor Viva, quiere rendir homenaje a la Santa de Ávila en el V Centenario de su nacimiento.

Es sabido que muchas de sus poesías fueron creadas con la única intención de ser cantadas. Lo atestiguan sus cartas, de las que se desprende un intenso intercambio de letrillas y versos con este fin. Las cantaban las monjas, a veces incluso acompañadas de instrumentos, tanto en la vida cotidiana, como en acontecimientos conventuales y, muy especialmente, en Navidad. En sus letras aparecen a veces elementos y expresiones propias de las tonadas populares, y en otras, Teresa crea, con exquisita sensibilidad, hermosas imágenes que traducen su intensa y rica vida interior. Una de las intenciones de este concierto precisamente es esta de recrear cómo podrían haber "sonado" aquellas bellísimas letras, entonadas de forma espontánea, por la propia Teresa de Jesús u otras monjas, en aquellos momentos de esparcimiento musical, que tanto agradaban a la santa y alegraban el devenir diario de los conventos del Carmelo. Asimismo, se incluyen en el programa dos piezas dedicadas a San Juan de la Cruz, que por su evidente concordancia espiritual, completan la visión teresiana de lo místico y trascendente.

En estas composiciones, que podríamos calificar como canciones sacras, García Villacañas se acerca a los textos de Teresa de Jesús, revistiéndolos musicalmente de un estilo coherente a la época en la que fueron creados. De este modo, junto a pasajes monódicos, algunos de ellos de marcado aire popular; abundan otros polifónicos en los que predomina la homofonía (recurso muy utilizado en la música vocal renacentista), es decir, fragmentos en los que las cuatro voces caminan a un mismo ritmo, pronunciando las mismas sílabas a un mismo tiempo, lo cual facilita sumamente la apreciación y claridad del texto. Es el caso de *Vivo sin vivir en mí*, *Llama de amor viva*, *Traspasada* y *Ensalada teresiana*.

En contraste con lo anterior, el autor introduce a veces pasajes con motivos fugados que aportan de modo jocoso un gran dinamismo y un carácter optimista, no exento de trasfondo espiritual. Un ejemplo de esto lo encontramos en el segundo y tercero de los villancicos que integran la ensalada teresiana (*Ya viene el alba* y *Ah pastores que veláis*). En el resto de piezas, el autor emplea otros recursos estilísticos, incluyendo algún guiño instrumental a la música contemporánea, siempre con armonías sencillas, que propician la expresión nítida de cada una de las palabras que integran los extraordinarios poemas de estos místicos. En el caso de *Hermosura de Dios*, quizás una de las piezas más exóticas y hermosas de todo

el programa, el autor recrea melodías y contrapuntos muy sugerentes y cercanos a la estética medieval, y más concretamente a la de las primeras polifonías.

Las dos piezas gregorianas que se incluyen, cumplen una función de ambientación y recreación de la atmósfera orante conventual. La primera de ellas, que abre el concierto, *A solis ortus* es un bello himno gregoriano navideño, sobre un poema latino de Coelius Sedulius (siglo V), que más tarde Martín Lutero adaptaría a la lengua alemana, modificando también algunas partes de la melodía. Es ésta última versión musical, la que se utilizará aquí, aunque con el texto original en latín.

Los textos recitados que se intercalan entre las distintas canciones pertenecen, por un lado, a Fernando Donaire Martín, escritor contemporáneo y sacerdote carmelita, y por otro, a la propia Teresa de Jesús. Estos últimos, en su mayoría, extraídos de su *Libro de la Vida*. También se han incluido algunos textos de San Juan de la Cruz, Eloy Sánchez Rosillo y Carmen Moreno Molina.

T E X T O S

A solis ortus cardine

A solis ortus cardine
ad usque terrae limitem Christum
canamus principem, natum Maria Virgine.
Beatus auctor saeculi servile corpus induit:
Ut carne carnem liberans, ne perderet
quos condidit.
Castae Parentis viscera caelestis intrat gratia:
Venter puellae bajulat,
secreta quae non noverat.
Domus pudici pectoris templum
repente fit Dei:
Intacta nesciens virum, concepit alvo Filium.

*Desde la salida del sol
hasta los confines de la tierra
cantemos a Cristo,
el príncipe nacido de María Virgen.
El dichoso autor del tiempo
se encarnó en condición de esclavo
para que, mediante la carne,
salvará a los hombres
y así no se perdieran quienes Él creó.
La gracia celestial entra a las entrañas
de la casta madre:*

*El vientre de la doncella
lleva secretos que desconocía.
De repente, la habitación
de un pudoroso pecho
se convierte en templo de Dios:
La Virgen que no tuvo relación con varón,
concibió en su vientre al Hijo.*

Vivo sin vivir en mí

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.

Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor;
porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí:
cuando el corazón le di
puso en él este letrero,
que muero porque no muero.

¡Ay, qué larga es esta vida!
¡Qué duros estos destierros,
esta cárcel, estos hierros
en que el alma está metida!

Sólo esperar la salida
me causa dolor tan fiero,
que muero porque no muero.

Mira que el amor es fuerte;
vida, no me seas molesta,
mira que sólo me resta,
para ganarte perderte.
Venga ya la dulce muerte,
el morir venga ligero
que muero porque no muero.

Para vos nací

Vuestra soy, para vos nací,
¿qué mandáis hacer de mí?

Soberana Majestad,
eterna sabiduría,
bondad buena al alma mía;
Dios alteza, un ser; bondad,
la gran vileza mirad
que hoy os canta amor así:
¿qué mandáis hacer de mí?

Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma,
mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas y afición;
dulce Esposo y redención,
pues por vuestra me ofrecí:
¿qué mandáis hacer de mí?

Dadme, pues, sabiduría,
o por amor; ignorancia;
dadme años de abundancia,
o de hambre y carestía;
dad tiniebla o claro día,
revedme aquí o allí:
¿qué mandáis hacer de mí?

Nada de turbe

Nada te turbe,
nada te espante,
yodo se pasa,
Dios no se muda,
la paciencia

todo lo alcanza;
quien a Dios tiene
nada le falta:
sólo Dios basta.
Eleva el pensamiento,
al cielo sube,
por nada te acongojes,
nada te turbe.
A Jesucristo sigue
con pecho grande,
y, venga lo que venga,
Nada te espante.
¿Ves la gloria del mundo?
Es gloria vana;
nada tiene de estable,
todo se pasa.
Aspira a lo celeste,
que siempre dura;
fiel y rico en promesas,
Dios no se muda.
Confianza y fe viva
mantenga el alma,
que quien cree y espera
todo lo alcanza.
Id, pues, bienes del mundo;
id, dichas vanas,
aunque todo lo pierda,
sólo Dios basta.

Llama de amor viva

¡Oh llama de amor viva
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva
acaba ya si quieres,
¡rompe la tela de este dulce encuentro!

¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado
que a vida eterna sabe
y toda deuda paga!
Matando, muerte en vida has trocado.

¡Oh lámparas de fuego
en cuyos resplandores

las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con extraños primores
color y luz dan junto a su querido!

¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno
donde secretamente solo moras,
y en tu aspirar sabroso
de bien y gloria lleno,
cuán delicadamente me enamoras!

O Redemptor sume carmen

O Redemptor sume carmen
temet concinentium.

Arbor foeta alma luce hoc sacrandum protulit,
fert hoc prona praesens turba Salvatori saeculi.

Consecrare tu dignare,
Rex perennis Patriae,
hoc olivum signum vivum,
jura contra daemonum.

Oh Redentor, recibe el canto
de quienes te aclamamos.

Un árbol nacido con amable luz llevó este fruto
que va a ser consagrado, y que la gustosa
multitud presente
ofrece al Salvador del mundo.

Dígnate Tú, excelso Rey de la tierra,
consagrar este olivo,
signo viviente, contra los poderes
de los demonios.

Coloquio de amor

Si el amor que me tenéis,
Dios mío, es como el que os tengo,
Decidme: ¿en qué me detengo?

O Vos, ¿en qué os detenéis?

-Alma, ¿qué quieres de mí?

-Dios mío, no más que verte.

-Y ¿qué temes más de ti?

-Lo que más temo es perderte.

Un alma en Dios escondida
¿qué tiene que desear,

sino amar y más amar,
y en amor toda escondida
tornarte de nuevo a amar?

Un amor que ocupe os pido,
Dios mío, mi alma os tenga,
para hacer un dulce nido
adonde más la convenga.

Mi amado es para mí

Ya toda me entregué y di,
y de tal suerte he trocado,
que mi Amado es para mí
y yo soy para mi Amado.

Quando el dulce Cazador
me tiró y dejó herida,
en los brazos del amor
mi alma quedó rendida;
y, cobrando nueva vida,
de tal manera he trocado,
que mi Amado es para mí
y yo soy para mi Amado.

Hirióme con una flecha
enherbolada de amor,
y mi alma quedó hecha
una con su Criador;
Ya yo no quiero otro amor,
pues a mi Dios me he entregado,
y mi Amado es para mí
y yo soy para mi Amado.

Noche oscura

En una noche oscura,
con ansias en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.

¡Oh noche, que guiaste;
oh noche amable más que el alborada;
oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada, con el Amado transformada!
Quedéme y olvidéme,

el rostro recliné sobre el Amado;
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

Traspasada

En las internas entrañas
sentí un golpe repentino:
el blasón era divino,
porque obró grandes hazañas.

Con el golpe fue herida,
y aunque la herida es mortal
y es un dolor sin igual,
es muerte que causa vida.

Si mata, ¿cómo da vida?
Si da vida, ¿cómo muere?
¿Cómo sana cuando hiere
y se va con Él unida?

Tiene tan divinas mañas
que en un tan acerbo trance
sale triunfal del lance
obrando grandes hazañas.

Hermosura de Dios

¡Oh hermosura que excedéis
a todas las hermosuras!
Sin herir dolor hacéis,
y sin dolor deshacéis,
el amor de las criaturas.

Oh nudo que así juntáis
dos cosas tan desiguales,
no sé por qué os desatáis,
pues atado fuerza dais
a tener por bien los males.

Juntáis quien no tiene ser
con el Ser que no se acaba;
sin acabar acabáis,
sin tener que amar amáis,
engrandecéis nuestra nada.

Ensalada teresiana

Hoy nos viene a redimir
un Zagal, nuestro pariente,
Gil, que es Dios omnipotente.

Por eso nos ha sacado
de prisión a Satanás;
mas es pariente de Bras,
y de Menga, y de Llorente.
¡Oh, que es Dios omnipotente!

Mi gallejo, mira quién viene.
- Ángeles son, que ya viene el alba.

Hame dado un gran zumbido
parecía cantillana.
Mira Bras, que ya es de día,
vamos a ver la zagala.

¡Que ya viene el alba!

¿Es parienta del alcalde,
o quién es esta doncella?
- Ella es hija de Dios Padre,
relumbra, como una estrella.

¡Que ya viene el alba!

¡Ah, pastores que veláis,
por guardar vuestro rebaño,
mirad que os nace un Cordero,
Hijo de Dios Soberano!

Viene pobre y despreciado,
comenzadle ya a guardar,
que el lobo os le ha de llevar,
sin que le hayamos gozado.
Gil, dame acá aquel cayado
que no me saldrá de mano,
no nos lleven al Cordero:
¿no ves que es Dios Soberano?

I N T É R P R E T E S

Manuel García Villacañas, director. Nace en Úbeda e inicia su formación musical en el Conservatorio “María de Molina” de esta localidad. En 1993 asume la dirección del Coro Llama de Amor Viva, y es en el seno de esta formación musical donde comienza a experimentar con sus primeras composiciones corales. Aparte de su labor como director, que a lo largo de estos años se ha centrado en un repertorio esencialmente litúrgico y polifónico, ha puesto música a más de una veintena de poemas o textos de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Entre otras composiciones corales de su autoría, destacan *Stabat Mater* para solistas, coro y piano y *Las Siete Palabras de Cristo*, para coro a cuatro voces mixtas y percusión, obra que ha tenido una notable difusión fuera del ámbito local.

Coro Llama de Amor Viva. El Coro Llama de Amor Viva nació en el seno de la comunidad de Padres Carmelitas Descalzos de Úbeda, como iniciativa de un grupo de jóvenes en julio de 1983. Su función principal ha sido, y sigue siendo en la actualidad, la de solemnizar las celebraciones litúrgicas en la iglesia conventual. Sus miembros, en torno a una quincena, son amateurs y fueron en su origen dirigidos por Pedro Mena Fontiveros, O.C.D. y, desde 1993, por Manuel García Villacañas, quien ha creado muchas de las composiciones que integran el repertorio del grupo. Éste se completa con obras sacras polifónicas de distintas épocas. El nombre del coro hace alusión a uno de los principales poemas de San Juan de la Cruz, que murió en 1591, precisamente en el mismo convento de Úbeda en el que este grupo desarrolla su actividad musical. Desde su creación, ha intervenido en múltiples actos tanto locales como en eventos o certámenes musicales en distintos puntos de la geografía española. De los primeros, destacan su participación en la Conmemoración del Cuarto Centenario de la muerte de San Juan de la Cruz (1991), la apertura de tres ediciones de la Semana Sanjuanista de Úbeda (1999, 2004 y 2005), el estreno del teatro-musical *Yepes Cocktail* del carmelita Fernando Donaire y la participación en dos ediciones del Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda” (2008 y 2013). En esta última, coincidiendo con la celebración del XXV aniversario del festival, el coro intervino con un concierto titulado “Stella Spendens, músicas para la devoción”. En cuanto a sus actuaciones fuera de la ciudad, reseñar su participación en la inauguración y apertura, en 2005, del Primer Curso de la Universidad de Verano “San Juan de la Cruz” de Caravaca de la Cruz (Murcia), e igualmente, en el mismo año, su participación en el VI Ciclo de Música Sacra del Desierto de las Palmas (Benicasim, Castellón). En noviembre de 2009 actuó junto al organista Andrés Cea Galán en el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, en un concierto dedicado a la música barroca del Nuevo Mundo, que se desarrolló en la iglesia de San Andrés de Baeza. El Coro Llama de Amor Viva intervino también en el certamen literario internacional “Cosmopoética” de Córdoba (2009), con un concierto dedicado a la poesía mística cristiana. Por último, destacar el concierto que el coro realiza en diciembre de 2010 en Cádiz, como preámbulo a los actos que la Iglesia del Carmen dedica a la conmemoración del Segundo Centenario de la Constitución de 1812.

DOMINGO 23

20.00 H.

sabiote

Torre del Castillo

CORO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
Mercedes Castillo Ferreira, directora

Amor profano y amor sacro

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521)
Chanson Mille regretz (4vv)

Juan del Encina (1468-1529)
Villancico *Mi libertad en sosiego* (4vv)

Juan Vasquez (ca. 1500-desp. 1560)
Canción *Si no's hubiera mirado* (4vv)

Anónimo (popular sefardí)
Canción *Avrix mi galanica*
(arm. Simone Schumacher)

Francisco Guerrero (1528-1599)
Villanesca *Prado verde y florido* (4vv)

Anónimo (siglo XVII)
Mañanicas floridas (3vv) (de *Romances y
letras a 3 voces*, Biblioteca Nacional,
Ms. 1370-1372)

José García Román (1945)
Villancico *Dicen que dicen* (4vv)

Luis de Aramburu (1905-1999)
Villancico *Oh noche de Navidad* (4vv)

John Rutter (1945)
All bells in Paradise (4vv)
Candlelight Carol (4vv)

A
M
A
R
A
G
O
P
R
O

C O M P O N E N T E S

Alicia García, María Martínez Hornos, Elena Fernández, Mª Carmen Fernández,
Francisca Rosa Sánchez, Mª José Romero Mora, Mª José Martínez Tamayo,
Patricia Martínez Agenjo, Dulcenombre Jiménez Cavallé, sopranos
Isabel Mª Ayala, Fátima Expósito Ramírez, Rocío Consuegra Belmonte,
Mª Laura Martín Moreno, Jessica Mercado García,
Estefanía López Serrano, Rocío Gómez Marcos, altos
Juan F. Serrano Fernández, Miguel Serrano Liébana, Diego Higuera Alcabete,
Álvaro Curiel Palomares, Rafael J. Fernández Olmo, Manuel Aguilera Cuenca, tenores
Francisco Antonio Carrasco Cuadros,
Gabriel Contreras de la Torre, David Ruiz Ruiz, José Comino, bajos

M^a del Coral Morales, maestra de canto
Isabel Mª Ayala Herrera subdirectora
Mercedes Castillo Ferreira, directora

T E X T O S

Mille regretz

Mille regretz de vous abandonner
et d'eslonger vostre fache amoureuse.
Jay si grand dueil et paine douloureuse
quon me verra brief mes jours definer.

*Mil pesares por abandonaros
y por alejar vuestro rostro amoroso.
Siento tanto duelo y pena dolorosa
que se me verá en breve acabar mis días.*

Mi libertad en sosiego

Mi libertad en sosiego
mi corazón descuidado
sus muros y fortaleza
amores me lo han cercado.
Razón, seso y cordura,
que tenía a mi mandado,
hicieron trato con ellos,
¡Malamente me han burlado!

Si nos uviera mirado

Si no os uviera mirado
pluguiera Dios que no os viera
porque mi vida no fuera
cativa de su cuydado.
Mas, pues os é conocido
solamente por quereros
quiero más quedar perdido
que cobrado por no veros.

Avrix mi galanica

Avrix mi galanica que ya va amanecer.
Avrix mi galanica que ya va amanecer.
La noche yo no durmo pensando en ti.
La noche yo no durmo pensando en ti.
Mi padre sta meldando, mos oyera.
Mi padre sta meldando, mos oyera.
Amatalde la luzezica, si se dormirá.
Amatalde la luzezica, si s echara.
Mi madre sta cuziendo, mos oyera.
Mi madre sta cuziendo, mos oyera.

Pedrelde la aldejecka, si se dormirá.
Pedrelde la aldejecka, si s echara.
Mi hermano sta scriviendo, mos oyera.
Mi hermano sta scriviendo, mos oyera.
Pedrelde la pendolica, si se dormirá.
Pedrelde la pendolica, si s echara.

Prado verde y florido

Prado verde y florido, fuentes claras,
alegres arboledas y sombrías;
pues veis las penas mías cada hora,
contadlo blandamente a mi pastora,
que si conmigo es dura,
quíçá l'ablandará vuestra frescura.
El fresco y manso viento que os alegra
está de mis suspiros inflamado,
y pues os ha dañado hasta ora,
pedid vuestro remedio a mi pastora,
que si conmigo es dura,
quíçá l'ablandará vuestra frescura.

Mañanicas floridas

(texto de Lope de Vega)
Mañanicas floridas
de frío invierno,
recordad a mi niño
que duerme al hielo.
Mañanas dichosas
del frío diciembre,
aunque el cielo os siembre
de flores y rosas,
pues sois rigurosas
y Dios es tierno,
recordad a mi niño,
que duerme al hielo.

Dicen que dicen

Por la brisa violeta van los cantares
entre arroyos y ríos y entre olivares
entre montes de pinos y castaños
donde el ganado pasta con sus zagales.
Dicen que dicen, dicen, que una doncella.

Con los ojos verdosos y trenza negra.
Con su boca de fuego quiere callar:
A un niño que en sus brazos quiere llorar:

Por la brisa violeta van los cantares...

Dice que dicen, dicen, que van volando.
Mariposas muy rojas, cruzando el campo.
Han encontrado un niño que está llorando.
Con sus finas antenas lo están besando.

Por la brisa violeta van los cantares...

Oh noche de Navidad

¡Oh, noche clara y bendita!
¡Oh, noche de Navidad!
Cuando los ángeles cantan
al niño Dios un cantar.
Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra al hombre paz.
¡Oh, noche clara y bendita!
¡Oh, noche de Navidad!
Gozo y alegría hay en Belén
ha nacido el niño que es nuestro bien.
Gloria y alabanza cantad a Dios
hoy nos ha nacido el Salvador.
¡Oh, noche clara y bendita!
¡Oh, noche de Navidad!
Cuando los ángeles cantan
al niño Dios un cantar.
Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra al hombre paz.
¡Oh, noche clara y bendita!
¡Oh, noche de Navidad!

All bells in Paradise

Deep in the cold of winter,
darkness and silence were everywhere;
softly and clearly, there came
through the stillness
a wonderful sound to hear.
All bells in paradise I heard them ring,
sounding in majesty the news
that they bring;
all bells in paradise I heard them ring,
welcoming our Saviour;

born on earth a heavenly King.
All bells in paradise I heard them ring:
'Glory to God on high'
the angel voices sing.
Lost in awe and wonder,
doubting, I asked what this sign might be:
Christ our Messiah revealed in a stable,
a marvellous sight to see.
All bells in paradise I heard them ring,
sounding in majesty the news
that they bring;
all bells in paradise I heard them ring,
welcoming our Saviour,
born on earth a heavenly King.
He comes down in peace,
a child in humility,
the keys to his kingdom belong
to the poor;
before him shall kneel the kings
with their treasures,
gold, incense and myrrh.
All bells in paradise I heard them ring,
sounding in majesty the news
that they bring;
all bells in paradise I heard them ring,
welcoming our Saviour,
born on earth a heavenly King.
all bells in paradise I heard them ring:
'Glory to God on high'
the angel voices sing.

*En lo más frío de invierno,
la oscuridad y el silencio estaban
en todas partes;
suave y claramente, atravesó la calma
un maravilloso sonido para ser escuchado.
Todas las campanas en el paraíso
oí que ellas sonaban,
anunciando majestuosamente
las nuevas que traen;
todas las campanas en el paraíso
oí que ellas sonaban,
dando la bienvenida a nuestro Salvador,
nacido en la tierra un Rey divino.
todas las campanas en el paraíso
oí que ellas sonaban:*

*'Gloria a Dios en las alturas' las voces
de los ángeles cantan.
Perdido en el temor y la maravilla,
dudando, pregunté qué podría ser esta señal:
Cristo nuestro Mesías revelado en un establo,
una visión maravillosa que contemplar.
Todas las campanas en el paraíso
oí que ellas sonaban,
anunciando majestuosamente
las nuevas que traen;*

*dando la bienvenida a nuestro Salvador,
nacido en la tierra un Rey divino.
Él baja en la paz, un niño en la humildad,
las llaves a su reino pertenecen al pobre;
ante él se arrodillarán los reyes
con sus tesoros,
oro, incienso y mirra.
Todas las campanas en el paraíso
oí que sonaban,
'Gloria a Dios en las alturas'
las voces de los ángeles cantan.*

Candlelight Carol

How do you capture the wind on the water? How do you count all the stars in the sky?
How can you measure the love of a mother; or how can you write down a baby's first cry?
Candlelight, angel light, firelight and starglow shine on his cradle till breaking of dawn.
Gloria, Gloria in excelsis deo! Angels are singing; the Christ Child is born.

Shepherds and wisemen will kneel and adore him, Seraphim round him their vigil will keep;
Nations proclaim him their Lord and their Savior; but Mary will hold him and sing him to sleep.

Candlelight, angel light, firelight and starglow shine on his cradle till breaking of dawn.
Gloria, Gloria in excelsis deo! Angels are singing; the Christ Child is born.

Find him at Bethlehem laid in a manger: Christ our Redeemer asleep in the hay. Godhead
incarnate and hope of salvation: A child with his mother that first Christmas Day.

Candlelight, angel light, firelight and starglow shine on his cradle till breaking of dawn.
Gloria, Gloria in excelsis deo! Angels are singing; the Christ Child is born.

*¿Cómo capturas el viento en el agua? ¿Cómo cuentas todas las estrellas en el cielo? ¿Cómo puedes
medir el amor de una madre, o cómo puedes escribir el primer grito de un bebé?*

*La luz de la vela, la luz de ángel, la lumbre y el resplandor de la estrella brillan en su cuna hasta
la venida del alba. ¡Gloria, Gloria in excelsis deo! Los ángeles cantan; el Niño de Cristo ha nacido.*

*Los pastores y los reyes magos se arrodillarán y lo adorarán, los Serafines alrededor de él su
vigilia guardarán; las Naciones lo proclaman su Señor y su Salvador, pero María lo mecerá y le
cantará mientras lo arrulla.*

*La luz de la vela, la luz de ángel, la lumbre y el resplandor de la estrella brillan en su cuna hasta
la venida del alba. ¡Gloria, Gloria in excelsis deo! Los ángeles cantan; el Niño de Cristo ha nacido.
Encuéntrelo en Belén puesto en un pesebre: Cristo nuestro Redentor dormido en el heno. El
Altísimo encarnado y esperanza de salvación: un niño con su madre aquel primer Día de
Navidad.*

I N T É R P R E T E S

Mercedes Castillo Ferreira, directora titular. Obtuvo el título profesional de piano en el Conservatorio Superior de Música "Victoria Eugenia" de Granada y es licenciada en Musicología (1998), en Historia del Arte (2000) y Doctora en Historia y Ciencias de la música por la Universidad de Granada. Ha sido profesora por oposición del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Música (1999) y en la actualidad es profesora del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Jaén. Su experiencia coral le ha llevado a cantar en varias agrupaciones como el coro del Colegio de La Presentación de Granada, con el que actuó junto con la Joven Orquesta de la Comunidad Europea, la Joven Orquesta Nacional de España o la Orquesta Ciudad de Granada bajo la batuta de directores tan prestigiosos como James Comlon, Edmon Colomer o Josep Pons; y del Coro de Cámara "Tomás Luis de Victoria", especializado en música del Renacimiento, con el que ha actuado en diversos festivales como el Festival Internacional de Música y Danza de Granada en varias ocasiones y el IV Festival Corale Internazionale di Musica Sacra (Roma, Julio 2008). Con este coro colaboran habitualmente otros grupos de música antigua como el ensemble instrumental La Danserye, siempre con el ánimo de difundir la música antigua. Como docente ha impartido numerosos cursos de especialización didáctica y como investigadora ha obtenido varias Ayudas a Proyectos de Investigación Musical otorgadas por la Junta de Andalucía. Es Directora del Coro de la Universidad de Jaén desde el curso 2007-2008.

Coro de la Universidad de Jaén. El actual Coro de la Universidad de Jaén surge por iniciativa del Área de Didáctica de la Expresión Musical y del Vicerrectorado de Extensión Universitaria en el curso 2007-2008. Los objetivos que persigue esta agrupación son los de enriquecer el panorama musical universitario y activar la vida cultural del alumnado, favoreciendo, al mismo tiempo su desarrollo integral a partir de una experiencia colaborativa. Sus principales actuaciones se han realizado en el marco de la institución universitaria, aunque también participan regularmente en encuentros de corales universitarias, festivales (como el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza) y los Ciclos de Música de Cámara de la UJA. El repertorio, por ser una entidad formativa, intenta acercar la mayor variedad de estilos y géneros de la música vocal. Con esta filosofía se diseñó el concierto de presentación del Coro, "Un viaje a través de la música coral", que se realizó en la Capilla del Palacio de Villardompardo en la primavera de 2008 con gran éxito de crítica y público y del que se realizó un documental. Patrocinados por la Fundación "La Caixa" han actuado junto con la Orquesta Ciudad de Granada en el "Mesías participativo" y el Oratorio de Navidad de Bach, bajo la dirección de Salvador Mas. Han realizado el estreno absoluto de la obra *Amanéceme si puedes* del compositor Ricardo Rocío Blanco en noviembre de 2009. Entre sus últimos proyectos figura, el concierto en el ciclo "Música en los monumentos de Vandelvira" dentro del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (Noviembre 2013) y su participación en la IV Edición de Jaén Ópera Joven, de la Universidad de Jaén.

*La oración del huerto de El Greco, 1597-1607
(Iglesia de Santa María de Andújar, Jaén).*

andújar

Iglesia Parroquial de Santa María

CORO CANTICUM NOVUM

Jorge Rodríguez Morata, director

El Greco (†1614), In Memoriam

P
R
O
G
R
A
M
A

I. Las ciudades de El Greco a través de su música

CANDÍA, Creta (GRECIA)
Agni Parthene (2v) (1541)
(canto de tradición bizantina)

VENECIA
Giovanni Croce (1557-1609)
Cantate Dominum (4v) (1567)

ROMA
Giovanni Pierluigi da Palestrina
(ca. 1525-1594)
Pange Lingua Gloriosi (4v) (1570)

MADRID
Tomás Luis de Victoria (ca. 1548-1611)
O vos omnes (4v) (1576)

TOLEDO
Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetæ
(1v) (1577) (canto mozárabe)

Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553)
Circumdederunt me gemitus mortis (5v)

II. Solemnes Exequias en memoria de Doménikos Theotokópoulos “El Greco”

Antífona gregoriana procesional
In Paradisum (1v)

Tomás Luis de Victoria
Misa de Requiem del Officium Defunctorum
(1605): Introito (6v) - Kyrie (6v)

Notker Balbulus (ca. 840-912)
Media Vita in morte sumus (1v)

Misa gregoriana de Difuntos
Graduale Requiem æternam (1v)
Sanctus-Benedictus (1v)

Tomás Luis de Victoria
Vere languores nostros (4v)
Misa de Requiem: Agnus Dei (6v)

Canto gregoriano: *Paradisi portæ* (1v)

T. L. de Victoria: *Communion Lux æterna* (6v)

Juan Vásquez (ca. 1500-ca. 1560)
Responsorio Absolve Domine (4v)
(*Agenda Defunctorum*)

Durante el concierto se exhibirá una reproducción de la pintura *La oración en el huerto* (1597-1607) de El Greco, cuyo original se conserva en esta parroquia.

C O M P O N E N T E S

Ana Gallegos, Dory García, Mercedes Garrido, Mª Carmen Martínez,
Inmaculada Rodríguez, Isabel Rojas, sopranos
Silvia Calderón, Concepción Hernández, Mª Carmen Momblant,
Reyes Villanueva, contraltos
Andrés Arcas, Javier García, Juan Torrecillas,
Miguel Ángel Urbano, tenores
Vicente Lorenzo, Fco. Javier Martín,
Francisco Plata, Diego Santiago, bajos
Jorge Rodríguez Morata, director

CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO
DEL FALLECIMIENTO DE EL GRECO (1614)

EN COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

El Greco In Memoriam

Jorge Rodríguez Morata

El programa que presentamos consta de dos partes bien diferenciadas, la primera es un recorrido por la música religiosa que se produce en torno a los años en los que El Greco vive en cada una de las cinco ciudades en las que se afincó. La segunda parte se centra en la conmemoración de la efeméride y recrea unas exequias *in memoriam* del pintor.

Agni Parthene es el canto dedicado a la Virgen más emblemático de toda la música de tradición bizantina. Se desarrolla en dos voces muy bien diferenciadas, donde los imponentes graves sirven para que discurra la voz superior realizando mayores agilidades vocales.

Giovanni Croce, junto a los Gabrieli, tío y sobrino, representa el espíritu y la música veneciana en pleno esplendor. Venecia y San Marcos, donde trabajó Croce, suponían una referencia obligada en el mundo financiero y artístico de la época. Su obra *Cantate Dominum* goza de ese brillo y esos cambios de tempo que, junto a la policoralidad, serán la gran referencia de la música veneciana de la época.

El himno *Pange lingua gloriosi* es, además de una pieza dedicada al Corpus Christi, un himno utilizado durante el Jueves y Viernes Santo en la procesión del Santísimo. En esta ocasión, hemos elegido una versión que realiza Palestrina con una métrica muy marcada, algo muy del gusto de la época, pues existen muchos otros *Pange lingua* con métrica muy regular.

Para ilustrar el paso del Greco por Madrid hemos seleccionado una de las composiciones más admirables de Tomás Luis de Victoria para el Sábado Santo, su responsorio *O vos omnes*. El grado de compromiso de Victoria con el texto, donde subraya palabra a palabra el mismo, es en esta pieza conmovedor. Santa Teresa de Ávila, era como Tomás Luis, abulense, y ella misma intercedió por el sacerdote y compositor para que fuera admitido en el Colegio Germánico de Roma. La huella del misticismo pregonado por Santa Teresa puede comprobarse en piezas como este *O vos omnes* nítidamente.

Siguiendo con obra propias de la Semana Santa, pero que aportan todo el misticismo y el recogimiento propio de música para un funeral solemne, tenemos el *Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae*, pieza del Oficio de Tinieblas del Viernes Santo. La temática en torno a la destrucción de Jerusalén está perfectamente plasmada en la composición gregoriana, que adquiere tintes épicos y desgarradores en diferentes momentos de la lamentación que exigen gran concentración y técnica al intérprete.

Finalmente, los 37 años que vivió el Greco en Toledo los ilustramos con una pieza que nos da pie a la segunda parte, pues forma parte del Oficio de Difuntos de Cristóbal de Morales, autor sevillano que desarrolló una intensa vida musical y compositiva en Toledo, como bien ha estudiado el profesor Michael Noone. Su obra *Circumdederunt me gemitus mortis* es una

obra conmovedora y envolvente, que recrea perfectamente el texto de “dolores y gemidos de muerte”.

In Paradisum es la pieza gregoriana con la que comienza la *Misa gregoriana* de difuntos y que marca el comienzo de la recreación de estas exequias y de la *Misa de Difuntos*. Es una obra cristalina y delicada que anuncia ya un mundo que no es el terrenal.

El *Introito* de la *Misa de Réquiem* de Tomás Luís de Victoria es el primero de los pasajes seleccionados, según el orden de la *Misa de Difuntos*. Este *Officium* de Victoria es seguramente uno de los hitos musicales de la historia de nuestro país y supone, al igual que el *Requiem* de Mozart o de Verdi, una joya en el arte de la humanidad. La solemnidad del texto, el tratamiento de las seis voces y el universo sonoro que crea Victoria en esta obra no tiene parangón. La obra la compuso para las exequias por la emperatriz María de Austria, hermana de Felipe II, quien ingresó junto a su hija Margarita en el Convento de las Descalzas Reales de Madrid. La emperatriz renunció a ser enterrada en el Monasterio del Escorial y se hizo enterrar en la Sala de Música del Monasterio de la Descalzas de Madrid, donde tantas veces había ensayado y hecho música Tomás Luis. También debe destacarse que desde que compuso esta obra en 1603, ninguna obra más vio la luz por parte de Tomás Luis, por lo que es su última composición. El colofón a una carrera donde nunca sintió necesidad de componer nada que no fuera estrictamente religioso.

El *Kyrie* es una auténtica maravilla por cómo presenta las voces y cómo discurren desgranando el texto “Señor ten piedad, Cristo ten piedad”. Resulta imponente el cambio de textura que se produce entre el final del *Christe eleison* y el comienzo del último *Kyrie eleison*, especialmente.

A continuación, una composición gregoriana atribuida a Notker Balbulus (ca. 840-912); se trata del *Responsorio Media vita in morte sumus*, pieza que se utilizó en su origen en el Oficio de Difuntos y pasó luego a formar parte del Oficio divino de la Cuaresma. Su estructura repetitiva le confiere un temperamento muy particular.

El *Graduale* de la *misa gregoriana de difuntos* es una pieza muy exigente, dentro de un gregoriano florido que constituye un momento álgido de la *Misa*, precisamente por la exigencia vocal y los continuos giros, melismas y agilidades que supone para el solista.

El *Sanctus-Benedictus* es el propio de la *misa gregoriana de difuntos*, claro, sencillo y sincero, tan acorde con lo que significa esta conocida y primordial oración.

Vere languores es un motete compuesto para ser interpretado en el momento central del Triduo Sacro de la Semana Santa, durante la adoración de la cruz el Viernes Santo y forma parte de su *Officium Hebdomadae Sanctae*. La limpieza y la austeridad de su texto central “*dulce lignum, dulces clavos*” (“dulce madero, dulces clavos”), en los que Victoria hace que las voces exclamen el texto en notas muy extensas, confieren un carácter contemplativo y majestuoso a toda la obra.

La siguiente pieza seleccionada es de nuevo una de las partes del *Officium Defunctorum*, el *Agnus Dei*, del que se alterna la polifonía y el canto llano para el segundo de los *Agnus Dei*.

En la tercera exposición del texto, encontraremos el “*dona eis Requiem sempiternam*” (“dales el descanso eterno”), que es lo que caracteriza al *Agnus Dei* de la Misa de Difuntos. *Paradisi portae* (*Las puertas del cielo*) es un canto protagonizado por mujeres en la versión que proponemos, que unido a su tesitura aguda, confieren a este texto una textura que anuncia el final de todo un trayecto, pues presenta ya las puertas de la gloria y del auténtico descanso eterno.

Con la *Communio* y el texto de *Lux aeterna* se culmina la Misa de Difuntos, una página brillante dentro de esta obra culmen de Victoria, pues confiere al texto, al intérprete y al oyente la emoción del encuentro con la vida eterna, algo que tan frecuentemente aparece en la propia obra del Greco, con los dos mundos, el terrenal y el celestial, como en el *Entierro del Conde Orgaz*.

Absolve Domine es el último responsorio. En este caso hemos seleccionado el de Juan Vásquez, con el que finaliza las casi 40 piezas de su *Agenda Defunctorum*. Es, por tanto, la culminación de un discurrir por la vida del Greco y de todas unas exequias en memoria suya. Es el final y los textos hablan de Resurrección y de Gloria. Es una obra cristalina y maravillosa, en la que se recrea, desde la devoción, este texto.

La Anunciación de El Greco, 1697-1600 (Museo del Prado, Madrid).

T E X T O S

Agni Parthene

Agni Parthene Despina,
Acrante Theotoke,
Jere Nímfi Anímfevte.

Parthene Mitir Anassa,
Panéndrose te poke.
Jere Nímfi Anímfevte.

Ipsilotéra uranón,
aktínon lambrotéra
Jere Nímfi Anímfevte.

Jará parthenikón jorón,
angélon ipertera,
Jere Nímfi Anímfevte.

Eklambrotera uranón
fotos katharotéra,
Jere Nímfi Anímfevte.

Ton Uranión stratión
pasón agiotéra
Jere Nímfi Anímfevte

*¡Oh! Virgen Pura e inmaculada,
¡Oh! Señora Madre de Dios;
¡Alégrate!, ¡Oh! Novia Intacta!*

*¡Oh! Virgen Madre, Reina de todo
¡Oh! Vellón más sagrado:
¡Alégrate!, ¡Oh! Novia Intacta!*

*Más alta que el cielo
Más brillante que el sol;
¡Alégrate!, ¡Oh! Novia Intacta!*

*Veneran tu pureza
todos los ángeles celestiales:
¡Alégrate!, ¡Oh! Novia Intacta!*

*Brillante luz de los cielos
La más brillante de todas:*

*¡Alégrate!, ¡Oh! Novia Intacta!
Dueña de los cielos
por encima del sagrado de los santos:
¡Alégrate!, ¡Oh! Novia Intacta!*

Cantate Domino

Cantate Domino canticum novum:
cantate Domino omnis terra.
cantate Domino, et benedicite nomini ejus:
annuntiate de die in diem salutare ejus.

*Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor en toda la tierra.
¡Cantad y bendecid su nombre!
proclamad su salvación cada día.*

Pange lingua

Pange lingua gloriosi
corporis mysterium
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

*Canta, oh lengua,
el misterio del cuerpo glorioso
y de la Sangre preciosa
que el Rey de las naciones
fruto de un vientre generoso
derramó en rescate del mundo.*

O vos omnes

O vos omnes
qui transitis per viam,
attendite et videte:
si est dolor similis
sicut dolor meus.
Attendite
universi populi,
et videte dolorem meum:
si est dolor similis
sicut dolor meus.

*Oh, todos vosotros
que pasáis por el camino
prestad atención y mirad
si hay un dolor semejante
a mi dolor.*

*Prestad atención,
pueblos del universo,
y mirad mi dolor,
si hay un dolor semejante
a mi dolor.*

Circumdederunt me

Circumdederunt me gemitus mortis
dolores inferni circumdederunt me.

*Me envolvieron los gemidos de la muerte
Los dolores del infierno me rodearon.*

Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae.

ALEPH. Quomodo sedet sola civitas
plena populo; facta est quasi vidua
domina Gentium; princeps provinciarum
facta est sub tributo.

BETH. Plorans ploravit in nocte,
et lacrimae ejus in maxillis ejus:
non est qui consoletur eam ex omnibus
caris ejus:
omnes amici ejus spreverunt eam, et
facti sunt ei inimici

GHIMEL. Migravit Judas propter
afflictionem et multitudinem servitutis:
habitavit inter gentes
nec invenit requiem:
omnes persecutores ejus apprehenderunt
eam inter angustias.

DELETH. Viae Sion lugent eo quod non
sint qui veniant ad sollemnitatem
omnes portae eius destructae
sacerdotes eius gementes
virgines eius squalidae
et ipsa oppressa amaritudine

HE. Facti sunt hostes eius in capite
inimici illius locupletati sunt quia

Dominus locutus est super eam propter
multitudinem iniquitatum
eius parvuli eius ducti sunt in captivitate
ante faciem tribulantis.

Jerusalem, Jerusalem, convertere
ad Dominum Deum tuum.

Comienza Lamentación del profeta Jeremías.

*ALEF. Ay, qué solitaria quedó Jerusalén,
la ciudad tan poblada. Como una viuda quedó
la grande entre las naciones.
La ciudad que dominaba las provincias
tiene ahora que pagar impuestos.*

*BET. Lloro durante las noches,
las lágrimas corren por sus mejillas.
Entre todos sus amantes
nadie hay que la consuele.
La traicionaron todos sus amigos,
¡y se convirtieron en sus enemigos!*

*GHIMEL. El pueblo de Judá ha sido desterrado;
sufre atropellos y dura servidumbre.
Vive en medio de pueblos extranjeros
y no encuentra descanso;
sus enemigos lo persiguieron
y le dieron alcance.*

*DALET. Los caminos de Sión están de luto,
pues nadie va a sus fiestas.
Todas sus puertas están destruidas,
gimen sus sacerdotes,
sus doncellas están llenas de tristeza,
¡Jerusalén está llena de amargura!*

*HE. Sus adversarios la vencieron
y ahora se sienten felices,
pues Yavé la castigó
por sus muchos pecados;
sus niños marcharon al destierro
empujados por el enemigo.*

*Jerusalén, Jerusalén, conviértete
al Señor tu Dios.*

In Paradisum

In paradisum deducant te Angeli;
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem sanctam
Ierusalem.

Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
æternam habeas requiem.

*Al paraíso te conduzcan los Ángeles;
a tu llegada te reciban los mártires,
y te conduzcan a la ciudad santa
Jerusalén.*

*El coro de los ángeles te reciba,
y con Lázaro otrora pobre
tengas el eterno descanso.*

Requiem æternam

Requiem æternam
dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Ierusalem.
Exaudi orationem meam;
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

*Eterno descanso,
dales Señor,
y que la luz perpetua les ilumine
En Sion cantan dignamente tus alabanzas.
En Jerusalén te ofrecen sacrificios.
Escucha mis plegarias,
Tú, hacia quien van todos los mortales.
Dales Señor, el eterno descanso,
y que brille para ellos la luz perpetua.*

Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

*Señor, ten piedad.
Cristo ten piedad.
Señor ten piedad.*

Media vita

Media vita
in morte sumus:
quem quaerimus adiutorem
nisi te Domine?
Qui pro peccatis nostris
juste irasceris.
Sancte Deus, sancte fortis,
sancte misericors Salvador,
amarae morti ne tradas nos.
In te speraverunt patres nostri,
speraverunt et liberasti eos.
Ad te clamaverunt patres nostri,
clamaverunt et non sunt confusi.

*En la plenitud de la vida
estamos muertos.*

*¿A quién buscamos como nuestra ayuda
sino a Ti Señor?*

*Quien por causa de nuestros pecados
justamente está airado
Santo Dios, Santo fuerte,
Santo misericordioso, Salvador:
no nos entregues a la amarga muerte.
En Ti esperaron nuestros padres,
esperaron y Tú los liberaste.
A Ti clamaron nuestros padres,
clamaron y no quedaron confundidos*

Requiem aeternam

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
In memoria aeterna erit iustus:
ab auditione mala non timebit.

*Señor, dales el descanso eterno
y haz brillar para ellos la luz sin fin.
El justo quedará en el recuerdo eterno,
Y no temerá malas noticias.*

Sanctus-Benedictus

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Domine Deus Sabaoth!;
pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit

in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

*Santo, Santo, Santo es el Señor;
Dios de las fuerzas celestiales.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en las alturas.
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosanna en las alturas.*

Vere languores

Vere languores nostros ipse tulit,
et dolores nostros ipse portavit.
Cuius livore sanati sumus.
Dulce lignum, dulces clavos,
dulcia ferens pondera,
quae sola fuisti digna
sustinere Regem caelorum
et Dominum.

*Ciertamente, él asumió nuestras debilidades
y cargó con nuestros sufrimientos.
Por sus heridas hemos sido sanados.
Dulce madero, dulces clavos,
dulce peso que has llevado,
tú solo has sido digno
de sostener al Señor y Rey de los Cielos.*

Agnus Dei

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem,
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem,
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

*Cordero de Dios,
que quitáis el pecado del mundo,
dadles el descanso.
Cordero de Dios,
que quitáis el pecado del mundo,*

*dadles el descanso.
Cordero de Dios,
que quitáis el pecado del mundo,
dadles el eterno descanso.*

Paradisi portae

Paradisi portae
per te nobis apertae sunt
quas hodie gloriosa
cum angelis triumphas

*Las puertas del Paraíso,
están abiertas por ti para nosotros,
que hoy, gloriosa,
con los ángeles atraviesas en triunfo.*

Lux aeterna

Lux aeterna luceat eis, Domine, cum
sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis,
Domine, et lux perpetua luceat eis.
Cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

*Que la luz eterna brille para ellos, Señor,
eternamente en medio de vuestros Santos
porque sois misericordioso.
Señor, dadles el reposo eterno
y haz brillar la luz para ellos sin fin.
Entre vuestros santos para siempre,
pues sois misericordioso.*

Absolve Domine

Absolve, Domine, animas eorum ab
omni vinculo delictorum:
ut in resurrectionis gloria
inter sanctos tuos
resuscitati respirent.

*Suelta, Señor, sus almas
de toda atadura de los delitos,
para que en la gloria de la resurrección
entre tus santos
cobren nuevo aliento vueltos a la vida.*

I N T É R P R E T E S

Jorge Rodríguez Morata, director. Licenciado en Musicología por la Universidad de Granada, ha fundado y dirigido diversas agrupaciones musicales camerísticas. En 1992 fundó el Coro de Cámara "Polymnia", en 1999 creó el Cuarteto Vocal "Ad Libitum" dedicado a la música medieval y en 2000 funda "Clamores Antiqui", con el que desarrolla programas de música antigua y andalusí. Desde 1996 es miembro de la Schola Gregoriana Hispana, dirigida por el profesor Javier Lara Lara y en junio de 2002 accede a la dirección de la Coral "Ciudad de Granada". Desde 2010 es el director del Coro de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha dirigido a la Orquesta Manuel de Falla de Cádiz en el marco del IV Festival de Música Española de Cádiz, con el concierto "Música sacra en Cádiz en tiempos de la Ilustración", ofrecido en el Oratorio de San Felipe Neri (Cádiz 2006). Así mismo se encuentran, entre su dilatada trayectoria en la dirección de orquestas y coros, los de Moldavia, la Compañía Lírica de Granada e incluso bandas como la de la Cofradía El Cautivo de Málaga.

Coro Canticum Novum. Fundado el 11 de septiembre de 2011, es una agrupación musical formada por un grupo de personas al que une su afición por la música polifónica. Los integrantes de este coro cuentan con experiencia previa en otros coros granadinos de reconocida trayectoria, como la Coral Ciudad de Granada, el Orfeón de Granada, etc. Su repertorio es amplio y variado, e incluye obras desde el Renacimiento hasta la música contemporánea de compositores de diferentes nacionalidades. Durante el curso 2011-12, el coro fue dirigido por el maestro lituano Algis Zaboras. Desde julio de 2012 la dirección del coro está en las manos del maestro granadino Jorge Rodríguez Morata. Trayectoria reciente: 15 de marzo de 2013: concierto de música sacra en colaboración con el Coro y Orquesta del RSCSMVE de Granada, en la iglesia de San Justo y Pastor; 12 de mayo de 2013: XXV Encuentro de Polifonía de Nigüelas; 9 de junio de 2013: concierto con motivo de la celebración del Centenario de la Coronación Canónica de la Patrona de Granada en la Basílica de Ntra. Sra. de las Angustias; 30 de junio de 2013: FEX. Encuentro coral en el Auditorio Manuel de Falla junto al Coro de la Universidad Pablo de Olavide; 3 de agosto de 2013: concierto en la Catedral de la Asunción de Ceuta; 23 de noviembre de 2013: XVII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, en la Iglesia parroquial de la Concepción de Huelma. 19 de diciembre de 2013: pregón de Navidad organizado por el diario Ideal en el teatro Isabel la Católica; 23 de marzo de 2014 en Iglesia de San Marcos (Sevilla) y 4 de abril de 2014 en Capilla Real de Granada. Concierto "In Memoriam" en el IV Centenario de la muerte del Greco; 29 de mayo de 2014: Ciclo "Oír el Museo". Las obras del Museo y la música de su época en el Museo Provincial de Jaén; 15 de julio de 2014: 30 Cursos Internacionales de Interpretación Musical "Eduardo del Pueyo" en el Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago. Más información en nuestra página web: www.canticumnovum.es. Videos disponibles en: <http://www.youtube.com/user/CoroCanticumNovum>

VIERNES 28

20.00 H.

villacarrillo

Iglesia Parroquial de la Asunción

NUMEN ENSEMBLE
Héctor Eliel Márquez, director

Músicas sacras en tiempos de Santa Teresa
y San Juan de la Cruz

Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553)
Missa pro defunctis (5vv)
Introito y Kyrie

Ludwig Senfl (ca. 1486-1542/43)
Motete *Tota pulchra es* (5vv)

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(ca. 1525-1594)
Salmo Super Flumina Babylonis (5vv)

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Salmo Super Flumina Babylonis (8vv)

Giovanni Gabrieli (ca. 1554/57-1612)
Antífona *Quam pulchra es* (8vv)

Juan Alfonso García (1935)
Trilogía mística
La fonte (3vv)
El pastorico (3vv)
La llama (4vv)

A
M
A
R
A
G
O
P
R
O
G
R
A
M
A

C O M P O N E N T E S

Estefanía Alcántara, Solomia Antonyak, Susana Casas, Ruth Obermayer,
Verónica Plata, Elena Simionov, sopranos
Conchita Cortés, Miguel Ángel García, Ana María Pérez, Maribel Rueda, contraltos
Luis Arance, Francisco Díaz, Jorge Losana, Andrés Miravete, Javier Ruiz, tenores
Víctor Cruz, Pablo Guerrero, José Antonio Segura, Marcos Quiroga, bajos
Héctor Eliel Márquez, director

CONMEMORACIÓN ANTICIPADA DEL V CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA (1515)

EN COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

T E X T O S

Tota pulchra es

Tota pulchra es, amica mea,
et macula non est in te.
Favus distillans labia tua, sponsa;
mel et lac sub lingua tua,
odor unguentorum tuorum
super omnia aromata.
Iam enim hiems transiit,
imber abiit et recessit.
Flores apparuerunt,
vineae florentes dederunt
et vox turturis audita est in terra nostra.
Surge propera, amica mea,
veni de Libano, coronaberis.

*Toda tú eres hermosa, amada mía,
y en ti no hay mancha.
Como panal destilan tus labios, esposa;
miel y leche hay debajo de tu lengua.
Y el olor de tus ungüentos supera todo
aroma.*

*Porque ya ha pasado el invierno,
la lluvia se ha mudado, se ha ido.
Se han mostrado las flores,
las vides en ciernes dieron olor;
y la voz de la tórtola se ha oído
en nuestro país.*

*Levántate de prisa, amada mía,
ven desde el Líbano, serás coronada.*

Para el resto de TEXTOS, así como para las NOTAS AL PROGRAMA e INTÉRPRETES, véase el concierto de Numen Ensemble el 8 de diciembre en Úbeda.

DOMINGO 30

12.30 H.

huelma

Iglesia Parroquial de la Concepción

ESCOLANÍA S. I. CATEDRAL DE JAÉN

Cristina García de la Torre, directora

Juan Alberto Buitrago, piano

Misa polifónica (celebración litúrgica)

ENTRADA

Benjamin Britten (1913-1976)

Procesion: *Hodie Christus Natus est*
(de *A Ceremony of Carols*) (Iv)

Francisco Palazón (1935)

Gloria

Aleluya y Salmo

(correspondiente a la solemnidad
del Domingo)

OFERTORIO

Vladimir Vavilov (1925-1973)

Ave Maria (solista)

Francisco Palazón

Santo

COMUNIÓN

John Rutter (1945)

For the beauty of the Earth

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Laudate Dominum

P
R
O
G
R
A
M
A

E S C O L A N O S

Antonio Aguirre Muñoz, Marina Berbel Tauste, Daniel Cano Salinas,
Violeta Cifuentes Rus, Teresa Fargas Grima, Ana Fuentes Puerta,
Inés González Moreno, Natalia González Moreno, Paola González Moreno,
Cristina Hidalgo Castillo, María Hortelano Ruiz, Nazaret Martínez Delgado,
Tito Martínez Martínez, Thalía Montiel Sola, Ana Muñoz Martínez,
Isabel Oliver Álvarez, Aurelia Pérez García, Fernando Ruiz Sánchez,
Inés Ruiz O'Valle, Marcos Sánchez Carrascosa, Carmen Elisa Zapata Beltrán

EN COLABORACIÓN CON EL OBISPADO
Y EL EXCMO. CABILDO CATEDRAL DE JAÉN

T E X T O S

Hodie Christus Natus est

Hodie Christus natus est,
hodie Salvator apparuit.
Hodie in terra canunt angeli, laetantur
Archangeli.
Hodie exsultant justi, dicentes:
Gloria in excelsis Deo,
Alleluia.

*Hoy, Cristo ha nacido,
hoy, el Salvador ha aparecido.
Hoy, en la tierra, cantan los ángeles; hoy se
alegran los arcángeles.
Hoy se alegran los justos diciendo:
Gloria a Dios en las alturas,
Aleluya.*

For the beauty of the earth

for the beauty of the earth,
for the beauty of the skies,
for the love which from our birth
over and around us lies;
over and around us lies:
Lord of all,
to thee we raise
this our joyful hymn of praise.
For the beauty of each hour
of the day and of the night,
hill and vale,
and tree and flower,
sun and moon and stars of light:
sun and moon and stars of light:
Lord of all,
to thee we raise
this our joyful hymn of praise.
for the joy of human love,
brother, sister, parent, child,
friends on earth,
and friends above,
for all gentle thoughts and mild:
Lord of all, to thee we raise
this our joyful hymn of praise.

For each perfect gift of thine
to our race so freely given,
graces human and divine,
flow'rs of earth and buds of heav'n:
flow'rs of earth and buds of heav'n:
Lord of all,
to thee we raise
this our joyful hymn of praise,
our hymn of praise

*Para la belleza de la tierra,
para la gloria de los cielos;
para el amor que a partir
de nuestro nacimiento,
por encima y alrededor de nosotros yace;
Señor de todo, a Ti elevamos
este, nuestro himno de agradecida alabanza.
Para el asombro de cada hora,
del día y de la noche;
la colina y el valle y el árbol y las flores,
el sol y la luna, y las estrellas de luz;
Señor de todo, a Ti elevamos
este, nuestro himno de agradecida alabanza.
Para el placer de los oídos y los ojos,
para el corazón y la mente del deleite;
para el místico, la armonía,
la vinculación de sentido sonido y de la vista;
Señor de todo, a Ti elevamos
este, nuestro himno de agradecida alabanza.
Para la alegría del amor humano,
hermano, hermana, padre, madre, hijo;
amigos de la Tierra y amigos de arriba,
para todos los suaves pensamientos y leve;
Señor de todo, a Ti elevamos
este, nuestro himno de agradecida alabanza.*

Laudate Dominum

Laudate Dominum omnes gentes
laudate eum, omnes populi
Quoniam confirmata est
super nos misericordia eius,
et veritas Domini manet in aeternum.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
sicut erat in principio, et nunc, et semper:
et in saecula saeculorum.
Amen.

*¡Alaben al Señor, todas las naciones,
glorifiquenlo, todos los pueblos!*

*Porque es inquebrantable
su amor por nosotros,
y su fidelidad permanece para siempre.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora, y siempre,
y por los siglos de los siglos.
Amén.*

I N T É R P R E T E S

Cristina García de la Torre, directora. Licenciada en Dirección Coral por The Royal Schools of Music de Londres. Ostenta también los títulos de Profesora de Piano y el de Profesora Superior de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento, por el Conservatorio Superior de Música "Victoria Eugenia" de Granada. Estudia Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada. Realiza numerosos cursos de Dirección de Coros y Orquesta entre los que cabe destacar los realizados con los prestigiosos directores Johan Duijck, Néstor Andrenacci, Javier Busto, Octav Calleya, Ricardo Rodríguez y Alfred Cañamero. Destacan los cursos de piano con Guillermo González, Pilar Bilbao y de armonía y composición con Enrique Rueda y Javier Darías entre otros. Es Directora Titular de la Agrupación Cantoría y de la Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén la cual ha sido galardonada con el Sello de Plata de la Ciudad de Jaén en 2011. Dirige en concierto a Les Petits Chanteurs de Saint Marc de Lion, más conocidos como Los Chicos del Coro (cantores que realizan la BSO de la película Les Choristes), junto a su director Nicolas Porte en el Aula Magna de la Universidad de Jaén en 2013 junto a la Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén. En su labor como Directora de Coros destacan repertorios como *El Mesías* de Händel, *La Creación* de Haydn, *Misa de Requiem (KV 626)* de Mozart, *Sinfonía 9 op. 125* de Beethoven, *Stabat Mater* de Rossini, *Réquiem en Re menor, Op. 48* de Fauré, *Magnificat* de Bach, así como diverso repertorio de ópera y zarzuela, con orquestas como la Sinfónica de Bucarest, la Sinfónica Provincial de Málaga y la Filarmónica de Andalucía; trabajando adjuntamente con directores de la talla de Pascual Osa, Fusao Kajima, Francisco de Gálvez, Cristian Florea, Karl Sollack o Johannes Ulrich entre otros. Ha sido invitada para participar en diversos cursos y conferencias en calidad de Directora de Coro. Participa como miembro activo en el programa de Musicoterapia en la Unidad de Oncología del Complejo Hospitalario de Jaén, tocando y dirigiendo música ambiental en la sala de Quimioterapia del Hospital de Día. Realiza su labor docente como profesora de Educación Secundaria en el Colegio Pedro Poveda de Jaén, y dirigiendo el Conservatorio Privado y Escuela de Música "Maestro Cebrián" de Jaén.

Juan Alberto Buitrago García, pianista. Inicia sus estudios musicales a la edad de 8 años en al Conservatorio Profesional de Música de Jaén, donde cursa brillantemente los cursos para la Titulación de Profesor de Piano bajo la dirección de Joaquina Cerrato Aliseda. Posteriormente ingresa en el Conservatorio Superior de Música "Rafael Orozco" de Córdoba, donde prosigue los estudios superiores de Piano con Rafael Quero Castro y de composición; obteniendo el Título de Profesor Superior de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento. Ha participado en diversos cursos de perfeccionamiento y pedagogía del piano impartidos por Paul Badura-Skoda, Rafael Quero, Ana Guijarro, Guillermo González y Esteban Sánchez entre otros. Es el primer premio en el "II Certamen de Piano Conservatorios de Jaén" en el nivel de 8º, celebrado en Baeza

(1996) y en el "X Certamen de Músicos Jóvenes" de la modalidad de Conjuntos, celebrado en Torredelcampo (1997). De su labor como compositor, destaca la colaboración permanente con la directora de cine Esperanza Manzanera, componiendo la banda sonora de los cortometrajes "El debut de Alma" (2005) y "Amor Pez" (2006). Desde el año 2000 alterna su labor docente como Funcionario de Carrera en la especialidad de Música Bilingüe en el IES "Las Fuentezuelas" de Jaén con la actividad musical, especializándose en el acompañamiento de solistas vocales e instrumentales y agrupaciones vocales. Así, ha participado en infinidad de festivales, ciclos musicales, encuentros, programas de divulgación musical, semanas culturales, etc. ofreciendo numerosos recitales y conciertos por la geografía jiennense y andaluza. Acompaña al piano en concierto a Les Petits Chanteurs de Saint Marc de Lion, más conocidos como Los Chicos del Coro (cantores que realizan la BSO de la película *Les Choristes*), junto a su director Nicolas Porte en el Aula Magna de la Universidad de Jaén en 2013 junto a la Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén. En la actualidad es el pianista de la Agrupación Cantoría de Jaén desde 2006 y de la Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén desde su fundación en 2008.

Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén. Es una agrupación de voces blancas creada por el Cabildo de la Catedral, acogiendo la sugerencia realizada por el Rvdmo. Obispo de Jaén D. Ramón del Hoyo López, e ideada por el deán de la catedral D. Francisco Juan Martínez Rojas. Fue fundada en Febrero de 2008 por su actual directora artística Cristina García de la Torre a petición del cabildo catedralicio. La formación de la agrupación tiene como fines solemnizar las principales celebraciones litúrgicas de la catedral, difundir y el fomentar la música sacra, así como la música coral y ofrecer una formación músico-vocal y religiosa de alto nivel a los cantores. Está formada por niños y niñas estudiantes de música de edades comprendidas entre los 8 y 15 años sumando un total de 30 con grandes cualidades musicales y vocales. La agrupación está dividida en tres cuerdas y, debido al carácter de la agrupación, está en continua renovación cada curso. Hace su presentación pública oficial el 24 de mayo de 2008 en el acto de imposición de medallas y entrega de túnicas por el Rvdmo. Obispo de Jaén. El 25 de mayo de ese mismo año actúa por primera vez participando en la Solemnidad de Corpus Cristi en la S. I. Catedral de Jaén. La escolanía tiene el privilegio de ser apadrinada por la prestigiosa agrupación Cantoría de Jaén, cuya colaboración no ha faltado cuando las obras a interpretar lo han requerido. En la octava del Corpus Cristi de ese mismo año canta en la S. I. Catedral de Baeza, siendo éste el primer acto realizado fuera de nuestra ciudad. Su actividad se centra en la participación en el servicio litúrgico de las solemnidades más importantes de la catedral, así como en la realización de conciertos en nuestra ciudad y fuera de ella. Su repertorio abarca obras de los grandes maestros del contrapunto, la fuga y la polifonía, desde la música antigua hasta la contemporánea; abarca desde obras del repertorio polifónico de música antigua y sacra hasta grandes obras sinfónico-corales, de compositores españoles como Victoria y Guerrero y compositores internacionales como Bach, Mozart, Fauré o Rutter entre otros. La escolanía tiene la satisfacción de inaugurar el XIII y el XIV Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. En verano de 2010 la Escolanía vive una de sus mejores experiencias de vida y musicales: cantar en San Pedro del Vaticano, durante la misa oficiada por D. Francisco Juan Martínez Rojas, y en las iglesias más importantes de Roma. La Escolanía tiene el privilegio de cantar para Su Santidad Benedicto XVI y recibe su bendición durante la Audiencia Papal el 6 de julio de 2010, siendo un recuerdo inolvidable para los escolanos y sus familiares. La Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén ha sido galardonada con el Sello de Plata de la Ciudad de Jaén en 2011. La Escolanía realiza el Concierto de Año Nuevo de 2013 junto con Les Petits Chanteurs de Saint Marc de Lion, más conocidos como Los Chicos del Coro (cantores que realizan la BSO de la película *Les Choristes*), junto a su director Nicolas Porte en el Aula Magna de la Universidad de Jaén.

DOMINGO 30

12.30 Y 19.30 H.

canena y cazorla

Salón de Baile del Castillo y Teatro de la Merced

TRICORDES

Diálogo musical entre las culturas de la Ruta de la Seda

P
R
O
G
R
A
M
A

Tradicón sefardí

Durme querido chico

Tradicional de China

Yuzhou chang wan

(Canto de atardecer en el bote de pesca)

Tradicional andalusí

7ª Twishia

Juan del Encina (1468-1529)

Ay, linda amiga

Tradicional de China

Xiao xiao zhupai

(Pequeña barca de bambú)

Tradicón turca

Istehemen Babacigim

Anónimo (siglo XIV)

Stella Splendens

(Livre Vermell de Montserrat)

Alfonso X "El Sabio" (siglo XIII)

Cantiga de Santa María nº 263

Tradicional de Mongolia

Wahaha

(Tambores en la montaña fragante)

Tradicional andalusí

Twishia Rasd

Juan del Encina

Si habrá en este Baldres

Tradicional sefardí

Morena me llaman

C O M P O N E N T E S

Abdelaziz Samsaoui, kanun, ud, zanfona, y saz
Abigaíl R. Horro, arpa, guzheng (cítara china), flautas y violonchelo
Mouhssine Kouraichi, percusiones

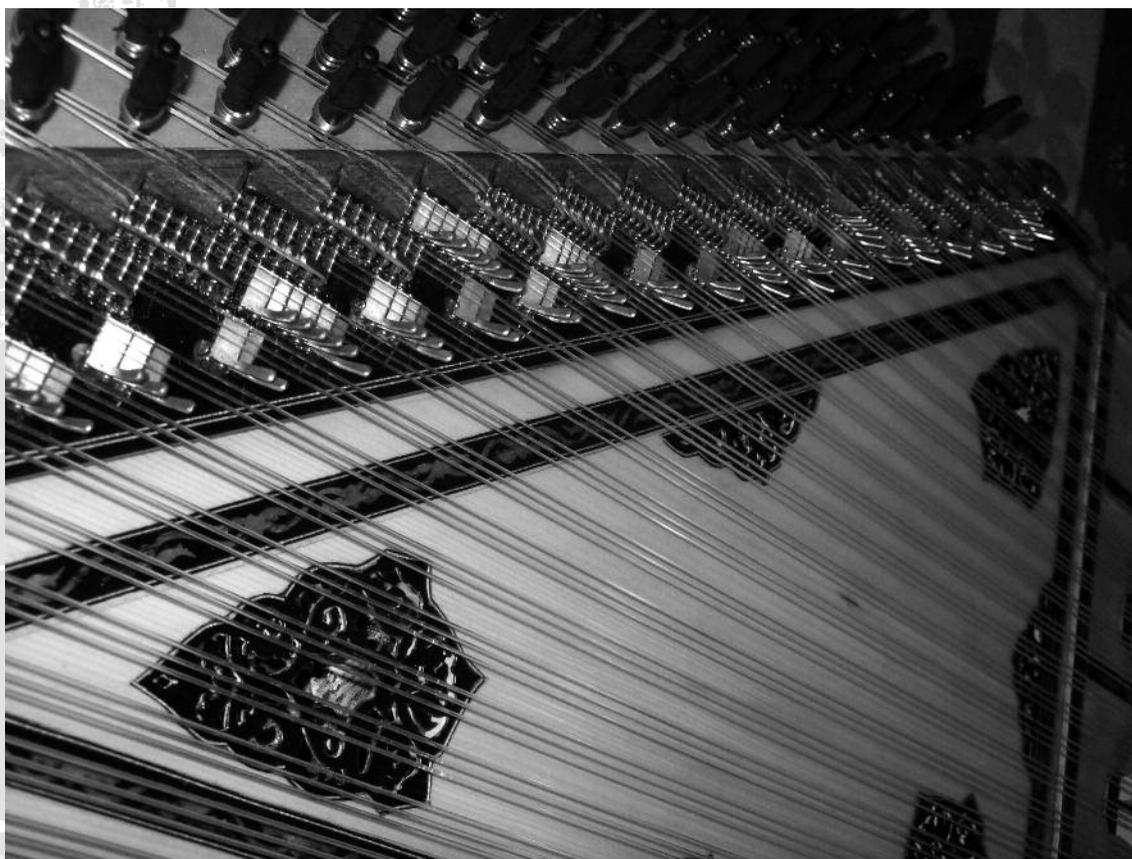
CONCIERTO DE CANENA EN COLABORACIÓN
DE LUIS Y ROSA MARÍA VAÑÓ

Entre Oriente y Occidente

Aziz Samsaoui

Tricordes es un proyecto musical que pretende, en su origen, comprobar qué sucede cuando intérpretes de tradición oral, con unos esquemas melódicos y armónicos internalizados, tratan de hacer suyo, de nuevo, este tipo de repertorio. Así hemos querido aunar en el mismo programa romances de tradición oral, quizá el mejor exponente de este ámbito, y piezas instrumentales de la Europa medieval, Al-Ándalus y Asia. Con este fin hemos escogido un variopinto ramillete de melodías que van desde la más pura tradición mariana, con las cantigas del Rey Sabio, pasando por partes instrumentales de nubes andalusíes, hasta la festividad judía del Sabat. Con ello queremos hacernos eco de la variedad, y por ende, riqueza cultural que prevalecía en ciertas cortes europeas del Medievo abiertas y comprometidas con la tolerancia y la flexibilidad, comparándola con otra tradición ajena como es la asiática. Esta flexibilidad es la necesaria para poder recrear una vez más estos sonidos, estas melodías pertenecientes a un pasado no tan lejano, nuestro pasado.

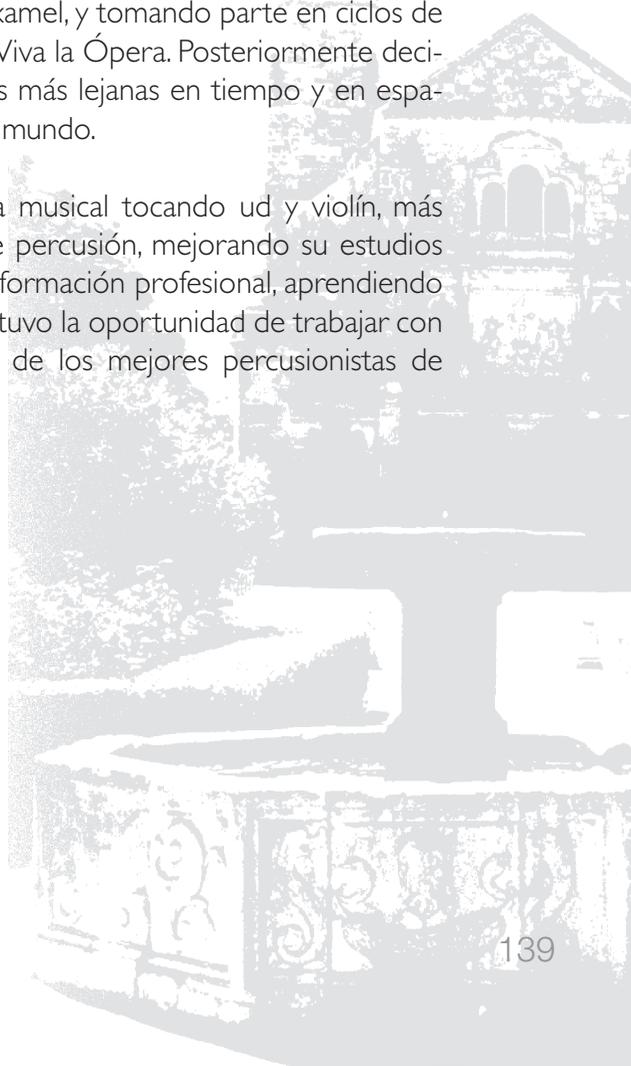

I N T É R P R E T E S

Abdelaziz Samsaoui, kanun, ud, zanfona, y saz. Marrakech. Multiinstrumentista de orientación esencialmente autodidacta, formado en el Conservatorio Superior de Música Andaluz de Tetuán. Realizó estudios en laúd u violín Andalus bajo la dirección de Telemsaní. Formó parte de la Orquesta Joven del Conservatorio de Música Andaluz de Tetuán, con la que ha ofrecido recitales en festivales a nivel nacional e Internacional. Forma parte de grupos como Al Maqam, Ensemble Andaluz de Tetuán, Samai Arabesque... Ha participado con diferentes formaciones en anteriores ediciones de Noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla. Su interés por la música antigua, étnica y de corte tradicional le ha llevado a progresar en un inagotable itinerario musical a través de distintos instrumentos de cuerda (laúd, ud, rebaba, Viola, Salterio y Kanún). Participa en importantes proyectos europeos: Oralidades (Bulgaria, Malta, Portugal y España), Al Andalus Proyect (Alemania, España y Marruecos), Dufay Collective (Gran Bretaña, España y Marruecos), entre otros.

Abigail R. Horro, arpa, guzheng (cítara china), flautas y violonchelo. Empieza a estudiar violín y canto en el Conservatorio de Alicante, terminando ambas carreras entre 2000 y 2001, la de canto con Premio Extraordinario Fin de Carrera. Durante varios años se centra en los caminos habituales para las dos especialidades, siendo violinista y miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Alicante y soprano solista del Orfeón del Ateneo de la misma ciudad, ofreciendo conciertos como cantante solista con agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Alicante y la Orquesta Pro-Música de Mutxamel, y tomando parte en ciclos de solistas como Voces del 2000 o el festival internacional Viva la Ópera. Posteriormente decide orientar definitivamente su carrera hacia las músicas más lejanas en tiempo y en espacio: la música medieval y renacentista y las músicas del mundo.

Muhssine Kouraichi, percusiones. Comenzó su carrera musical tocando ud y violín, más tarde descubre otras de sus aficiones instrumentos de percusión, mejorando su estudios con el profesor Chekara en conjunto de un centro de formación profesional, aprendiendo entonces las primeras técnicas de percusión. Mas tarde tuvo la oportunidad de trabajar con diversas orquestas y de aprender de los maestros y de los mejores percusionistas de Marruecos.

MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 27

11.30 H.

baeza y úbeda

Teatro Montemar y Teatro Ideal Cinema

ZÉJEL

En busca de las músicas perdidas:
músicas e historias en torno a las Tres Culturas

CULTURA CRISTIANA

Anónimo (siglo XIV)

Trotto

Martín Codax (siglo XIII)

Cantiga de amigo *Ondas do mar*

Alfonso X El Sabio (siglo XIII)

Cantiga *Non sofre Santa Maria*

Condesa de Dia / Raimon de Tolosa

(siglo XII)

A chantar-Atressi Cum La Chandela

CULTURA ÁRABE

Ibn Al Jatib (siglo XIV)

Jadaka Al Gaytho

Tradicional andalusí

Habek Lekmar

Abdessaddek Chekara (siglo XX)

Ana Dini Din Allah

CULTURA SEFARDÍ

Tradicional sefardí

Durme, durme - Una hora

Las compras del rabino

INSTRUMENTOS EN ESCENA

Bendir, campanillas, darbouka, davul, deff, oud, panderetas,
pandero oceánico, riq, santur, tabila, viola medieval, violín, zanfona

C O M P O N E N T E S

Iman Kandoussi, canto y narración

Amin Chaachoo, canto y violín

Juan Manuel Rubio, santur, zanfona, oud, viola y narración

Álvaro Garrido, percusiones y narración

conciertos didácticos

P R O G R A M A

Tres culturas

Álvaro Garrido

SINOPSIS

Este concierto didáctico, titulado *En busca de las músicas perdidas: músicas e historias en torno a las Tres Culturas*, plantea un acercamiento no ya sólo a la música, sino a la vida cultural que se conformó en torno a las llamadas “Tres Culturas” (cristiana, judía y musulmana), que desarrollaron buena parte de la historia de nuestro país en los primeros siglos del primer milenio. Zéjel quiere ofrecer a los escolares un camino de búsqueda y encuentro de ese apasionante legado, principio y base de muchas manifestaciones actuales (tanto musicales como culturales), que representa la época medieval y que, difícilmente va a llegar a conocimiento de este tan especial, receptivo y ávido público como es el escolar, por los canales habituales. A través de este espectáculo se pretende educar en:

- valores: interculturalidad, interreligiosidad, convivencia, enriquecimiento, respeto y aprendizaje mutuo.
- cultura: lenguas y grafías y usos lingüísticos diferentes (latín, galaico portugués, occitano, árabe y ladino), vestimentas, usos, arquitectura y concepto de ciudades, inventos, tradiciones culinarias.
- historia: acercamiento a la época medieval a partir de la historia propia de cada cultura, leyendas, historias asociadas a lugares concretos/personajes históricos concretos e identificables.
- música: introducción a un desconocido mundo sonoro a través de los instrumentos medievales y tradicionales. Función de la música como generadora de ocio (bailes, relajación), de comunidad (conceptos de tocar en grupo) y de arte (creatividad, belleza).

TEXTOS TRADUCIDOS

Ondas do mar

Ondas del mar de Vigo,
¿Visteis a mi amigo?
¡Ay Dios! ¿vendrá pronto?

Ondas del mar agitado,
¿Visteis a mi amado?
¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?

Non sofre Santa Maria

Esta es de cómo Santa María hizo descubrir una tajada de carne que habían hurtado a unos romeros que iban a Rocamador.

No sufre Santa María que sean perdedores los que tienen deseo de hacer sus romerías.

Y, de esto, oíd un milagro del que quiero hablaros, que mostró Santa María, como he oído contar a unos romeros que fueron a orar a Rocamador, como muy buenos cristianos, sencillamente y con humildad.

No sufre Santa María que sean perdedores...

Y cuando entraron en el burgo, se fueron a buscar posada, y mandaron comprar carne, y pan, y vino, para su comida; entretanto, se fueron a rogar a la Virgen que a su Hijo rogase.

No sufre Santa María que sean perdedores...

En sus piadosos ruegos, por ellos y no tuviese en cuenta cómo habían errado, sino que alcanzasen perdón por cuanto hubieran pecado. Y, cuando lo hicieron, volvieron, y no de vagar, a donde tenían su comida, de la que estaban ansiosos.

No sufre Santa María que sean perdedores...

Y mandaron poner nueve tajadas -así Dios me ampare- en la olla, tantas como ellos eran; pero, cuando fueron a sacarlas, hallaron una de menos, que la criada les había hurtado, y por ello estaban muy quejosos.

No sufre Santa María que sean perdedores...

Y buscaron por toda la casa, para poder

hallarla, llamando a Santa María, que se la quisiese mostrar, y oyeron en un arca a la tajada que daba golpes, y allá se fueron corriendo, que no se fueron lentamente.

No sufre Santa María que sean perdedores...

E hicieron luego abrir el arca y mirar dentro, y vieron a la tajada saltar, de acá para allá, y salieron a la calle a llamar a muchas gentes que vieron aquel milagro, que fue de los maravillosos que la Virgen gloriosa había hecho en aquel lugar.

No sufre Santa María que sean perdedores...

Después, cogieron la tajada y se fueron a colgarla de un cordón de seda ante su altar, loando a Santa María que hace milagros hermosos.

No sufre Santa María que sean perdedores...

A chantar

Ahora deberé cantar de lo que no querría, Tanto me lamento del que no soy amiga, pues le amo más

que a cualquier cosa en el mundo pero no valen ante él

ni la piedad ni la cortesía

ni mi belleza ni mi valor ni mi juicio, porque soy engañada y traicionada

como sucedería si fuera poco agraciada.

Me conforto pensando que jamás

y de ningún modo

cometería equívoco hacia vos, amigo,

sino que os amo más

de lo que Segui amó a Valensa,

y me agrada vencersos en amor,

amigo mío, porque sois el mejor;

sois orgulloso conmigo en las palabras

y en los modos,

mientras que os mostráis amables

con todos.

Deben ayudarme mérito y nobleza

y la belleza y aún más

la sinceridad de ánimo,

por ello os mando allá donde moráis
esta canción, que sea mi mensajera;
y quiero saber, mi gentil y bello amigo,
por qué sois tan altanero y cruel conmigo:
no sé si por orgullo o mal talante.

Atressi

Al igual que la vela, que se destruye a sí
misma para dar luz a los otros, yo canto,
aun sufriendo un duro martirio, por el bien
de los demás.

Jadaka Al Gaytho

Que la abundante lluvia
cuando vaya cayendo te beneficie a ti
Oh tiempos de encuentro
con los más queridos en Al Andalus
Los días se acabaron rápidamente,
y el encuentro contigo
sólo fue un sueño robado que se terminó
en un abrir y cerrar de ojos.
En los tiempos de Al Andalus todo lo que
soñábamos para nuestro futuro
se convertía en realidad.
Los deseos venían obedientes,
como si fueran peregrinos
que vienen a peregrinar a la Meca.
La lluvia prendió una chispa generosa en el
jardín, por lo tanto, las flores brillantes son-
ríen en él.

Habek Lekmar

No le echas cuenta a las estrellas ya
que te ha querido la luna entera
la dulzura del amor en su sufrimiento
taradme a mi amado para provecharlo
no le echas cuenta a los enemigos
si hablan
estos en el amor no saben nada
mi amado se fue y hoy vinieron
y me trajeron su noticia
no encontrado ningún regalo
para dárselo sólo mi alma querida.

Ana Dini Din Allah

Mi religión es la religión de Allah

sobre mí el velo de Allah
tú eres mi amor, señora
pero mis ojos anhelan
una respuesta de amor de vos.

No voy a dejar mi orgullo
y no voy a devolver el dolor a mi corazón
deja que las preocupaciones se vayan
que Dios va a solucionarlo todo mi señora.

Te juro por Allah que no te cambio
y no me acostumbrare a otra
sólo si viniese de ti,
te agradeceré lo que de ti provenga.

Durme, durme

Duerme, duerme, querido hijico
duerme sin ansia y dolor
cierra tus chicos ojitos
duerme, duerme con placer
cierra tus lindos ojitos
duerme, duerme con placer.

De la cuna saldrás
a la escuela tu entrarás
y allí mi querido hijito
a leer empezarás.

De la escuela saldrás
a las pachas te irás
y tu mi querido hijito
el trabajo empezarás.

Una hora

Una hora en la ventana
hora y media al balcón
tu hermana la culebra
ah, no nos dejará, no nos dejará
hacer el amor.

Yo la quiero, tú la quieres
nos vamos a matar
ven y jugaremos a los dados,
aquél que gane, gana
su destino.

¿Qué comió tu madre

preñada de ti?,
te hizo morena y dulce,
hecha, hecha de miel.

Ah, no te jactes de que eres blanca,
blanca como la flor del jazmín,
porque hay morenas en el mundo
que han quemado, han quemado
medio Izmir.

Las compras del rabino

Ya se va el rabino para Kuskunk
a mercar a la bulisa camisa de bonju.
Alvantes bulisa vo l'estrenares
el mazal y la vintura alta me la tenes.
Ya se va el rabino para el tefila
a mercar a la bulisa pita con halva.
Alvantes bulisa, vo la comeres.
El mazal y la vintura alta me la tenes.
Ya se va el rabino para el Besisten.
A mercar a la bulisa manilla entenjen.

I N T É R P R E T E S

Juan Manuel Ribero, santur, oud, zanfoña, viola medieval. Multiinstrumentista, de orientación esencialmente autodidacta, nacido en Jerez de la Frontera. Su interés por la música antigua, étnica y de corte tradicional le ha llevado a progresar en un itinerario musical a través de distintos instrumentos. A partir de una intensa labor profesional mantiene una formación continua que hoy día le ha hecho especializarse en la interpretación y estudio de diversos instrumentos: zanfona, viola de arco, arpa, saz, oud, santur, laúd, etc. En la actualidad es integrante de diversas formaciones como Capella de Ministrers, Ross Daly o Dufay Collective.

Iman Kandoussi, voz. Tetuán (Marruecos). Desde muy joven inicia sus estudios de canto árabe andaluz y de laúd árabe en el Conservatorio Superior de Música de Tetuán. Posteriormente desarrollo una inquieta labor como cantante, inspirándose en los cantos árabe-andaluces y orientales, participando como cantante solista en festivales de música andalusí por todo Marruecos. En la actualidad colabora con grupos como Al Andalus Project, Zéjel o Aquitania, entre otros, con quienes ha girado programas en torno a la música de las Tres Culturas por los más importantes festivales de la geografía española y europea.

Amin Chaachoo, voz y violín. Casablanca (Marruecos). Estudia en los Conservatorios de Tetuán y Casablanca. Es miembro fundador de la Asociación Al-Hayek para la investigación del patrimonio musical andalusí de cuya orquesta es solista de violín. Con este ensemble participa en festivales y conciertos en Marruecos, Argelia y Túnez. Ha formado parte también, en España, de los grupos Caravasar, Ibn Bayya y Aljama.

Álvaro Garrido, percusión. Nace en Sevilla. Músico autodidacta. Coleccionista de instrumentos y empedernido buscador de sonidos. Su repertorio abarca desde la música antigua, folk y étnica, hasta las música experimentales. Es dentro del repertorio de música antigua donde centra básicamente su trabajo en los últimos años. Especialista en percusiones

de mano, ha recibido clases en The Berkley Schooll of Music (Boston, EE.UU.) asistiendo a cursos de perfeccionamiento con maestros como Glen Velez, John Bergamo, Pedro Estevan, Rowan Store y Keshab Kanti Chowdhury. Ha participado en conciertos en Alemania, Austria, Checoslovaquia, EE.UU., Francia, Grecia, Italia, Japón, Rusia y Portugal. Grabaciones para TVE, TV2, TV3, Canal Sur y RNE. Integrante, entre otros, de los grupos Artefactum, Orphénica Lyra, Accademia del Piacere, More Hispano, Estampie, Compañía Terpsícore... Músico habitual en las grabaciones del violagambista Paolo Pandolfo.

Zéjel. Si algo puede definir nuestra cultura a través de los siglos es la mezcla, el encuentro y la convivencia con culturas dispares que pisaron el suelo peninsular desde el principio de los tiempos. Como bien nos contaron Al-Andalus fue una de esas culturas y periodos históricos que durante ocho siglos dejó empapada esta tierra de saber, arte y buen vivir. No sólo hizo florecer sus jardines sino también sus oídos con la más fina poesía y con la más dulce música, algo que no se conocía hasta entonces en ningún rincón del planeta. A medida que la Reconquista fue avanzando también lo fue el conocimiento íntimo de las artes que los poetas y músicos andalusíes desplegaban en las cortes de Toledo, Sevilla, Valencia, Córdoba, Murcia o Granada. Este avance hizo que reyes cristianos como Alfonso X en la península o Federico II en Sicilia quedaran admirados del arte andalusí, adoptando formas poéticas y musicales a golpe de laúd y espada. Y no sólo fue este el contexto exclusivo de intercambio. Entre los siglos X y XV los intercambios culturales fueron frecuentes a partir de las repetidas incursiones en Tierra Santa de los cruzados y del siempre presente intercambio comercial que presenciaba el Mediterráneo desde hacía siglos. En la actualidad, es complejo llegar a conclusiones definitivas cuando se trata de interpretar el repertorio medieval, heredado a través de unos pocos manuscritos y no muchas más orientaciones en cuanto a su ejecución. Es, por lo tanto, interesante poder recurrir a tradiciones que provenientes de la misma época y lugar en que este repertorio fue creado han pervivido en las memorias, cantos e instrumentos de sus conservadores. Este es el caso de la música andalusí, de la música árabe de Oriente Medio o de la música clásica turca. La coincidencia en modos y secuencias musicales, estructuras rítmicas y poéticas entre estos repertorios son la excusa que usamos aquí para vertebrar este proyecto de encuentro que no pretende otra cosa que traer a la memoria sonidos que nos dan identidad hoy porque un día fueron nuestros. A través de sus recreaciones musicales, Zéjel pretende surcar los intrincados vericuetos de toda esta apasionante y profunda realidad, tanto musical, como cultural, aportando una original y honesta visión de unas formas musicales tan relacionadas y presentes en nuestra historia más ancestral y auténtica.

MIÉRCOLES 26

18.30 H.

CONFERENCIA-CONCIERTO

jaén

Universidad de Jaén

Edif. B4, Aula 13

LA MÚSICA ANDALUSÍ, UNA MÚSICA ESPAÑOLA

Conferenciante: Amin Chaachoo

actividades académicas

La música andalusí es el arte musical creado por los habitantes de Al-Andalus entre los siglos VIII y XV. Después de su expulsión y posterior instalación en los países del Norte de África, su música pasó con ellos, perpetuándose de generación en generación, en un proceso de conservación y de respeto. La música andalusí es muy rica y variada. En ella, encontramos melodías rápidas y ligeras, y otras pausadas y muy elaboradas. El concepto de modalidad andalusí hace asociar a las melodías emociones concretas o "ethos". Pero pese a haber sido acogida y cariñosamente cuidada por los marroquíes, la música andalusí sigue conservando su carácter ibérico medieval, carácter que se percibe fácilmente en sus melodías y estructura modal. En esta conferencia hablaremos de la historia de la música andalusí, sus características, sus emociones y su organología, ofreciendo muestras en vivo y visualizando grabaciones de sus grandes maestros.

AMIN CHAACHOO, natural de Tetuán (Marruecos), es una de las figuras más activas en la recuperación de la música de Al-Andalus. Estudia en los Conservatorios de Tetuán y Casablanca. Es miembro fundador de la Asociación Al-Hayek para la investigación del patrimonio musical andalusí de cuya orquesta es solista de violín. Con la Orquesta Andalusí de Tetuán participa en festivales y conciertos en Marruecos, Argelia y Túnez. Ha formado parte también, en España, de los grupos Caravasar, Ibn Bayya y Aljama. Como musicólogo, ha publicado *La música andalusí* (Almuzara, 2011) y fundado la primera revista de musicología de Marruecos.

COORDINA Y PRESENTA: Virginia Sánchez López

LETRAS *N. 11*
DE LOS VILLANCICOS,
QUE SE HAN DE CANTAR EN LOS SO-
lemnes Maytines del Sagrado Nacimiento de
nuestro Redemptor JESU CHRISTO. 1740

EN LA SANTA IGLESIA METROPOLITANA
de la Ciudad de Valencia.

PUESTOS EN MUSICA POR DON JOSEPH PRADAS,
Maestro de Capilla en dicha Santa Iglesia.

VILLANCICO PRIMERO.

Introduccion.

COMO en el Apocalypsi
nos pinta el Profeta Juan
de reprobos, y escogidos
una Batalla Campal:
Asi de Luces, y sombras
un choque esta noche ay;
y contra Luzbel, Miguel
batalla por Gloria, y Paz.

Estrivillo.

ANGELICAS Esquadras,
que el Cesiro inundais,
seguid, seguid el zelo
de vuestro Capitan:
Marchad, marchad, marchad.
Los faultos Esquadrones
del Erebo infernal,

obedeced las voces,
que mi furor os dà.
Marchad, marchad, marchad.

Viva la dura Guerra,
triunfe la dulce Paz,
noche, que à la Campaña
sale el segundo Adán.

De conversion haced
un movimiento igual,
pues oy convierte el Cielo
la ira en la piedad.

Trán, tarantrán, trán, trán.

Bolved, bolved las caras,
Abismos, pues llevais
por vuestra Artilleria
la culpa original.

Trán, tarantrán, trán, trán.

A

Y

DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE

CONGRESO
INTERNACIONAL

baeza

Universidad Internacional de Andalucía
Sede “Antonio Machado”

**NUEVAS PERSPECTIVAS EN TORNO AL VILLANCICO Y GÉNEROS AFINES
EN EL MUNDO IBÉRICO (SS. XV-XIX)**

DIRECCIÓN

- Javier Marín López (Universidad de Jaén / Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza)
- Esther Borrego Gutiérrez (Universidad Complutense de Madrid)

COMITÉ CIENTÍFICO

- Álvaro Torrente, presidente (Universidad Complutense de Madrid / ICCMU)
- Alain Bègue (Université de Poitiers)
- Andrea Bombi (Universitat de València)
- Bernardo Illari (University of North Texas, Denton)
- Víctor Infantes (Universidad Complutense de Madrid)

PRESENTACIÓN

El presente Congreso pretende ofrecer un balance crítico de la investigación reciente y, al mismo tiempo, promover nuevas perspectivas en torno al estudio del villancico y otros géneros literario-musicales afines en lengua vernácula en España, Portugal e Iberoamérica durante los siglos XV al XIX. Entre otros, se abordarán los siguientes temas:

- metodologías, problemas historiográficos y fuentes para el estudio del villancico y géneros afines en el mundo ibérico.
- funciones y contexto ceremonial del villancico en las festividades religiosas.
- relaciones entre lo sacro y lo profano: contenidos doctrinales, conceptismo, contrafacta y relación con géneros profanos.
- el villancico literario: formas poéticas, estilos literarios, autoría de los textos, impresión en pliegos y libros.
- el villancico musical: aspectos formales, estilos musicales, compositores, relación música-texto.
- tipologías, variantes y géneros afines: canción, ensalada, tono, cantada, villancicos de calenda, de jácara, de pastorela, de tonadilla, de negros, de indios, de gitanos, de gallegos, etc.
- política, propaganda y representación de identidades en el villancico y géneros afines, la construcción de imaginarios y estereotipos.

- teatralidad y aspectos performativos en el villancico.
- la diseminación del género: circulación, reutilización y adaptación de textos y músicas.
- lo popular y lo culto entre oralidad y escritura: procesos de transmisión del villancico.
- la pervivencia del villancico y géneros en vernácula en el siglo XIX.
- la recuperación y grabación del villancico y la construcción de modelos interpretativos.

PROGRAMA

MARTES 2

9.09.00-9.30: Recogida de acreditaciones

9.30-9.45. Inauguración

SESIÓN I

ASPECTOS DEL VILLANCICO LITERARIO (I): IDEOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS

Moderador: Álvaro Torrente

9.45-10.30: Ponencia: Esther Borrego Gutiérrez (Universidad Complutense de Madrid): *Tipos literarios y folklóricos en los villancicos cantados y/o representados en el reinado de Carlos II (1665-1700)*

Comunicaciones (6)

10.30-10.50: Carmelo Caballero Fernández-Rufete (Universidad de Valladolid): *¡Ande la rueda! ¡Va de canción!: apuntes musicales y literarios sobre el villancico Mundi novi*

10.50-11.10: Raúl Heliodoro Torres Medina (Universidad Autónoma de la Ciudad de México): *Entre villancicos, coplas y diablos. El proceso inquisitorial contra el mulato Miguel de la Flor*

Pausa: 11.10-11.40

11.40-12.00: Ireri E. Chávez Bárcenas (Princeton University): *La distorsión de la realidad: villancicos de Navidad y la inmanencia sagrada en Puebla de los Ángeles a inicios del XVII*

12.00-12.20: Xoán Manuel Carreira (Diario internacional mundoclasico.com): *Villancicos de gallego*

12.20-12.40: Josefa Montero García (IES "Vaguada de la Palma", Salamanca): *De gallegos y portugueses: villancicos de personajes en la Catedral de Salamanca*

12.40-13.00: Cristina Roldán Fidalgo (Universidad Autónoma de Madrid): *El villancico en sainetes y tonadillas del Madrid del siglo XVIII*

13.00-13.30: Debate

SESIÓN 2

ASPECTOS DEL VILLANCICO LITERARIO (II): PLIEGOS IMPRESOS

Moderadora: Esther Borrego Gutiérrez

16.00-16.45: Ponencia: Alain Bègue (Université de Poitiers): *El villancico entre dos dinastías (1665-1746)*

Comunicaciones (5)

16.50-17.10: Anastasia Krutitskaya (Universidad Nacional Autónoma de México, ENES Unidad Morelia): *Pliegos de villancicos conservados en las bibliotecas mexicanas*

17.10-17.30: Mario A. Ortiz (The Catholic University of America, Washington): *Los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz: hacia una nueva edición crítica*

17.30-18.00: Pausa

18.00-18.20: Carolina Sacristán (Universidad Nacional Autónoma de México): *«Lloved, lágrimas»: el llanto en los villancicos como elemento de un discurso cultural*

18.20-18.40: Beatriz Catão Cruz Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro): *The Portuguese villancicos: poetic devotion in the 17th and 18th centuries*

18.40-19.00: Susana Elena Rodríguez de Tembleque García (Archivo de la Catedral de Málaga): *El reparto de villancicos impresos en la Catedral de Málaga (ss. XVII y XVIII)*

19.00-19.30: Debate

21.00: Concierto: Capella Prolationum y Ensemble La Danserye: *'Peregrinos pensamientos' en metro músico: chanzonetas de Gaspar Fernández sobre textos de Alonso de Bonilla* (Baeza, Iglesia del Convento de la Encarnación, 21.00h).

MIÉRCOLES 3

SESIÓN 3

GÉNEROS EN VERNÁCULA EN LOS SIGLOS XV Y XVI

Moderadora: Esther Borrego Gutiérrez

10.00-10.45: Ponencia: Víctor Infantes (Universidad Complutense de Madrid): *La cartografía poética (y narrativa) de un villancico tardomedieval: Abras me tú el hermitaño, sonar lírico en navidad (con un prosímetro)*

10.45-11.30: Ponencia: Andrea Bombi (Universitat de València): *¿Hacia una historia del villancico? Perspectivas historiográficas de un género musical*

11.30-12.00: Pausa

Comunicaciones (4)

12.00-12.20: Soterraña Aguirre Rincón (Universidad de Valladolid): *Nunca fue pena mayor a través de sus fuentes musicales: éxito y versatilidad*

12.20-12.40: Francesc Xavier Alern (Conservatorio Superior ESEM – Taller de Músics de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona): *Las adaptaciones para vihuela de los villancicos y canciones de Juan Vásquez. Un estudio de la semitonía*

12.40-13.00: Santiago Galán Gómez (Conservatorio Superior ESEM – Taller de Músics de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona): *Contrapunto en la teoría y en la práctica. El caso de los villancicos y otras polifonías en el primer Renacimiento español*

13.00-13.20: Giorgio Monari (Pontificia Universitas Gregoriana, Roma): *Transmisión musical oral de un villancico de Luís de Camões*

13.20-13.45: Debate

SESIÓN 4

EL VILLANCICO DEL 600: NUEVA ESPAÑA

Moderador: Javier Marín López

16.00-16.45: Ponencia: Álvaro Torrente (Universidad Complutense de Madrid): *Cuando un estribillo no es un estribillo: las formas del villancico en el siglo XVII*

Comunicaciones (5)

16.50-17.10: Omar Morales Abril (CENIDIM/INBA, México): *Aproximación interdisciplinaria al Cancionero de Gaspar Fernández*

17.10-17.30: Andrew A. Cashner (University of Chicago): *Una voz para cada uno “al establo más dichoso”: ritmo como símbolo teológico para representar la sociedad en una ensaladilla de Juan Gutiérrez de Padilla, Puebla, 1652*

17.30-18.00: Pausa

18.00-18.20: Cesar Favila (University of Chicago): *Honoring Theresica la Chiquita: Old Text and Context for Vaeza’s Villancico in CENIDIM’s Colección Jesús Sánchez Garza*

18.20-18.40: Dianne L. Goldman (Columbia College Chicago): *Intertextuality in “Latin” Villancicos for Mexico City Cathedral during the Late Seventeenth Century*

18.40-19.00: José Duce Chenoll (Conservatorio Profesional de Música “Mariano Pérez Sánchez” de Requena): *El villancico en la producción musical de Juan Cabanilles*

19.00-19.30: Debate

21.00: Concierto: Verónica Plata, soprano y Ensemble Kalenda: "Favor, gracia y pureza": cantadas a lo divino en España y América (Baeza, Capilla del Antiguo Seminario de San Felipe Neri, Universidad Internacional de Andalucía, 21.00h).

JUEVES 4

SESIÓN 5

EL VILLANCICO DEL 700: ASPECTOS MORFOLÓGICOS

Moderador: Álvaro Torrente

10.00-10.45: Ponencia: Javier Marín López y José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén): *Los villancicos policorales de un compositor poeta: aspectos de forma musical y estilo literario en Juan Manuel de la Puente*

Comunicaciones (6)

10.50-11.10: Antonio del Pino Romero (Pontificio Instituto Ambrosiano de Música Sacra de Milán): *La Navidad de un recién llegado: villancicos, cantadas y dúos de Juan Francés de Iribarren para la Catedral de Málaga en 1733*

11.10-11.30: R. Javier Moreno Abad (Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo): *Evolución y pervivencia del villancico en la Catedral de Toledo (1750-1846)*

11.30-12.00: Debate

12.00-12.20: Edgar Alejandro Calderón Alcántar (Colegio de la Rosas, Morelia / Escuela de Música, UNAM): *Consideraciones generales para el estudio del villancico y géneros afines del siglo XVIII en Valladolid de Michoacán (México)*

12.20-12.40: Bárbara Pérez Ruiz (CENIDIM/INBA, México): *Arias y contrafacta de Ignacio Jerusalem: evidencias de la restitución de los responsorios en el oficio de Maitines en la Catedral de México*

12.40-13.00: Miriam Escudero Suástegui (Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana / Universidad de La Habana / CIDMUC): *Tópicos musicales del teatro y el salón dieciochescos en los villancicos de Esteban Salas (La Habana, 1725-Santiago de Cuba, 1803)*

13.00-13.20: Luis López Morillo (Université Paris-Sorbonne / Universidad de La Rioja): *La música sacra de estado en la Capilla Real de Carlos III: el villancico de Inocentes Herodes enfurecido de Antonio Ugena (1775)*

13.20-13.45: Debate

SESIÓN 6

EL VILLANCICO DEL 800: EL OCASO DE UN GÉNERO

Moderador: Javier Marín López

16.00-16.45: Ponencia: Bernardo Illari (University of North Texas, Denton):
¿Villancicos criollos?

16.45-17.30: Ponencia: Eva Llergo Ojalvo (Universidad Internacional de La Rioja): *Siglo XIX: ¿el villancico (paralitúrgico) en jaque mate?*

17.30-18.00: Pausa

Comunicaciones (3)

18.00-18.20: María José de la Torre Molina (Universidad de Málaga): *El villancico en la Catedral de Málaga en el primer tercio del siglo XIX: aspectos ceremoniales y performativos*

18.20-18.40: Claudia Fallarero Valdivia (Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana): *Villancicos tardíos del siglo XIX en la Catedral de Santiago de Cuba: entre la teatralidad y el estilo operístico de Juan Paris*

18.40-19.00: Juan Ruiz Castro (Investigador independiente, Málaga): *La pervivencia del villancico en Málaga a principios del siglo XIX: la aportación de Mariano Reig*

19.00-19.30: Debate y clausura

C R O N O G R A M A

viernes 21/11 - ORFEÓN SANTO REINO CAJASUR DE JAÉN, Dulce e Inmaculada Jiménez Rodríguez, dirs.

El Mediterráneo, espacio para la música occidental y la del cristianismo

LA GUARDIA, Iglesia de la Asunción (Antiguo Convento de Dominicos), 19.30h

sábado 22/11 - ENSEMBLE LA DANSERYE, Fernando Pérez Valera, dir:

"Yo te quiere matare": obras del manuscrito 975 del Archivo Manuel de Falla (Granada)

JAÉN, S. I. Catedral, 20.00h

domingo 23/11 - CORO LLAMA DE AMOR VIVA, Manuel García Villacañas, dir:

"Vuestra soy": música teresiana

ALCAUDETE, Iglesia del Carmen (Carmelitas), 13.00h

domingo 23/11 - CORO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, Mercedes Castillo Ferreira, dir:

Amor profano y amor sacro

SABIOTE, Torre del Castillo, 20.00h

miércoles 26 y jueves 27/11 - ZÉJEL

En busca de las músicas perdidas: músicas e historias en torno a las Tres Culturas (conciertos didácticos)

BAEZA, Teatro Montemar, 11.30h

ÚBEDA, Teatro Ideal Cinema, 11.30h

miércoles 26/11 - CONFERENCIA-CONCIERTO DE AMIN CHAACHOO

Conferencia "La música andalusí, una música española"

JAÉN, Universidad de Jaén, Edif. B4, Aula 13, 18.30h

viernes 28/11 - CORO CANTICUM NOVUM, Jorge Rodríguez Morata, dir:

El Greco (†1614), In Memoriam

ANDÚJAR, Iglesia Parroquial de Santa María, 20.00h

viernes 28/11 - NUMEN ENSEMBLE, Héctor Eliel Márquez, dir:

Músicas sacras en tiempos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz

VILLACARRILLO, Iglesia Parroquial de la Asunción, 20.00h

sábado 29/11 - JOVEN ORQUESTA BARROCA DE ANDALUCÍA, Michael Thomas, dir:

El último barroco europeo

BAEZA, Auditorio de San Francisco, 20.30h

domingo 30/11 - TRICORDES, Aziz Samsaoui, dir:

Diálogo musical entre las culturas de la Ruta de la Seda

CANENA, Salón de Baile del Castillo, 12.30h

domingo 30/11 - ESCOLANÍA S. I. CATEDRAL DE JAÉN, Cristina García de la Torre, dir.
Misa polifónica (celebración litúrgica)
HUELMA, Iglesia Parroquial de la Concepción, 12.30h

domingo 30/11 - TRICORDES, Aziz Samsaoui, dir.
Diálogo musical entre las culturas de la Ruta de la Seda
CAZORLA, Teatro de la Merced, 19.30h

del martes 2 al jueves 4/12 - CONGRESO INTERNACIONAL
Nuevas perspectivas en torno al villancico y géneros afines en el mundo ibérico (ss. XV-XIX)
BAEZA, Universidad Internacional de Andalucía, 9.00h.

martes 2/12 - CAPELLA PROLATIONUM y ENSEMBLE LA DANSERYE, Fernando Pérez, dir.
'Peregrinos pensamientos' en metro músico: chanzonetas de Gaspar Fernández sobre textos de Alonso de Bonilla
BAEZA, Iglesia del Convento de la Encarnación (Carmelitas), 21.00h

miércoles 3/12 - ENSEMBLE KALENDA y Verónica Plata, soprano
"Favor, gracia y pureza": cantadas a lo divino en España y América
BAEZA, Capilla del Antiguo Seminario de San Felipe Neri
(Universidad Internacional de Andalucía), 21.00h

viernes 5/12 - LA RITIRATA, Enrike Solinís, guitarra, Josetxu Obregón, dir.
Italianos en la Corte (I): quintetos con guitarra
BAEZA, Patio del Antiguo Seminario de San Felipe Neri
(Universidad Internacional de Andalucía), 21.00h

sábado 6/12 - HIRO KUROSAKI y LINA TUR BONET, violines - JOSETXU OBREGÓN, violoncello
Italianos en la Corte (II): tríos de cuerda
ÚBEDA, Hospital de Santiago, Sala Pintor Elbo, 12.30h

sábado 6/12 - ROBERTO FRESCO, órgano
Unidos por el Mediterráneo (I): música para órgano entre Nápoles y España (ss. XVI-XVII)
BAEZA, Iglesia de San Andrés, 18.00h

sábado 6/12 - ACCADEMIA DEL PIACERE, Juan Sancho, tenor, Fahmi Alqhai, dir.
Cantar de Amor: Juan Hidalgo y contemporáneos en la corte de Felipe IV
BAEZA, Auditorio de San Francisco, 20.30h

sábado 6/12 - GARGULAE VOCIS
Polifonías de Córcega
BAEZA, Capilla del Antiguo Seminario de San Felipe Neri
(Universidad Internacional de Andalucía), 23.59h

domingo 7/12 - MOR KARBASI, voz y SALVADOR GUTIÉRREZ, guitarra
La Tsadika
ÚBEDA, Iglesia de San Lorenzo, 12.30h

domingo 7/12 - JUAN DE LA RUBIA, órgano
Unidos por el Mediterráneo (II): música para órgano entre España e Italia (ss. XVII-XVIII)
BAEZA, Iglesia de San Andrés, 18.00h

domingo 7/12 - CHRISTIAN ZACHARIAS, piano
Virtuosismo del teclado
ÚBEDA, Auditorio del Hospital de Santiago, 20.30h

domingo 7/12 - ANA ALCAIDE Y SU GRUPO
El viaje de los sefardíes por el Mediterráneo
ÚBEDA, Sinagoga del Agua, 23.59h

lunes 8/12 - AZIZ SAMSAOUI, kanún y laúd y MOUHSSINE KOURAICHI, darbouga y percusión
Al-Ándalus, entre Oriente y Occidente
ÚBEDA, Sinagoga del Agua, 19.00h

lunes 8/12 - NUMEN ENSEMBLE, Héctor Eliel Márquez, dir.
San Juan de la Cruz: mística y polifonía
ÚBEDA, Oratorio de San Juan de la Cruz (Convento de los Carmelitas), 21.15h

M A P A D E P O B L A C I O N E S

2,00€
de descuento
presentando
tu entrada
del Festival

**Bono
Turístico**
Experiencia, calidad e innovación
desde 1994

U+B

XVIII
Festival de
Música
Antigua
Úbeda y
Baeza

Andalucía

Jaén
Paraíso interior

el bono U+B incluye:

VISITAS GUIADAS A ÚBEDA Y BAEZA
+
ENTRADAS A MONUMENTOS
+
TALONARIO DE DESCUENTOS

POR SOLO

19,90

POR SOLO

17,90€

visitas
guiadas
todos los días
**Úbeda
y
Baeza**

**Horarios de Visitas Guiadas
TODOS LOS DÍAS A ÚBEDA Y BAEZA**

Mañanas 11:00 h. / Tardes 17:00 h.* (Verano 18:00 h.)

Niños menores de 12 años gratis en visitas.

Salida garantizada a partir de 2 personas

www.bonoturistico.com