

FESTIVAL de MÚSICA ANTIGUA de ÚBEDA y BAEZA

CROSSOVER
CRUCES EN LA MÚSICA ANTIGUA

CROSSOVER. CRUCES EN LA MÚSICA ANTIGUA

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
Prácticas polifónicas hispánicas (siglos XVI-XIX) en perspectiva digital (PID2021-123990NB-I00)

Premio a la Mejor Institución
Cultural de Andalucía 2005
RTVA

Sello de calidad EFFE
2017-2018 y 2019-2021
Asociación Europea de Festivales

Premio al Mejor
Festival Español de
Música Antigua 2019

Premio
"Jaén, Paraíso Interior"
2021

Redes sociales FeMAUB

© Crossover. Cruces en la música antigua

© Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Diputación Provincial de Jaén
XXVI Edición, 2022

© de los textos: sus autores

© coordinación y edición: Javier Marín López y Virginia Sánchez López

Compilación de textos: Esther Arranz López

Diseño de portada y contraportada: Artifactum (Úbeda)

Composición: Publimax Impresores S.L.L. (Baeza)

ISBN: 978-84-15583-69-1

Depósito Legal: J-757-2022

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	9
CONCIERTOS.....	11
CICLO I. CROSSOVER. CRUCES EN LA MÚSICA ANTIGUA (del 12 de noviembre al 10 de diciembre)	
<i>Festeggiando Mancini</i> (Baeza, 12 de noviembre, La Ritirata).....	11
<i>Oratorios: de Haydn a Liszt</i> (Úbeda, 19 de noviembre, Orquesta de la Universidad de Jaén).....	15
<i>Ángeles en torno al órgano de la Catedral</i> (Baeza, 26 de noviembre, Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén).....	19
<i>Garay, un músico como una catedral: una mirada actual</i> (Baeza, 2 de diciembre, Agrupaciones y Orquestas del Conservatorio Profesional de Música “Ramón Garay” de Jaén).....	24
<i>Y los sueños, sueños son. La guerra de los contrarios</i> (Úbeda, 3 de diciembre, Serendipia Ensemble).....	28
<i>Bach (Re)Inventions: las Invenciones de Bach recreadas</i> (Úbeda, 3 de diciembre, Moisés P. Sánchez Invention Trio).....	32
<i>Catharsis</i> (Úbeda, 4 de diciembre, Cantaderas).....	35
<i>Leonardo: la música de lo invisible</i> (Baeza, 4 de diciembre, I Fagiolini).....	47
<i>Miradas cruzadas: Bach y el órgano ibérico</i> (Baeza, 5 de diciembre, Thomas Ospital).....	55
<i>Danzas para dos reinas. Saraos, bailes y minuets en tiempos de Felipe V</i> (Úbeda, 5 de diciembre, Delirivm Musica & La Floreta).....	57
<i>Missa Mille Regretz. Una misa en la capilla del Salvador de Úbeda (c.1568)</i> (Úbeda, 6 de diciembre, Capella Prolationum & Ensemble La Danserye).....	62
<i>“Tiempo antico”: música de emigrantes</i> (Baeza, 6 de diciembre, Ensemble La Chimera).....	71
<i>Recetario novohispano: “el mole”</i> (Baeza, 7 de diciembre, Ensemble Ditirambo).....	81
<i>Byrd y Vivanco: glorias de su tiempo. Música devocional mariana</i> (Úbeda, 7 de diciembre, Stile Antico).....	91

<i>Maestros ubetenses del siglo XVII</i> (Úbeda, 10 de diciembre, La Real Capilla del Pópulo).....	99
--	----

CICLO II. MÚSICA DE CÁMARA EN LAS CIUDADES PATRIMONIO (del 9 al 11 de diciembre)

<i>El poder de la voz</i> (Úbeda, 9 de diciembre, Maylín Cruz, Paola Leguizamón María Martín y Ángel Cabrera).....	108
--	-----

<i>Bosques silenciosos: el violonchelo del Romanticismo al siglo XX</i> (Baeza, 11 de diciembre, Leonardo Chiodo y Natalie Schwamova).....	112
--	-----

CICLO III. CONCIERTOS DIDÁCTICOS (del 15 al 16 de noviembre)

<i>Los sonidos olvidados</i> (Baeza, 15 de noviembre; Úbeda, 16 de noviembre, Abraham Cupeiro Ensemble).....	115
--	-----

CICLO IV. DANZAS ENTRE PALACIOS (4 de diciembre)

<i>Música en los palacios escondidos</i> (Úbeda, 4 de diciembre; Baeza, 4 de diciembre, Syntagma Musicum).....	117
--	-----

CICLO V. ACTIVIDADES ACADÉMICAS (del 15 de noviembre al 7 de diciembre)

<i>Conferencia: Resonando en el pasado</i> (Jaén, 15 de noviembre, Abraham Cupeiro).....	120
--	-----

<i>Congreso Internacional: Musicology and Festivals: Latin American and Iberian Perspectives</i> (Universidad Internacional de Andalucía, Campus Antonio Machado de Baeza, del 2 al 3 de diciembre).....	121
--	-----

<i>Programa especial en directo de Radio Clásica dedicado al FeMAUB</i> (Baeza, 3 de diciembre, María del Ser).....	123
---	-----

<i>Charla-coloquio: Tejiendo las voces del tiempo</i> (Úbeda, 4 de diciembre, Cantaderas y Ascensión Mazuela-Anguita).....	124
--	-----

<i>Proyección-coloquio del documental "A través del teclado"</i> (Úbeda, 5 de diciembre, Álvaro Menéndez Granda).....	126
---	-----

<i>Presentación-coloquio del CD "Recetario novohispano: el mole"</i> (Baeza, 6 de diciembre, Aura Martínez, Yurev Vivero, José María Martín Valverde y Miguel Sánchez).....	127
---	-----

CICLO VI. CONCIERTOS SOCIALES (26 de noviembre)

La música mueve cuerpo y alma (Úbeda, 26 de noviembre, Orquesta de Guitarras y Contrabajos “María de Molina”)..... 129

CIRCUITO PROVINCIAL: FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA “ANDRÉS DE VANDELVIRA” (del 24 de septiembre al 5 de diciembre)

Misa polifónica (celebración litúrgica) – Virgen bendita sin par (Villarodrigo, 24 de septiembre; Aldeaquemada, 25 de septiembre, La Real Capilla del Pópulo)..... 135

Flores de Música. Monográfico de Martín y Coll (Santiago de la Espada, 24 de septiembre; Castellar, 25 de septiembre, Clarines de Batalla)..... 143

Misa polifónica (celebración litúrgica) – Polifonía española e italiana del siglo XX (Lupión, 1 de octubre, Capilla Musical de Los Seises de El Salvador)..... 147

Huehuetenango (Ministriles de Guatemala) (La Puerta de Segura, 2 de octubre; Arjonilla, 16 de octubre, Oniria)..... 153

Londres – París – Ámsterdam – Leipzig (Jaén, 6 de octubre, Benjamin Alard)..... 159

Misa polifónica (celebración litúrgica) – O quam gloriosum (Carchelejo, 8 de octubre, Ensemble La Danserye & Verónica Plata)..... 165

Una cita con Telemann (Santa Elena, 8 de octubre; Montizón, 9 de octubre; Arroyo del Ojanco, 15 de octubre, Dúo Lorca)..... 171

Misa polifónica (celebración litúrgica) – Polifonía española del siglo XX: Guillermo Álamo Berzosa (1913-1993) (Arquillos, 9 de octubre, Capilla Musical de Los Seises de El Salvador)..... 175

Música sacra: evolución y confluencias en el siglo XXI (Jabalquinto, 22 de octubre; Porcuna, 3 de diciembre, Coro y Orquesta MusicAlma)..... 178

Misa polifónica (celebración litúrgica) – Europa y Nuevo Mundo (Espeluy, 22 de octubre, Charanda)..... 184

Manuel García “sagrado”: Misa nº 3 (Mengibar, 29 de octubre; Vilches, 30 de octubre, Numen Ensemble)..... 187

Misa polifónica (celebración litúrgica) – Missa Brevis: en conmemoración del milenario del nacimiento del Papa León IX (Higuera de Calatrava, 6 de noviembre, Coral Polifónica de Baeza & Grupo de Cámara de la AMCB)..... 193

<i>Misa polifónica (celebración litúrgica) – En memoria de Ramón Garay</i> (Cazalilla, 12 de noviembre, Orfeón Santo Reino).....	200
<i>Jesús y María en la polifonía religiosa</i> (Peal de Becerro, 12 de noviembre, Agrupación Coral Ubetense).....	206
<i>Conmemoración del 200 aniversario de la muerte de Ramón Garay (1823-2023)</i> (Noalejo, 19 de noviembre, Orfeón Santo Reino).....	213
<i>Aniversarios</i> (Pegalajar, 20 de noviembre; La Carolina, 27 de noviembre, Coro Tomás Luis de Victoria).....	219
<i>Primavera nórdica</i> (Bélmez de la Moraleda, 26 de noviembre, Orfeón de Granada).....	228
<i>Garay, un músico como una catedral</i> (Marmolejo, 26 de noviembre, Ensemble de Profesores del Conservatorio Profesional “Ramón Garay” de Jaén).....	237
<i>Misa polifónica (celebración litúrgica)</i> (Lahiguera, 27 de noviembre, Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén).....	241
<i>Recetario novohispano: “el mole”</i> (Torreblascopedro, 4 de diciembre; Guarromán, 5 de diciembre, Ensemble Ditirambo).....	245
<i>Violino Innamorato</i> (Bedmar, 5 de diciembre, Galaxia Ensemble).....	247
CRONOGRAMA	251
MAPA	257

Tras haber completado de manera altamente satisfactoria la edición 2021 (conmemorativa del 25º aniversario), con la publicación de un libro en dos volúmenes, un triple CD y un ambicioso plan de grabaciones y retransmisiones, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB) afronta en este 2022 una nueva temporada con la que aspira a conquistar nuevos públicos. El lema elegido en esta ocasión, “Crossover. Cruces en la música antigua”, propone una visión abierta y dinámica de la música antigua, entendida como espacio de experimentación, diversidad, intercambio y creatividad e, implícitamente, como una de las manifestaciones sonoras del mundo contemporáneo.

El XXVI FeMAUB - 2022 se dedicará a explorar el concepto de “crossover” (un anglicismo que podría traducirse por “fusión”) aplicado al ámbito de la música antigua, y buscará las conexiones de las músicas históricas con otros estilos, épocas y géneros musicales como el jazz, las músicas populares o la del siglo XX. El concepto de “cruce”, que ejemplifica eficazmente la reformulación de la icónica imagen de los Beatles en Abbey Road que sirve de cubierta, se aplica también en un sentido disciplinar, con varios espectáculos concebidos a caballo entre disciplinas artísticas, como la danza y la pintura.

Al mismo tiempo, la programación prestará especial atención a efemérides relevantes de la historia de la música y de la cultura (desde el compositor barroco Francesco Manzini al mítico Enrico Caruso, pasando por el polifonista Sebastián de Vivanco o la primera circunnavegación mundial, entre otros). Todo ello sin perder de vista uno de los elementos más característicos del FeMAUB: la recuperación y difusión del patrimonio musical hispano en un entorno artístico único como es el constituido por las ciudades hermanas de Úbeda y Baeza, declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Javier Marín-López
Director General y Artístico del FeMAUB

Publicaciones conmemorativas

Grabación accesible en

Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Selección de grabaciones en vivo / Selection of Live Recordings (2000-2020). "Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía", Serie I, Clásica, DS-0166, 2021. Sevilla: Centro de Documentación Musical de Andalucía, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Junta de Andalucía. 3 CDs. 67 pistas. CD 1: 76:28. CD 2: 70:37. CD 3: 70:56.

"Me enamoran en Jaén": XXV Aniversario del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Javier Marín-López y Ascensión Mazuela-Anguila (eds.). Jaén: Diputación Provincial de Jaén, Área de Cultura y Deportes, 2021. 2 vols. Vol. 1: Estudios, 512 pp. Vol. 2: Testimonios, 528 pp. ISBN: 978-84-15583-61-5 (o.c.), 978-84-15583-62-2 (vol. 1), 978-84-15583-63-9 (vol. 2).

SÁBADO 12

20.30 H.

baeza

Auditorio de San Francisco

LA RITIRATA

Josetxu Obregón, violonchelo y dirección artística
Tamar Lalo, flauta de pico

Festeggiando Mancini

Francesco Mancini (1672-1737)
Hydaspes (1710)
Obertura

Fuga - Allegro
Largo
Allegro

Concierto nº 10 en Si bemol Mayor
para flauta y cuerda (c.1724)
Larghetto - Allegro - Largo - Allegro

Toccata 2ª di cembalo per studio

Trajano (1721)
Obertura

Cantata *Care mura beate* (c.1700-1715)
Obertura

Aria de Giulia "Spera si, mio caro bene"

Concierto nº 8 en Do menor
para flauta y cuerda (c.1724)
Vivace
Largo e staccato

Concierto nº 14 en Sol menor
para flauta y cuerda (c.1724)
Comodo
Fuga - Allegro
Larghetto - Allegro

Duración: 70'

Transcripciones:
Josetxu Obregón y Guillermo Peñalver

C O M P O N E N T E S

Tamar Lalo, flauta de pico - Vadym Makarenko, violín - Miriam Hontana, violín -
Lola Fernández, viola - Pablo Zapico, tiorba - Daniel Oyarzabal, clave

Josetxu Obregón, violonchelo y dirección artística

CONMEMORACIÓN DEL 350 ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO DE FRANCESCO MANCINI (1672-2022)

radio
clásica

PROGRAMA GANADOR DEL
PREMIO CIRCUITOS SELLO FESTCLÁSICA 2022

fest clásica

Festeggiando Mancini

José Luis Obregón Perea

En el año 2022 se conmemora el 350 aniversario del nacimiento del compositor napolitano Francesco Mancini, representante eximio del sistema musical de Nápoles. Y para festejar este acontecimiento, La Ritirata nos propone un recorrido por obras de diversos ámbitos de su producción: oberturas de óperas y cantatas, conciertos para flauta de pico y obra para clave, que reflejan la personalidad de este genio napolitano, expresivo y colorista, que fue sucesivamente organista, vicemaestro y maestro en la Capilla Real de la corte del virreinato español de Nápoles y director del Conservatorio de Santa Maria di Loreto.

Perteneciente a la rama de Campania de la ilustre familia de los Mancini, era hijo del organista Nicolo Mancini y se quedó huérfano en 1681, por lo que fue educado por su abuelo que, en 1688, lo inscribió en el Conservatorio della Pietà dei Turchini para estudiar órgano, con profesores tan afamados como Francesco Provenzale y Gennaro Ursino. Ya en 1696 inicia su actividad como compositor de óperas, campo en el que destacaría toda su vida, estrenando más de una treintena de títulos. Y en 1704 entra como organista principal en la Capilla Real de la corte del virreinato español de Nápoles y unos años más tarde, en 1708, es nombrado maestro de la real capilla, cargo que ejerció solo durante unos meses, porque en diciembre de ese año Alessandro Scarlatti regresó a Nápoles y ocupó el puesto. Mancini se convirtió entonces en su vicemaestro, volviendo a ostentar el magisterio de la capilla cuando en 1725 falleció Scarlatti, permaneciendo en el empleo hasta su muerte. Durante esos mismos años, a partir de 1720, fue nombrado director del Conservatorio de Santa Maria di Loreto, contribuyendo a la formación de una nueva generación de compositores napolitanos. Finalmente, en 1735, sufrió un derrame cerebral que lo dejó semiparalizado hasta su fallecimiento, que se produjo dos años después.

La actividad compositiva de Mancini fue muy intensa, sobre todo en el periodo en el que fue asistente de Scarlatti en la capilla real de Nápoles. Escribió muchas óperas y serenatas, abundantes obras vocales sacras y obras instrumentales, entre las que destacan sus doce sonatas para flauta de pico y sus doce conciertos para flauta de pico y cuerda, además de tocatas para clave que guardan muchas características de sus composiciones vocales. Su música se sitúa estilísticamente en el período de transición entre la generación de Alessandro Scarlatti y la de los compositores que difundirán la ópera napolitana por Europa, con un estilo apasionado, colorista, a veces con elementos arcaicos y estructuras contrapuntísticas, y con repentinos cambios armónicos característicos de la música napolitana de esta época. Sus obras fueron muy populares y se extendieron por todo el continente europeo, a pesar de que su autor permaneció casi toda su vida en Nápoles y solo viajó en unas pocas ocasiones a Roma para escenificar algunos de sus melodramas.

Una de las primeras óperas, *Hydaspes*, fue compuesta con el nombre original que figura en la partitura *L'Idaspe fedele*, pero su estreno mundial en 1710 en el King's Theatre de Haymarket londinense y las siguientes 45 representaciones repartidas en varios años en

Londres lo fueron con el nombre de *Hydaspes*. La popularidad que alcanzó en la época se demuestra por la edición de Walsh, Randall, and Hare, *Songs in the new Opera, Call'd Hydaspes*, impresa en mayo de 1710, que contiene la obertura y 40 arias: esta primera edición es la utilizada en este concierto.

Los tres conciertos para flauta pertenecen al llamado Manuscrito de Nápoles, *Concerti di flauto violini violetta, e basso di diversi autori* que, además de los doce conciertos de Francesco Mancini, contiene obras de Alessandro Scarlatti, Francesco Barbella, Domenico Sarro, Giovanni Battista Mele y Robert Valentine. El manuscrito del volumen se conserva en la Biblioteca del Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella de Nápoles.

Trajano es una ópera heroica en tres actos que se estrenó en el Teatro di San Bartolomeo de Nápoles el 17 de enero de 1723. La trama es histórica y se desarrolla durante la ocupación romana; las escenas transcurren en Ctesifonte, la capital de los partos.

La segunda sonata para clave, que pertenece a un manuscrito con dos sonatas *per studio*, muestran la faceta didáctica del autor.

I N T É R P R E T E S

Tamar Lalo, flauta de pico. Tamar Lalo es una flautista israelí. Tras desarrollar una importante carrera en Israel tocando como solista con numerosas orquestas, como la Orquesta Filarmónica de Israel bajo la batuta del Maestro Zubin Mehta, traslada su residencia a Madrid donde desarrolla su carrera como intérprete de música antigua. Durante los últimos años, ha tocado como solista con grupos como La Ritirata, Euskal Barrokensemble, Música Ficta, Ensemble Constantinople, Forma Antiqva, Ensemble Fontegara ofreciendo conciertos por toda Europa, Japón, Canadá China, Chile, Israel, Costa Rica, México, Bolivia, Perú o Colombia. Ha participado en festivales como Universo Barroco del CNDM, Musika-Música de Bilbao (Folle Journée), Malta International Baroque Festival, Tage Alter Musik Regensburg, Deutschlandradio Kultur Berlin o Varaždin Baroque Evenings Croacia, entre otros. Ha tocado en prestigiosas salas de conciertos como el Teatro Nacional de Beijing, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palacio Euskalduna de Bilbao. Actualmente Tamar Lalo es profesora de flauta de pico en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca.

Jose txu Obregón, violonchelo y dirección artística. Director y fundador hace 14 años de La Ritirata, galardonado con más de 13 premios en concursos nacionales e internacionales, Jose txu Obregón nace en Bilbao, cursa estudios superiores y de postgrado en violonchelo, música de cámara y dirección de orquesta obteniendo las más brillantes calificaciones en España, Alemania y Holanda, donde estudia violonchelo barroco en el Koninklijk Conservatorium de La Haya. Actúa en más de 18 países europeos además de Japón, China, Estados Unidos, Israel, México, Chile, Costa Rica, Perú, Bolivia, Nicaragua, etc. Ha formado parte de las más importantes formaciones europeas, como Royal Concertgebouw Orchestra y Rotterdam Philharmonic Orkest, entre otras. Toca habitualmente un violonchelo original de Sebastian Klotz de 1740.

La Ritirata. Toda visión musical puede ser potencialmente válida, pero cuando los instrumentos utilizados y su manera de interpretarlos se corresponden con las vivencias del compositor en su época, de alguna manera las piezas del puzzle encajan creando una sinergia indiscutible. Partiendo de este principio, el violonchelista bilbaíno Jose txu Obregón crea La Ritirata, una formación dedicada a la interpretación histórica con la intención de redescubrir repertorios del Barroco, Clasicismo y primer Romanticismo, desde la aparición del violonchelo hasta que la línea entre la interpretación histórica y moderna del mismo se estrecha al terminar el Romanticismo. La Ritirata toma su nombre del último movimiento del quinteto *La Musica Notturna delle strade di Madrid* en honor al violonchelista y compositor Luigi Boccherini. En sus 14 años de trayectoria La Ritirata ha ofrecido más de 300 conciertos en 22 países de 4 continentes y es uno de los conjuntos de música antigua más laureados de España: Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid de 2017; Premio Ojo Crítico 2013 de RNE, concedido por primera vez en su historia a un grupo de música antigua; el Premio Codalario al "Mejor Producto musical 2014"; premio Sello Festclásica 2022; y ha sido premiada hasta en cinco ocasiones en los Premios GEMA.

<https://laritirata.com/>

SÁBADO 19

20.30 H.

úbeda

Auditorio del Hospital de Santiago

ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Daniel García Caro, director

Oratorios: de Haydn a Liszt

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

La Creación Hob. XXI:2

Introducción

“La representación del Caos”

Il Ritorno di Tobia XXI:1

Obertura

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

Betulia Liberata KV 118

Obertura

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cristo en el Monte de los Olivos Op. 85

Introducción

Franz Liszt (1811-1886)

La leyenda de Santa Isabel S. 2

Introducción

Christus

Introducción

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Paulus Op. 36

Obertura

Duración: 50'

C O M P O N E N T E S

ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Daniel García Caro, director

P R O G R A M A

Oratorios: de Haydn a Liszt

Daniel García Caro

Hasta la segunda mitad del siglo XVI, el término “oratorio” hacía referencia al lugar en el que los miembros de una comunidad religiosa se reunían para orar. Fue a partir de entonces cuando comenzó a tomar el significado de reunión en la que se leían pasajes bíblicos o se realizaban cantos de alabanza. Cuando la parte musical de estas reuniones llegó a ser la más relevante, este término pasó a significar la obra musical en sí.

El oratorio se caracteriza por la participación de voces solistas y coro junto a la orquesta y por carecer –a diferencia de la ópera– de vestuarios, decorados o puesta en escena. Su tema suele ser religioso y por esta razón, también a diferencia de la ópera, se suele representar en iglesias.

Estructurados en tres partes, los oratorios en ocasiones están precedidos por una obertura instrumental. Son estas las piezas que se escucharán en el concierto que ofrece la Orquesta de la Universidad de Jaén y que consistirá en un acercamiento a la música sacra a través de oberturas de oratorios de grandes maestros de la música.

La primera de las piezas que se interpretará es una de estas introducciones y pertenece al conocido oratorio *La Creación* de Joseph Haydn. Escrito entre 1797 y 1798, la obra celebra la creación del mundo tal como se describe en el *Libro del Génesis*. De acuerdo con el orden que se establece en la Biblia, la parte de esta obra que escucharemos responde al título “La representación del Caos”.

La siguiente pieza que se escuchará –mucho menos conocida que la anterior– pertenece al Oratorio *Il Ritorno di Tobia*, también de Joseph Haydn y está basada en el *Libro de Tobit* o *Libro de Tobías*, que fuera tan popular en el arte del siglo XVIII. El oratorio que compusiera Haydn se centra en la parte final de la historia, la que se corresponde con el regreso de Tobías y la curación de su padre. Fue compuesto por este compositor alemán en 1775 acorde al gusto musical de la época.

Al Clasicismo y a uno de sus máximos exponentes pertenece el siguiente de los oratorios, del que se escuchará de nuevo su obertura. Se trata de *Betulia liberata* (Betulia liberada), de un joven Wolfgang Amadeus Mozart. Este oratorio fue compuesto durante el período que el músico permaneció en la ciudad italiana de Padua en 1771 cuando tan solo contaba con 15 años. Para su composición Mozart se basó en un texto de Metastasio sobre la historia de Judit y Holofernes. *Betulia liberata* es el único acercamiento que Mozart realizara en toda su carrera a este género musical.

Cristo en el Monte de los Olivos fue –al igual que el anterior de Mozart– el único oratorio que escribiera Ludwig van Beethoven. En esta obra el compositor alemán refleja los momentos previos a la ejecución de Jesucristo, cuando se encontraba orando en el jardín de Getsemaní. El dramatismo de la obra se ha hecho corresponder con los problemas anímicos que le estaba ocasionando al músico alemán la sordera.

Los dos últimos oratorios se enmarcan en el Romanticismo y pertenecen a un mismo compositor, el húngaro Franz Liszt. El primero de ellos, *La leyenda de Santa Isabel* fue compuesto en 1857 y su historia cuenta la trágica vida de esta santa de la Edad Media, que es considerada un símbolo de la caridad cristiana. Se dice que la historia de Santa Isabel de Hungría pudiera haber llamado la atención del músico debido a su profunda conciencia social y a su religiosidad. El concierto se cierra con un último oratorio, *Christus*, también debido a Franz Liszt. Compuesto entre 1862 y 1866, en él se narra la vida de Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, usando textos de la Biblia.

I N T É R P R E T E S

Daniel García Caro, director. Ha estudiado Piano, Composición y Dirección de Orquesta. Como director de orquesta ha dirigido a la orquesta sinfónica, de cuerda, coro y la banda del Conservatorio Superior de Música de Málaga, así como la Orquesta Nacional de Moldavia, de la Ópera de Moldavia, Filarmónica de Oltenia, Orquesta del Festival Eurochestries, Joven Orquesta Provincial de Málaga, Banda de Música de Fuengirola, Orquesta y Banda de la Agrupación Musical Andalucía de Fuengirola, entre otras. Con estas agrupaciones ha ofrecido numerosos conciertos por España, Francia, Italia, Moldavia y Rumanía. Obtuvo el Título Superior en Dirección de Orquesta en 2007 y de Composición en 2013, siendo sus profesores Octav Calleya y Ramón Roldán, respectivamente. Se ha perfeccionado en dirección con los maestros Enrique García Asensio, Miquel Ortega, Miguel Romea, Sergio Alapont, Alvaro Albiach, Yarom Traub, Miguel Rodilla y Cristóbal Soler, con quien continúa su formación actualmente. Su formación en composición la ha completado con los compositores Cristóbal Halffter, José Mª Sánchez Verdú, Manuel López López, Tomás Marco, Yvan Nommick, José Luís García del Busto, Diana Pérez Custodio o José Luís Temes. Fue seleccionado para el prestigioso Craiova Conducting art en 2009. En mayo de 2021 recibió el 2º premio en el Concurso Internacional de Interpretación Vivat Musica de Craiova junto a la Orquesta de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Ha sido profesor de Dirección de Orquesta en diferentes Conservatorios de Música (Huelva, la Línea de la Concepción, Guadix y Fuengirola) y profesor de Composición en el Conservatorio Superior de Córdoba. Cabe destacar el proyecto personal de creación y titularidad musical y artística de la Joven Orquesta de Antequera El Efebo y del festival y los cursos Ciudad de Antequera. Actualmente compatibiliza su labor docente como director de orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Málaga con la dirección musical de la Orquesta de la Universidad de Jaén.

Orquesta de la Universidad de Jaén. Se crea por iniciativa del Rector Magnífico D. Juan Gómez Ortega, a través del Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social de la Universidad de Jaén. La orquesta está formada por estudiantes de la Universidad de Jaén, así como por estudiantes y músicos profesionales de Jaén y provincia. Realizó su primera actuación con la ópera *Apollo et Hyacinthus* de W. A. Mozart en mayo de 2017. Desde entonces la orquesta ha realizado más de una veintena de actuaciones, entre las que cabe destacar la celebración del 25 aniversario de la Universidad de Jaén, en la que interpretó el *Requiem* de Verdi en la Catedral de Jaén ante un auditorio de dos mil personas.

<https://www.ujaen.es/cultura-y-deporte/cultura/coro-y-orquesta-de-la-uja>

baeza

S. I. Catedral

ESCOLANÍA DE LA S. I. CATEDRAL DE JAÉN

Cristina García de la Torre, directora

Alberto de las Heras Planchuelo, piano

Alicia Ocete Merino y Maribel Talens Palomo, solistas

Ángeles en torno al órgano de la Catedral

Marc Henric (n.1987)*Himno Pueri omnes pacem**Dei cantabunt* (2014)**Marco Frisina** (n.1954)*Anima Christi***Gabriel Fauré** (1845-1924)*Tantum ergo* Op. 55**Henryk Jan Botor** (n.1960)*Misericordias Domini***César Franck** (1822-1890)*Misa en La Mayor* Op. 12*Panis angelicus***Robert Prizeman** (n.1952)*Far Away**Ave Maria***Andrew Lloyd Webber** (n.1948)*Requiem**Pie Jesu***Wolfgang Amadeus Mozart**

(1756-1791)

Vesperae solennes de Confessore

KV 339

*Laudate Dominum***Cristina García de la Torre** (n.1979)*Agnus Dei*

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

ESCOLANÍA DE LA S. I. CATEDRAL DE JAÉN

Alicia Ocete Merino y Maribel Talens Palomo, solistas

Alberto de las Heras Planchuelo, piano

Cristina García de la Torre, directora

COLABORACIÓN CON EL EXCMO. CABILDO
DE LAS CATEDRALES DE JAÉN Y BAEZA

T E X T O S

Pueri omnes pacem Dei cantabunt

Pueri omnes pacem Dei cantabunt,
pueri omnes in diebus venturis pacem Dei
cantabunt.
Sinite parvulos et nolite eos prohibere
ad me venire,
talium est enim regnum caelorum.
Nisi conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli,
non intrabitis regnum caelorum.

*Toda la paz de Dios, que cantará del niño,
del niño ha venido. Y la paz de Dios, que se
canta en los días de todos.
Dejad a los niños, y no se lo impidáis,
vengan a mí,
porque de ellos es el reino de Dios.
Si no os volvéis, y os acercáis como niños,
no entraréis en el reino de Dios.*

Anima Christi

Anima Christi, sanctifica me,
Corpus Christi, salva me,
Sanguis Christi, inebria me,
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me,
O bone Iesu, exaudi me,
Intra vulnera tua absconde,
Absconde me.

Anima Christi, sanctifica me,
Corpus Christi, salva me,
Sanguis Christi, inebria me,
Aqua lateris Christi, lava me.
Ne permittas a te me separari,
Ab hoste maligno defende me,
In hora mortis meae voca me,
Voca me.

Anima Christi, sanctifica me,
Corpus Christi, salva me,
Sanguis Christi, inebria me,
Aqua lateris Christi, lava me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te,
In infinita saecula saeculorum.
Amen.

*Alma de Cristo, santifícame,
Cuerpo de Cristo, sálvame,
Sangre de Cristo embriágame,*

*Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, fortaléceme,
Oh buen Jesús, escúchame,
Esconde tus heridas,
Escóndeme.*

*Alma de Cristo, santifícame,
Cuerpo de Cristo, sálvame,
Sangre de Cristo embriágame,
Agua del costado de Cristo, lávame.
No permitas que me separe de ti,
Protégeme del malvado enemigo,
Lláname en la hora de mi muerte,
Lláname.*

*Alma de Cristo, santifícame,
Cuerpo de Cristo, sálvame,
Sangre de Cristo embriágame,
Agua del costado de Cristo, lávame.
Y dile que vaya a ti,
Para alabarte con tus santos,
En las edades sin fin.
Amén.*

Tantum ergo

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui
et antiquum documentum
Nnvo cedat ritui
praestet 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 alabanzas y júbilo,
salud, honor, poder y bendición;
al que uno y del otro procede.
Amén.*

Misericordias Domini

Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Confitemini Domino quoniam bonus,
quoniam in aeternum misericordia eius.

Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Qui fecit mirabilia magna solus,
quoniam in aeternum misericordia eius.

Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Quia in humilitate nostra memor fuit nostri
quoniam in aeternum misericordia eius.

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

*Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Den gracias al Señor, crean, confíen en el Señor,
porque es bueno porque su misericordia es para
siempre, es eterna.*

*Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Solamente Él hace grandes maravillas,
porque su misericordia es eterna, para siempre.*

*Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
porque se acordó de nosotros en nuestra humildad
porque su misericordia es eterna.*

Misa

*Panis angelicus
Panis angelicus
fit panis hominum
dat panis coelicus
figuris terminum.*

*O res mirabilis!
Manducat Dominum
pauper, servus et humilis.
Amen.*

*El pan de los ángeles
es hecho pan de los hombres.
El pan de los cielos
termina con las antiguas figuras:*

*¡Oh, regalo maravilloso!
Se alimentan del Señor
los pobres, los siervos y los humildes.
Amén.*

Far Away

Wherever I go
far away and anywhere.
Time after time you always shine
through dark of night calling after me.

And wherever I climb
far away and anywhere.
You raise me high beyond the sky
through stormy night lifting me above.

Venite spiritu et emitte caelitus
venite spiritu venite spiritus
Far away beyond the sky.

Whenever I cry
far away and anywhere.
You hear me call when shadows fall,
your light of hope showing me the way.

*Muy lejos
donde quiera que vaya
lejos y en cualquier lugar.
Una y otra vez siempre brillas
a través de la oscuridad de la noche
llamando después de mí.*

*Y donde quiera que subo
lejos y en cualquier lugar.
Me levantas más allá del cielo
a través de la noche tormentosa
levantándome por encima.*

*Venite spiritu et emitte caelitus
Venite spiritu venite spiritus
lejos más allá del cielo.*

*Cada vez que lloro
lejos y en cualquier lugar.
Me oyes llamar cuando caen las sombras,
tu luz de esperanza me muestra el camino.*

Requiem

*Pie Jesu
Pie Jesu,*

qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.

Pie Jesu,
Agnus Dei, Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Sempiternam Requiem.

*Jesús misericordioso,
Padre, que quitas los pecados del mundo,
dales el descanso, concédeles el descanso.*

*Jesús misericordioso,
Padre, que quitas los pecados del mundo,
dales el descanso, concédeles el descanso.*

*Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Padre, que quitas los pecados del mundo,
dales el descanso, concédeles el descanso.
Eterno descanso.*

Vesperae solennes de Confessore

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.

*Gloria al Señor, por todas las gentes
Gloria a Él, por todos los pueblos.
Pues Él nos ha prometido,
y ha vertido sobre nosotros su misericordia,
la verdad del Señor permanece eternamente.*

*Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Fueron en el principio, y ahora, y siempre
por los siglos de los siglos,
Amén.*

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

*Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.*

*Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.*

I N T É R P R E T E S

Alberto de las Heras Planchuelo, piano. Natural de Granada, obtiene el Título Superior de Profesor de Acompañamiento y Teoría de la Música por el Conservatorio Superior de Música de Granada, el Título Superior de Piano por el Conservatorio Superior de Música de Málaga y el Título de Máster Oficial en Creación e Interpretación Musical por la Universidad Rey Juan Carlos y cursando estudios de órgano en el Conservatorio Profesional de Música de Granada. Docente desde 2008 en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén. Ha formado parte del claustro del Conservatorio Superior de Música de Granada, del Conservatorio Profesional de Música de Granada y ocupa actualmente la cátedra de Improvisación y Acompañamiento en el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén. Recientemente ha sido nombrado pianista y organista de la Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén.

Cristina García de la Torre, directora. Licenciada en Dirección Coral por The Royal Schools of Music de Londres, posee también los títulos de Profesora de Piano y Profesora Superior de Solfeo. Estudia Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada. En 2008 fue nombrada directora titular de la Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén, con la que obtuvo el Premio del Sello de Plata de la Ciudad de Jaén (2011). Con esta agrupación participó en la Santa Misa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Es miembro fundador, pianista y directora titular del Coro de la Orquesta Sinfónica del Festival de Otoño de Jaén. Fue nombrada directora titular del Coro de la Universidad de Jaén en la temporada 2021/2022. Realiza su labor docente en el Colegio Pedro Poveda de Jaén, y dirige el Conservatorio Privado y Escuela de Música Maestro Cebrián de Jaén.

Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén. Es una agrupación de voces blancas fundada en febrero de 2008 por su actual directora artística Cristina García de la Torre a petición del Cabildo Catedralicio. 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. La Escolanía tiene la satisfacción de inaugurar el XIII, XIV y el XXII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y participar en todas las ediciones posteriores. La Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén ha sido galardonada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén con el Sello de Plata de la Ciudad de Jaén en 2011. La Escolanía participa en la Misa de Beatificación de los Mártires de Almería en mayo de 2017 frente a 15.000 personas. Participa en dos conciertos de Les Petits Chanteurs de Saint Marc de Lyon, más conocidos como Los Chicos del Coro, en 2013 y en 2016 en el Nuevo Teatro Infanta Leonor.

<https://www.facebook.com/people/Escolanía-de-la-Catedral-de-Jaén/100042176901868/>

baeza

Teatro Montemar

AGRUPACIONES Y ORQUESTAS DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "RAMÓN GARAY" DE JAÉN

Ángel Luis Pérez, José Manuel Rodríguez, Javier Sanchís,
Francisco Serrano y Sergio Albacete, directores

Garay, un músico como una catedral: una mirada actual

PRIMERA PARTE

ALUMNADO DE CANTO.

Ángel Luis Pérez, director

Ramón Garay Álvarez (1761-1823)

*Kyrie*¹

*Adiuva nos*¹

AGRUPACIÓN DE CUERDA DE 4º

ENSEÑANZAS BÁSICAS. José Manuel

Rodríguez, director

Sinfonía nº 3 en Si bemol Mayor

Andante amoroso²

ORQUESTAS DE 2º Y 3º ENSEÑANZAS

PROFESIONALES. Javier Sanchís, director

Sinfonía nº 3 en Si bemol Mayor

Selección³

Sinfonía nº 4 en La Mayor

Selección³

SEGUNDA PARTE

ORQUESTA AULA DE EXCELENCIA.

Francisco Serrano, director

Sinfonía nº 5 en Do menor

Selección³

ORQUESTA SINFÓNICA.

Francisco Serrano, director

Sinfonía nº 7 en Do Mayor

Selección³

RG BIG BAND. Sergio Albacete,
director

*El negro sensible, drama trágico en
música en un acto*⁴

Guaguancó

Duración: 90'

- Transcripciones y arreglos:
- (1) Transcripción de Pedro Jiménez Cavallé
 - (2) Arreglo de José Manuel Rodríguez
sobre una transcripción de Pedro Jiménez Cavallé
 - (3) Edición del grupo de trabajo “222318GT009 – Las sinfonías de Ramón Garay
CPM Ramón Garay” a partir de la edición crítica de Pedro Jiménez Cavallé
 - (4) Música de Sergio Albacete basada en las piezas de Ramón Garay
sobre la edición de Virginia Sánchez López

C O M P O N E N T E S

Alumnado de canto (P. C. Andaluz)
Ángel Luis Pérez, director

Agrupación de Cuerda de 4º Enseñanzas Básicas
José Manuel Rodríguez, director

Orquestas de 2º y 3º Enseñanzas Profesionales
Javier Sanchís, director

Orquesta Aula de Excelencia y Orquesta Sinfónica
Francisco Serrano, director

RG Big Band
Sergio Albacete, director

CONMEMORACIÓN ANTICIPADA DEL BICENTENARIO DEL
FALLECIMIENTO DE RAMÓN GARAY (1823-2023)

COLABORACIÓN CON EL CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA “RAMÓN GARAY” DE JAÉN

Garay (1761-1823)

Pedro Jiménez Cavallé

En la Catedral de Jaén el cargo de maestro de capilla, el más relevante de los de su clase, ha estado casi siempre ocupado por músicos procedentes de toda la geografía española, con raras excepciones como el maestro Sequera de Baeza o Francisco Ruiz Tejada de Jaén, ambos músicos del siglo XIX. Garay, el músico homenajeado en este concierto por su 200 aniversario, procedía de Asturias, de Avilés concretamente, y no fue simplemente uno más de sus maestros, decir que Garay fue maestro de capilla de la Catedral es casi no decir nada. Él lo llenaba todo con sólo su nombre siendo este efectivo en muchos lugares de la provincia donde era un referente de la misma manera que muchos músicos de ella eran conocidos para él. Algunos de sus informes requeridos con premiosidad los podía dar sobre la marcha. ¿Qué músico de la provincia no conocía a Garay? ¿Quién no había acudido a él en alguna ocasión? ¿Pero qué representa Garay en nuestra música?

Él, como ya sabemos, no se limitó a cumplir con su cometido de escribir música religiosa, para él este arte lo era todo, salvando su profunda vocación religiosa; no estamos en condiciones de cuantificar la magnitud de una y otra, ni nos parece ético. Él, pues, conocía los diversos escenarios, además de la iglesia, como reflejo de lo que había experimentado en la capital madrileña cuando estudió con uno de sus grandes maestros, el organista José Lidón y manejó los diversos géneros hasta donde pudo, pues escribió para todos ellos dándole, lógicamente, más peso al religioso para el que especialmente se había formado y al que estaba obligado en razón de su cargo de maestro de la catedral jiennense. Si en el ambiente más severo de la Real Capilla madrileña observó el estilo del órgano que practicaba su maestro y las composiciones para voces e instrumentos que continuamente se estrenaban acompañando la liturgia, en el círculo aristocrático de la condesa-duquesa de Benavente a quien servía el mismo profesor Lidón se deleitaban con la presencia de música teatral (melólogos, tonadillas, zarzuelas) y sobre todo la interpretación, estreno en su caso, de sinfonías de Haydn y otros autores del clasicismo musical.

Siempre llamó nuestra atención la composición de sus 10 sinfonías en estilo clásico y como premio de lo que su obra representa en este campo fue elegido en 1917 para representar la música española con su novena sinfonía en el Concierto de las *Nueve Novenas* interpretado por distintas orquestas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Él introdujo la sinfonía clásica en el ambiente musical de Jaén llegando a reunir un conjunto de 27 sinfonías de Haydn, compositor cuya música, como ya hemos dicho, había conocido en la capital madrileña gracias al círculo que se había generado en torno a la condesa-duquesa de Benavente y del que el profesor Lidón, su maestro, era una pieza fundamental. Este ocuparía los cargos de organista y maestro de capilla en la Real Capilla de Madrid. Ese número de sinfonías no sería superado por ninguna catedral española, tal era el interés mostrado por este compositor austríaco que estaba de moda en toda Europa de la misma manera que en España, como lo delata la obra de Tomás de Iriarte, el poema *La Música*; este libro

del que se hicieron diversas ediciones en distintos idiomas circuló también por Jaén. El poeta, de condición musical como lo demuestra en la obra citada, escribía melólogos como lo haría el propio Garay durante su estancia en Jaén con la obra que hoy se estrena: *El negro sensible*.

Con todos estos antecedentes no podía ocurrir otra cosa y es que Garay siguió en sus sinfonías el modelo del músico austríaco en cuatro tiempos con una orquesta que era la de la época, la utilizada por Haydn entre otros, y no extrañando que en alguna de las 10 sinfonías del primero aparezca citado algún tema propio de una obra del segundo.

En el concierto de hoy están representados también varios de los géneros que él cultivó, como el teatral y el sinfónico. En esta ocasión se trata de las agrupaciones de alumnado del Conservatorio Profesional de Música “Ramón Garay” de Jaén. Hoy tenemos aquí, dentro del monográfico Garay preparado por los grupos del Conservatorio, una de sus obras religiosas recuperadas, *O Salutaris*; partitura recuperada gracias al interés de los seises y de la persona que les guio en su labor. El programa se completa con una selección de movimientos de las sinfonías de Garay, para finalizar con los temas extraídos del drama musical *El negro sensible* para finalizar el concierto.

SÁBADO 3

17.30 H.

Úbeda

Iglesia de San Lorenzo

SERENDIPIA ENSEMBLE

(Ganador del 2º Premio de la II Edición del Concurso de Música Antigua de Juventudes Musicales de España, Premio Especial Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza)

Y los sueños, sueños son. La guerra de los contrarios

P
R
O
G
R
A
M
A

APERTURA DE TELÓN

Diego Ortiz (1510-1570)

*Disminuciones sobre el Passamezzo Antico**

Andrea Falconieri (1585-1656)

Batalla de Barrabaso yerno de Satanás

ROSAURA Y SEGISMUNDO

Bartolomé de Selma y Salaverde

(c.1580-c.1640)

Canzona terza

Andrea Falconieri

La suave melodía - Corriente dicha la cuella

DESTINO Y LIBRE ALBEDRÍO

Andrea Falconieri

Folia echa para mi señora Dona Tarolilla de Carallenos

Fabritio Caroso (1525/35-desp.1605)

Canario

MONTE Y PALACIO

Bartolomé de Selma y Salaverde

*Vestiva i colli**

Obras del Cancionero de Palacio y del Duque de Calabria

VIDA Y SUEÑO

Anónimo

Jácara No hay que decir primor

Andrea Falconieri

Pasacalle

CIERRE DE TELÓN

Andrea Falconieri

Giaccona

Diego Ortiz

*Disminuciones sobre el pasamezzo moderno**

Duración: 60'

* Obras arregladas por Serendipia Ensemble

C O M P O N E N T E S

Rita Rodríguez y Moisés Maroto, flauta de pico

Calia Álvarez, viola da gamba

Pablo Cantalapiedra, percusiones históricas

COLABORACIÓN CON JUVENTUDES MUSICALES DE ESPAÑA

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
HUERTA DE SAN ANTONIO

Y los sueños, sueños son...

Serendipia Ensemble

Y los sueños, sueños son... Así acaba uno de los pasajes más famosos de la literatura española, aquel en el que Segismundo desde su celda, nos hace reflexionar sobre la naturaleza de nuestro propio ser, sobre la idea de que, como dice W. Shakespeare en su obra *The Tempest*, “estamos hechos del mismo material que los sueños y nuestras vidas acaban en un dormir”. ¿Qué es sueño y qué realidad?

La obra *La vida es Sueño* del dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca es la base del programa que Serendipia Ensemble, junto con la colaboración de Pablo Zapico muestran, centrados en esta dicotomía de contrarios, tejen y escenifican musicalmente en su espectáculo dos ideas vitales: la guerra y atracción de los contrarios; y el destino frente al libre albedrío.

Así pues, con estas ideas filosóficas sobre el tablero y después de un exhaustivo estudio de los personajes y del trasfondo de la obra de Calderón, se muestran una serie de obras basadas en los siglos XVII y XVIII de compositores españoles e italianos. Con las obras de este programa veremos cómo, retóricamente, se forman varias ideas duales y contrarias a lo largo del concierto que son, en parte, la base de la obra de Calderón: los dos protagonistas Segismundo y Rosaura, el destino y el libre albedrío, el monte y el palacio (los dos lugares donde se desarrolla la obra) y la vida y el sueño...

I N T É R P R E T E S

Serendipia Ensemble. Rita Rodríguez y Moisés Maroto (flautistas de pico) fundaron el ensemble que lleva activo desde abril de 2019 ofreciendo conciertos como un dúo al que siempre se le unen diferentes compañeros para formar sus diferentes propuestas de programa. Ambos, músicos jóvenes con una fuerte formación académica en la música antigua y la musicología (estudiaron juntos el máster en interpretación de música antigua en la ESMUC, Escola Superior de Música de Catalunya), y además con gran experiencia sobre los escenarios. Sus programas intentan representar, mediante la música, diferentes escenas y alegorías filosóficas de obras teatrales escritas por grandes autores como William Shakespeare o Calderón de la Barca. Son programas representados sin partitura donde se encuentran el teatro, la filosofía y la música. Serendipia Ensemble ha tenido un comienzo prometedor, con numerosos conciertos en el panorama nacional, entre los que cabe mencionar el ECOS Festival – Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña (2019-2020, edición online), Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid (FIAS 2021), Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP 2021), Festival de Música Antigua de Granada (FeMAG 2021), entre otros. En 2021 son elegidos por la AIE (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes) para formar parte del circuito AIEnRUTa, con numerosos conciertos en grandes escenarios nacionales. Gracias a su rápido emerger llamaron la atención de los críticos como Mario Guada, que reflejó su trabajo con el programa *Pequeña tempestad: La miniaturización de la creación del universo* en la revista *Codalario*. Como colofón a este brillante inicio, Serendipia Ensemble “cruzó el charco” gracias a la televisión especializada de música clásica Allegro HD, en cuya programación emiten para Latinoamérica el concierto realizado por Serendipia Ensemble en la Catedral de Alcalá de Henares en diciembre de 2019. Entre sus últimos conciertos caben destacar los realizados en: Festival Rosa do Mundo 2022 (Portugal) o la colaboración junto a la Camerata Antonio Soler en el ciclo madrileño Clásicos en Verano 2022. A inicios de 2023, Serendipia Ensemble seguirá creciendo, esta vez con la grabación de su primer disco junto con la discográfica IBS Classical.

<https://www.serendipiaensemble.com/>

SÁBADO 3

20.30 H.

úbeda

Auditorio del Hospital de Santiago

MOISÉS P. SÁNCHEZ INVENTION TRIO

Bach (Re)Inventions: las *Invenções* de Bach recreadas

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Invenções a dos voces

Invenção en Do Mayor BWV 772

Invenção en Do menor BWV 773

Invenção en Re Mayor BWV 774

Invenção en Re menor BWV 775

Invenção en Mi Mayor BWV 777

Invenção en Mi menor BWV 778

Invenção en Fa Mayor BWV 779

Invenção en Fa menor BWV 780

Invenção en Sol Mayor BWV 781

Invenção en Sol menor BWV 782

Invenção en La Mayor BWV 783

Invenção en La menor BWV 784

Invenção en Si bemol Mayor BWV 785

Duración: 90'

C O M P O N E N T E S

Moisés P. Sánchez, piano

Pablo Martín Caminero, contrabajo

Pablo Martin Jones, percusión, kalimba y efectos

COPRODUCCIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Centro
Nacional
de Difusión
Musical

CNDM

Bach (Re)Inventions

Fundación Juan March

En 1723, hace tres siglos, Johann Sebastian Bach (1685-1750) terminaba sus *Invenções* a dos voces BWV 772-786. La obra, concebida con fines didácticos para su hijo Wilhelm Friedemann, exploraba la escritura contrapuntística con diversos movimientos de danza empleando varios principios compositivos. El aprendizaje de un músico, antes como ahora, pasa por el dominio de la técnica interpretativa y los rasgos idiomáticos del instrumento.

Este extraordinario corpus de quince piezas es reinventado en este programa por el pianista Moisés P. Sánchez a partir de principios bachianos: improvisar sobre obras conocidas para traerlas a un lenguaje actual sin que pierdan su esencia. Este proyecto, encargo de la Fundación Juan March, recrea el mismo espíritu original de las *Invenções* de Bach: una idea creativa que, a través de la reinterpretación, estimula la imaginación musical y seduce al oyente con nuevas sonoridades.

I N T É R P R E T E S

Moisés P. Sánchez, piano. Moisés P. Sánchez (Madrid, 1979) es reconocido como uno de los principales valores de la escena musical española y europea. Con un lenguaje propio y una rica combinación de las más diversas influencias, sus creaciones trascienden las habituales fronteras entre géneros y sorprenden, tanto por el torrente de recursos que emplean, como por su fascinante vitalidad y originalidad. Compositor, productor musical, pianista, improvisador y arreglista, Moisés fue nominado a los Grammy Latino en 2019 por su disco *Unbalanced: concerto for ensemble* y ha recibido reconocimientos importantes en EE. UU. y España.

<https://www.moissanchez.com/es/>

Pablo Martín Caminero, contrabajo. Pablo Martín Caminero (Vitoria-Gasteiz, 1974) completó sus estudios de contrabajo clásico en la Escuela Superior de Viena en 1999. Tras esta etapa, se trasladó a Madrid donde comenzó su carrera como intérprete, compositor y productor. La diversidad de estilos musicales que le interesan lo ha llevado a colaborar con artistas y proyectos de diversos géneros como Jorge Pardo, Gerardo Núñez, bandArt, Hippocampus, Chano Domínguez, Niño Josele, Rocío Molina, Enrike Solinís, Rosario “Tremendita”, y una larga lista de proyectos de flamenco, jazz, clásico y Barroco. Paralelamente, esta versatilidad lo anima a componer música para películas y campañas publicitarias desde 2006.

<https://pabломartincaminero.com/>

Pablo Martín Jones, percusión, kalimba y efectos. Pablo Martín Jones (Madrid, 1980) es hijo de un guitarrista flamenco y una bailaora, ambos estadounidenses afincados en España. Rodeado de música desde joven, comienza a interesarse especialmente por la percusión, profundizando en varios instrumentos y estilos, aunque el flamenco y el folclore ibérico suponen su principal fuente de inspiración. De forma paralela, su universo sonoro se va ampliando hasta incluir en él básicamente todo lo que suena, al tiempo que comienza a explorar el mundo de la electrónica. Durante este periodo ha colaborado con un buen puñado de artistas de muy diversas disciplinas y estilos. A su vez, desarrolla una cada vez más prolífica carrera como compositor para danza, artes escénicas y audiovisuales.

<https://pabломartinjones.com/>

úbeda

Iglesia de la Santísima Trinidad

CANTADERAS

Catharsis

*Salva nos, stella maris, rondellus (s. XIII)*¹

SEMANA SANTA. HIC EST FILIUS

*Vineam meam plantavi, rondellus (s. XIII)*¹

*Jesus Rex mistis, letrillas del Vía Crucis de Hajar (Teruel)*²

*Bañado está en las prisiones, saetas de Pasión de Calanda (Teruel)*²

*Ay de mí, para las madrugadas del Viernes y el Sábado Santos, Hajar (Teruel)*²

*Triste llanto funerario, misterios dolorosos de Bielsa (Huesca)*³

SEMANA SANTA. HAEC EST MATER

*Llena de pena, María, cantares del Viernes de Dolores de Garganta la Olla (Cáceres)*⁴

*Haec est mater Domini sanctissima, organum sobre un tropo de Benedicamus (s. XIV)*⁵

*Stabat iuxta Christi crucem, (s. XIV)*⁶

*Ya se han cubierto de luto, canto de Pasión del Jueves Santo, provincia de Burgos*⁷

*Dies salutis oritur, rondellus (s. XIII)*¹

*Coged, doncellas, la Virgen, albricias de la provincia de Burgos*⁷

SEMANA SANTA. VIA CRUCIS

*Calvario, para las procesiones al calvario en tiempos de cuaresma, Tamames de la Sierra (Salamanca)*⁸

*Ay, orgulloso, ignorante, saeta tradicional de Sevilla**

*Las cinco rosas dolorosas de la Virgen, misterios del Rosario, Las Casas del Conde (Salamanca)*⁸

PASCUA – DOMINGO DE RESURRECCIÓN

*Annus renascitur, rondellus (s. XIII)*¹

*Surrexit de tumulo, conductus a dos voces (s. XIV)*⁵

*Vocem iucunditatis, introito del tiempo pascual (ss. IX y XI)*⁹

Fidelium sonet vox sobria, rondellus (s. XIII)¹

Resurgentis Domini Pascha celebratur, conductus a 3 voces (s. XIV)⁵

Christus Patris gratie, rondellus (s. XIII)¹

Quita el manto de dolores, cántico de resurrección de Cepeda (Salamanca)⁸

Duración: 60'

CONCIERTO GRABADO POR RADIO CLÁSICA (RTVE)

**radio
clásica**

(*) Transcripción de Ana Amaz de una grabación de “la Niña de los Peines”

Fuentes:

(1) *Códice de Florencia*, Escuela de Notre-Dame, I-Fl ms. Pluteus 29.1

(2) Miguel Amaudas Larrodé: *Colección de Cantos Populares de la Provincia de Teruel*, Zaragoza, Litografía Marín, 1927

(3) Juan José de Mur Bernad: *Cancionero Popular de la Provincia de Huesca*, Barcelona, Diputación General de Aragón, 1986

(4) Kurt Schindler: *Música y Poesía Popular de España y Portugal*, Nueva York, Hispanic Institute in the United States, 1941

(5) *Codex Las Huelgas*, E-Bulh s/n

(6) *Misal de uso en Cantorbery*, F-Pa ms-135

(7) Federico Olmeda: *Folk-lore de Castilla o Cancionero Popular de Burgos*, Burgos, Diputación Provincial de Burgos, 1903

(8) Dámaso Ledesma: *Folk-lore o Cancionero Salmantino*, Madrid, Imprenta Alemana, 1907

(9) *Gradual de Laon*, F-LA ms. 239; y *Gradual de Gaillac o de Albi*, F-Pn lat. 776

C O M P O N E N T E S

CANTADERAS

Ana Amaz de Hoyos, soprano y percusión

Paloma Gutiérrez del Arroyo, soprano y percusión

June Telletxea, soprano y percusión

Anne Marie Lablaude, soprano y percusión

COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

Catharsis

Cantaderas

Purificación de un alma que ha pasado por un estado trágico o doloroso

El programa propuesto por Cantaderas comprende uno de los periodos más importantes del año litúrgico: la Semana Santa. Durante estos días del año tiene lugar una gran transformación: la tristeza se convierte en alegría, la desolación y el dolor en esperanza. Después de un largo tiempo en penumbras desde el Miércoles de Ceniza, la luz nos invade en la fiesta del Domingo de Pascua. La semana de Pasión, con sus ritos y ceremonias, se ha concebido siempre como una tragedia, una obra de teatro que permitía al espectador vivir, comprender e identificarse con la resurrección de Jesús provocando una catarsis en su interior: la redención de sus propios pecados.

La celebración del milagro de la resurrección no ocurre exclusivamente dentro de la iglesia, sino que llega a cada rincón de la vida cotidiana: lo viejo se renueva, la naturaleza renace y el final encuentra un nuevo comienzo. Es una transformación que este programa, titulado *Catharsis*, pone de relieve con un repertorio que nos transporta del dolor a la alegría: del tiempo de Cuaresma al Domingo de Resurrección, del invierno a la primavera, del final de un ciclo natural al comienzo del nuevo.

Catharsis hace dialogar los repertorios medieval y tradicional. Concretamente, piezas de la Escuela de Notre-Dame (*rondelli*, *conducti* y *organa*) con piezas de tradición oral española recogidas en cancioneros del s. XX y en los primeros registros sonoros.

Los *rondelli* (*conducti* monódicos con texto en latín) escogidos provienen del “manuscrito de Florencia” (I-Fl ms. Pluteus 29.1), datado alrededor de 1240 y una de las fuentes más importantes de la escuela de Notre-Dame de París. La musicología aborda estos *rondelli* como una curiosidad musical ya que en su forma y estilo son una excepción dentro de este repertorio, sin embargo, podrían constituir la “punta del iceberg” de un repertorio paralitúrgico con profundas raíces populares que ha sido mínimamente transmitida por escrito. Se cree que eran cantados e incluso danzados por la comunidad religiosa, lo que corrobora la miniatura que encabeza estos *rondelli* dentro del manuscrito, que representa un grupo de monjes bailando en corro. En la primera parte de este programa, los textos de los *rondelli* elegidos relatan la Pasión de Cristo y su Resurrección; en la segunda parte ensalzan la primavera, el renacer del nuevo año y de la naturaleza, invitando a los oyentes a la danza y a la celebración de la vida. Su lenguaje evidencia la proximidad que existía en la Edad Media entre la vida religiosa y el ritmo natural de las estaciones, sacralizado en el ordenamiento del repertorio litúrgico.

Otra de las fuentes medievales que Cantaderas ha escogido para este programa es el Codex de Las Huelgas, proveniente del conocido monasterio de Burgos, con un repertorio que abarca desde el s. XIII hasta el XIV. Las piezas (*conducti* y *organa*) han sido elegidas no

solo por su narrativa (la Pasión y la Resurrección de Cristo) sino también porque completan la visión que este programa ofrece del repertorio monódico y polifónico de la Escuela de Notre-Dame de París.

El repertorio tradicional escogido para enmarcar las piezas medievales sorprende por las características melódicas, formales y temáticas compartidas por ambas corrientes musicales: piezas de las provincias de Teruel, Cáceres, Burgos, Sevilla y Salamanca, cantadas por el pueblo, tanto dentro como fuera de la iglesia; piezas litúrgicas y paralitúrgicas, monódicas y polifónicas, que expresan con gran dramatismo el dolor de la muerte de un hijo y la alegría de su resurrección.

T E X T O S

Salva nos, stella maris

Salva nos, stella maris,
et Regina celorum.

Que pura Deum paris,
salva nos, stella maris,
et per rubum signaris
nesciens viri thorum.

Salva nos, stella maris,
et Regina celorum.

O virgo specialis,
sis nobis salutaris,
imperatrix celorum.

Tu mater expers paris,
manna celeste paris
et panem angelorum.

O parens expers maris,
partu non violaris,
paris sanctum sanctorum.

Celeste manna paris,
lux cecis, dux ignaris,
solamen angelorum.

*Sálvanos estrella de la mar,
reina de los cielos.*

*Elegida por Dios, pura y sin par,
sálvanos estrella de la mar
y que, por una zarza [ardiendo] señalada,
no conoce lecho de hombre.*

*Sálvanos estrella de la mar
y reina de los cielos.*

*Oh, preciosa virgen,
sé nuestra salvación,
Emperatriz de los cielos.*

*Madre sin par,
igual del Maná del cielo
y del pan de los ángeles.*

*Oh, madre desprovista de varón,
sin mácula por el parto,
que diste a luz al más santo de los santos.*

*Maná celestial,
luz de lxs ciegos, guía de lxs ignorantes,
solaz de los ángeles.*

(Traducción sobre una en inglés de
Gordon Athol Anderson de 1981)

Vineam meam plantavi

Vineam meam plantavi,
torquular solus calcavi,
vineam non reddidit
fructum, quem speravi;
indumentum sanguine
meum inquinavi.

Facturam meam amavi;
torquular solus calcavi,

quem ego creaveram,
ego recreavi.
Indumentum sanguine
meum inquinavi.

Qui mundi mala portavi, (...)
Undi mei sanguinis
Mundi culpas lavi (...)

Acetum ego potavi, (...)
Ego vite poculum
Mundo propinavi (...)

*Planté mi viñedo,
pisé las uvas yo solx,
el viñedo no dio
el fruto que esperaba;
manché las ropas
con mi sangre.*

*Amé mi obra,
pisé las uvas yo solx,
la que yo creé
y recreé,
manché las ropas
con mi sangre.*

*Al mundo traje la maldad, (...)
Una ola de mi sangre
lavó las culpas del mundo. (...)*

*Bebí vinagre, (...)
Y del cáliz de la vida
di a beber al mundo. (...)*

(Traducción sobre una en inglés de
Gordon Athol Anderson de 1981)

Jesus Rex mistis

Jesus, Rex mi[s]tis, Jerusalem ingressus,
Miserere nobis, O Christe, audi nos.

Jesus, prae compassione lacrimatus,
Miserere nobis, O Christe, audi nos.

Jesus, tringinta argenteis appretiatius,
Miserere nobis, O Christe, audi nos.

*Jesús, entrando en Jerusalén como un gentil rey,
ten piedad de nosotrxs, Oh Cristo, escúchanos.*

*Jesús, en lágrimas por compasión,
ten piedad...*

*Jesús, valorado en treinta monedas de plata,
ten piedad...*

Bañado está en las prisiones

Bañado está en las prisiones
con lágrimas que derrama
con dolores y suspiros
así dice estas palabras:
"Vedme, que estoy escupido
de esas bocas tan malvadas,
vedme que estoy azotado
de estas manos tan ingratas,
aquí estoy como un esclavo
y a aqueste balcón me sacan
por ver si la gente hebrea
se adolece de mis llagas
antes dicen, muera, muera,
crucifícalo: ¿qué aguardas?"
A Barrabás le pedimos
que le suelten sin tardanza.
Entonces el presidente
mandó que allí le pusiesen
para lavarse las manos
una vasija con agua,
entendiendo que con esto
su conciencia descargara
de aquella inicua sentencia
que por miedo pronunciaba.

Ay de mí

¡Ay de mí! Cuando en el Huerto
de sangre en mortal sudor
cubrió su sagrado cuerpo.
¡Oh! Qué agonía y dolor
¡Ay de mí, mi Dios!
Sin vos ¿qué será de mí, Señor?
¡Ay de mí, triste de mí!
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Mi corazón,
rómpete de compasión
que Jesús murió por ti.
¡Ay, Dios! Sin vos, ¿qué será de mí, Señor?

Triste llanto funerario

Triste llanto funerario
fue, Virgen, el que hicisteis
cuando los misterios visteis
dolorosos del Rosario.

En el huerto Cristo orando
con tristeza y agonía
ve que su padre le envía
ángel que le está exhortando.

Con sudor extraordinario
su sangre preciosa sala
y aunque más que el mundo vale
la da, Virgen del Rosario.

Llena de pena, María

Llena de pena, María,
consuelo de pecadores,
por vuestros siete dolores
amparadme, madre mía.

Con José, su casto esposo,
viéndose en grave conflicto
huyó dolorosa a Egipto
por guardar al niño hermoso

cuando Herodes, tan furioso,
de muerte les perseguía.
Por vuestros siete dolores
amparadme, madre mía.

Haec est mater Domini sanctissima

Haec est mater Domini sanctissima
castitate stabili carissima
per quam nostra concio.
Benedicamus Domino.

*Aquí está la santísima madre del Señor,
queridísima por su firme castidad,
por quien hacemos nuestra asamblea.
Bendigamos al Señor.*

(Traducción de Josemi Lorenzo
Arribas de 2001)

Stabat iuxta Christi crucem

Stabat iuxta Christi crucem
stabat videns vitae ducem
vitae vale facere.

Stabat mater nec iam mater,
et quid sit eventos ater,
novo novit funere.

Stabat virgo spectans crucem

et utramque pati lucem
sed plus suam doluit.

Ista stabat, hic pendebat,
et quae foris hic ferebat
intus haec sustinuit.

Intus cruci conclavatur,
intus suo iugulatur
Mater agni gladio.

Intus martyr consecratur,
intus tota concrematur
amoris incendio.

Modo manus modo latius
modo ferro perforatus
oculis resumitur.

Modo caput spinis autum
cuius orbis cotus nutum
et sentit et sequitur.

Os verendum litum sputis
et flagellis rupta cutis
et tot rivis sanguinis.

Probra, risus et quae restant,
orbitati tela praestant
et dolori virginis.

Tempus, nacta trux natura,
nunc reposcit sua iura
nunc dolores acuit.

Nunc extorquat cum usura
gemitus quos paritura
natura detinuit.

Nunc nunc parit, nunc scit vere
quam maternum sit dolere
quam amarum parere.

Nunc se dolor orbitati
dilatatus in partu nati
praesentat in funere.

Eia mater, eia laeta
fletus tui nox expleta
lucescit in gaudium.

Nostram quoque letum mane
nocti plus quam triduale
tuum redde filium. Amen.

*Estaba junto a la cruz de Cristo
viendo al guía de la vida
despedirse de la vida.*

*Estaba la madre, sin ser ya madre,
y ocurrió un funesto acontecimiento,
una nueva pérdida.*

*Estaba la Virgen contemplando la cruz
sufriendo por la luz que se debilitaba
más que por su propio dolor.*

*Ella estaba ahí y él, ahí colgaba,
y a quien por fuera sufría,
interiormente, ella lo sostenía.*

*Ella se sentía crucificada,
la madre del cordero,
se sentía atravesada por la espada.*

*Interiormente, ella se sentía martirizada,
Interiormente, toda ella ardía
con el fuego del amor.*

*Las manos, el costado,
por el hierro perforados,
ella los alivia con sus ojos.*

*La cabeza herida por espinas
de quien dirige el mundo entero
ella sentía y acompañaba.*

*La venerable boca manchada de esputos
y la piel lacerada por los látigos
y todo ensangrentado,*

*Las risas ultrajantes
y todo lo que se tramó contra él
añaden velos a la pérdida
y al dolor para la Virgen.*

*El tiempo, precipitado el feroz curso de las cosas,
ahora clama justicia,
ahora se agudiza el dolor.*

Ahora arranca con usura

*los desgarradores gemidos del parto
que la Naturaleza evitó.*

*Ahora sabe verdaderamente qué es parir,
cuán dolorosa es la maternidad,
cuán amargo es el parto.*

*Ahora el dolor de su pérdida
mezclado con el del nacimiento
se manifiesta en esta muerte.*

*Venga, madre, venga, alégrate
que la noche desbordada por tu llanto
luzca ahora radiante de alegría.*

*Y para el amanecer de nuestra noche,
que dura más que tres días,
concédenos a tu Hijo. Amén.*

(Traducción sobre una en francés de Anne
Marie Lablaude y otra en inglés del Ensemble
La Peregrina)

Ya se han cubierto de luto

Ya se han cubierto del luto
también nuestro corazón
a María las entrañas
se la parten de dolor.

Dies salutis oritur

Dies salutis oritur
in ligno vita moritur,
Dies salutis oritur
et culpe nox deletur
in ligno vita moritur,
ut mortis dominetur.

Adam secundus patitur,
in ligno vita moritur,
Adam secundus patitur,
ut primus suscitetur
in ligno vita moritur,
ut mortis dominetur.

*El día de la salvación llega,
en el madero de vida muere.
El día de la salvación llega
y nuestra culpa destruye.
En el madero de vida muere,
para dominar la muerte.*

*Adán, que le sigue, sufre,
en el madero de vida muere,
Adán, que le sigue, sufre
para elevarse como primero.
En el madero de vida muere
para dominar la muerte.*

(Traducción sobre una en inglés de
Gordon Athol Anderson de 1981)

Coged, doncellas, la Virgen

Coged, doncellas, la Virgen
¿Y adónde la llevaréis?
A las calles de amargura
donde a su hijo encontraréis.

Calvario

En la primera estación
atento quiero que notes
con cuánta resignación
llevé, por tu redención,
más de cinco mil azotes.

Hombre, mira y considera
movido de compasión,
que en esta estación primera
me sentencian a que muera
entre uno y otro ladrón.

Alma, pues que en mi pasión
me has acompañado fiel,
de tus culpas el perdón,
espera tu salvación
por siempre jamás. Amén.

Ay, orgulloso, ignorante

Ay, orgulloso, ignorante
Ay, quiero brindar.
No comprendió
qué se encontraba delante
del Hijo de Dios Triunfante,
el niño Jesús se burló
¡Ay! el hijo de Dios,
el niño Jesús se burló.

Las cinco rosas dolorosas de la Virgen

Ya hemos dicho las Gozosas,
Virgen y Madre de Dios,
digamos las Dolorosas
pues todas manan de Vos.

La primera rosa cruel
fue cuando en el Huerto estaba
el Soberano Emmanuel
metido en aquel vergel
gotas de sangres sudaba.

La segunda de dolor,
Virgen más clara que luna,
fue cuando a Nuestro Señor
le pusieron sin temor
amarrado a una columna.

La tercera fue penosa
cuando las gentes con risas
le pusieron rigurosas
en su cabeza preciosa
una corona de espinas.

La cuarta fue que, llevado
por las calles a pregones
de Pilatos sentenciado,
en una Cruz lo clavarón
en medio de dos ladrones.

La quinta de que supisteis
nueva de tanto dolor
Virgen del Calvario fuisteis
y a Vuestro Hijo lo visteis
puesto como un malhechor.

Annus renascitur

Annus renascitur
letemur igitur
vetus depellitur
Adam novo nato,
letemur igitur
anno renovato.

Baculus colitur
leta lux agitur
merore fugato.

Sol novus oritur
nubes subducitur
hoste relegato.

*El año ha renacido
por ello regocijémonos,
expulsemos lo viejo.
El nuevo Adán ha nacido,*

*por ello regocijémonos
por el nuevo año.*

*Que el báculo sea alabado,
que surja la luz alegre
y que huya la pena.*

*Un nuevo sol ha salido
y las nubes se han desvanecido.
El enemigo ha sido relegado.*

(Traducción sobre una en inglés de
Gordon Athol Anderson de 1981)

Surrexit de tumulo

*Surrexit de tumulo
fulgens plus quam stella
frangit in diluculo
hostis dira bella,
vitam dedit seculo,
celi prebens mella,
dat cruoris rivulo
gaudia novella.
Dulce leta concio
pangat: "Alleluia, alleluia!"*

*Resucitó de la sepultura
reluciendo más que una estrella,
venció al amanecer
las funestas guerras del enemigo,
dio la vida al mundo,
mostrando las mieles del cielo,
y concedió a través del reguero de su sangre
los nuevos gozos.
La asamblea con dulce alegría
cante: "¡Aleluya, aleluya!"*

(Traducción de Josemi Lorenzo
Arribas de 2001)

Vocem iucunditatis

*Vocem iucunditatis annuntiate,
et audiatur, alleluia,
nuntiate usque ad extremum terrae:
liberavit Dominus populum suum.*

*Que vuestra voz anuncie la alegría
y que se oiga, ¡Aleluya!
Anunciadlo hasta los confines de la tierra:
el Señor ha liberado a su pueblo.*

Fidelium sonet vox sobria

*Fidelium sonet vox sobria
convertere, Syon, in gaudia
sit omnium una letitia
quos unica, redemit gratia;
Convertere, Syon, in gaudia
te liberat paschalis hostia.*

*Accingitur Christus ad prelia,
hostilia confregit ostia,
dum pallium tenet Egyptia.*

*Posterior dotatur filia,
habet minor maiorum premia,
quia Iacob cancellat Brachia.*

*Ut nuntiet festa paschalia,
Apostolis occurrit nuntia,
angelica fert testimonia.*

*Pro filie summa victoria,
Deo Patri sit laus et gloria,
qui secula regnat per omnia.*

*Que la voz temperada de la fe suene,
regresa, Sion, a la alegría
y que la alegría sea para todos
porque solo una gracia redime;
regresa, Sion, a la alegría,
la ostia pascual te libera.*

*Cristo está preparado para la batalla,
las puertas enemigas ha destruido,
mientras que Egipto mantiene su manto.*

*La última hija recibe la dote,
la menor recibe el premio de la mayor,
porque Jacobo ha anulado la bendición.*

*Para que anuncie la fiesta pascual
los apóstoles reciben a la mensajera,
que transmite el testimonio de los ángeles.*

*Por la gran victoria de las hijas
Dios sea loado y glorificado,
quien reina por los siglos de los siglos.*

(Traducción sobre una en inglés de
Gordon Athol Anderson de 1981)

Resurgentis Domini Pascha celebratur

Resurgentis Domini Pascha celebratur
in quo sine macula agnus imolatur,
et fidelis populi cor congratulatur,
alleluia, alleluia!
Totis ergo viribus tanto Redemptori,
"Alleluia, alleluia!"
qui salute omnium dignatus est mori,
letī dicant hodie fidelium chori.
Benedicamus Domino.
Alleluia, alleluia.

*Se celebra la Pascua del Señor que resucita
en la cual se inmola el cordero inocente,
y el corazón del pueblo fiel se congratula,
"¡Aleluya, aleluya!"
Los coros de los fieles canten hoy alegres
"¡Aleluya, aleluya!"
Con todas sus fuerzas a tan gran Redentor,
que se dignó morir por la salvación de todos.
Bendigamos al Señor.
Aleluya, aleluya.*

(Traducción de Josemi Lorenzo
Arribas de 2001)

Christus Patris gratie

Christus Patris gratie
nos reconfederat;
resurrexit hodie,
sicut predixerat.
Felix qui pro misero
populo moritur:
mors illi de cetero
non dominabitur.

Mortis pena proprie
mortuos liberat;
ligno salutifero
mors nōte vincitur.
Agnus innocentie
cum semet offerat,
sanguis eius extero
poste diffunditur.

Genti nos Egyptie
lignum subdiderat,
sed iam lignum altero
ligno retunditur.
Lesis ut a sanie
medelam conferat,

Serpens a presbytero
turbis erigitur.

*Cristo, padre de gracia
se une a nosotros
y resucita hoy
como predijo.
Feliz sea el que
por el miserable pueblo murió
porque la muerte sobre él
no tiene dominio.*

*Con la pena de su propia muerte
libera a los muertos.
Con el madero de la salvación,
la muerte vence a la muerte.
El cordero inocente
se ofrece a sí mismo.
Su sangre se derrama
más allá de las puertas.*

*Bajo el pueblo egipcio
el madero nos sometió,
pero ahora ha cambiado
y está hecho de otra madera.
Ofrecerá remedio
para los envenenados.
Una serpiente ha sido criada
por un sacerdote para su pueblo.*

(Traducción sobre una en inglés de
Gordon Athol Anderson de 1981)

Quita el manto de dolores

Quita el manto de dolores, Virgen cesa de llorar,
que el que murió en el madero ha vuelto a resucitar.

Levántese el señor cura la mañanita de Pascua
a quitarle el manto negro a la Virgen soberana.

Qué triste estaba la Virgen, Jueves Santo de Pasión,
qué alegre estarás ahora, día de la Resurrección.

Quítate el manto de luto y ponte el de la alegría,
que el que murió en el madero resucitó al tercer día.

El homazo de las mozas ya está puesto en el altar
y ahora falta el de los mozos que lo vayan a buscar.

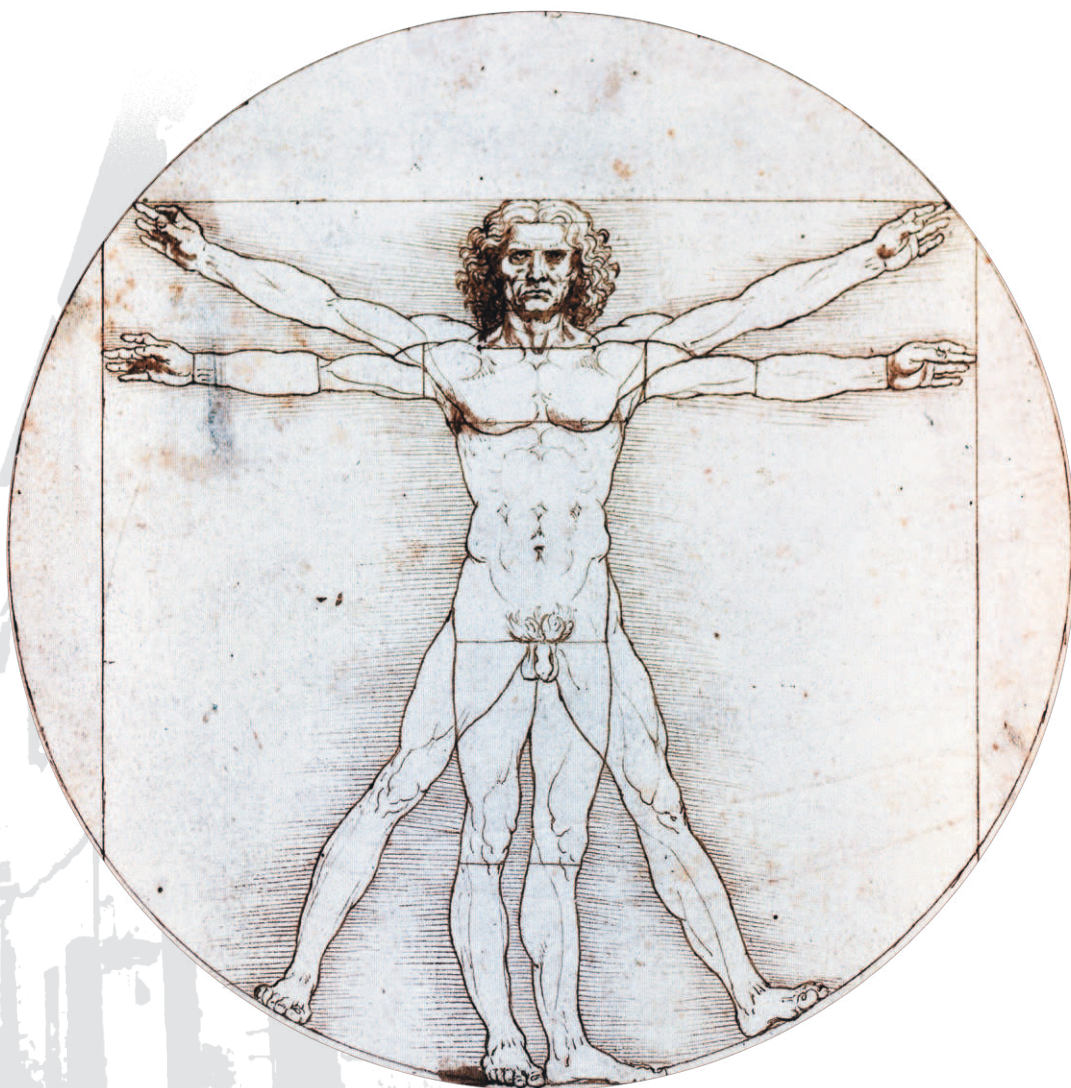
El homazo de los mozos ya lo fueron a buscar
y ahora llaman a las mozas pa' que salgan a bailar.

I N T É R P R E T E S

Cantaderas. Da nombre a un grupo de mujeres con una sólida formación en el campo de la música antigua, que les permite enlazar determinados repertorios desde el s. IX hasta el XVI con otros de la tradición oral popular, interpretados mayormente por mujeres. La transmisión del repertorio elegido por Cantaderas, tanto culto como popular fue, a través de la memoria, esencialmente oral, correspondiendo la escritura de los mismos a un momento concreto de su historia. Esta naturaleza oral que caracteriza profundamente a ambos pone en relieve determinadas características melódicas, rítmicas, formales, de estilo, etc. compartidas por ambas, posibilitando el acercamiento del uno a la otra para su enriquecimiento mutuo. Cantaderas es un grupo tanto de interpretación como de investigación que pretende dar vida a un repertorio caído en gran medida en el olvido. Su reto es el estudio de los cancioneros recogidos a finales del s. XIX y principios del XX y de documentos sonoros realizados a partir del primer tercio del s. XX, con el objetivo de recuperar, reinterpretar y transmitir el repertorio recolectado. El grupo ha actuado desde su fundación en 2015 en diversos países y festivales europeos entre los que destacan: Voix et route Romane (Alsacia, Francia), Via Aeterna (Normandia, Francia), Fundacion Juan March (Madrid), Musique Médiévale Festival in Thoronet (Francia), Kultur Alt-Friedland (Alemania), La folle journée (Bretaña, Francia), Musik und Kunst im grossen Garten (Dresden, Alemania), Kulturfeste Uckermärkische Musikwochen (Alemania) o el Festival Espazos Sonoros (Santiago de Compostela, España), entre otros. En el Año 2019 salió al mercado su primer CD *As festas do anno* con la discográfica francesa Arion con el que Cantaderas recibió muy buenas críticas.

<https://cantaderas.anaamaz.com/>

Leonardo da Vinci, *El hombre de Vitruvio* (1492)
(Venecia, Galería de la Academia)

DOMINGO 4

20.30 H.

baeza

Auditorio de San Francisco

I FAGIOLINI

Robert Hollingworth, director

Leonardo: la música de lo invisible

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Salvator Mundi (1500)

Herbert Howells (1892-1983)

Requiem (8vv) (1936)

Salvator Mundi

Leonardo da Vinci

La Gioconda o Monna Lisa

(1503-1519)

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Madrigal Era l'anima mia (5vv)

SV 96 (1605)

Leonardo da Vinci

Hombre de Vitruvio (1492)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Die Kunst der Fuge BWV 1080

(ca. 1740-1751): Contrapunctus I

Leonardo da Vinci

Fantasia dei Vinci (diseños de nudos)

Josquin des Prez (c.1450-1521)

Missa L'homme armé Sexti Toni

(c.1490-1502)

Agnus Dei III (6vv)

Leonardo da Vinci

La batalla de Anghiari (1503-1506)

Clément Janequin (c.1485-desp.1558)

Chanson Escoutez tous gentils o La guerre (4vv) (1528)

Leonardo da Vinci

La Anunciación (1472-1475)

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Antífona Alma redemptoris mater (8vv)

(1581)

Leonardo da Vinci

La última cena (1495-1498)

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Responsorio Unus ex discipulis meis (4vv)

(1585)

Leonardo da Vinci

Cinco cabezas grotescas (ca. 1490)

Orazio Vecchi (1550-1605)

L'Amfiparnaso (1597)

Daspuò che stabilao (5vv)

Leonardo da Vinci

San Juan Bautista (1513-1516)

Jean Yves Daniel-Lesur (1908-2002)

Le Cantique des Cantiques (12vv) (1952)

V. Le jardin clos

Leonardo da Vinci

Dibujos de alas de murciélago (1505)

Adrian Williams (n.1956)

Shaping the invisible (8vv) (2018)

Duración: 70'

CONCIERTO GRABADO POR RADIO CLÁSICA (RTVE)

**radio
clásica**

Concierto comentado con proyección de imágenes

C O M P O N E N T E S

Anna Crookes y Rebecca Lea, sopranos
Clare Wilkinson y Robert Hollingworth, contraltos
Nicholas Mulroy y Matthew Long, tenores
Greg Skidmore y Charles Gibbs, bajos

Robert Hollingworth, director

CONMEMORACIÓN DEL 570 ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO DE LEONARDO DA VINCI (1452-2022)

CONCIERTO PATROCINADO POR LA
FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN

Dar forma a lo invisible

Martin Kemp & Robert Hollingworth

Pintor, escultor, arquitecto, escenógrafo, ingeniero (militar, civil, hidráulico), diseñador de máquinas de guerra, pionero del vuelo, anatomista, biólogo, geólogo, físico, matemático... ¡y músico! Lo llamamos el “hombre universal”, el polímata supremo, pero sería mejor verlo como un “monómata”, alguien que reúne todas las facetas de su actividad bajo un punto central: las leyes racionales de la creación de Dios. Estas leyes eran matemáticas, y él veneraba la música sobre esta base como la única seria rival para su divina “ciencia” de la pintura.

Leonardo fue considerado un buen músico que acompañaba su poesía improvisada con la *lira da braccio*; de hecho, el primer gran avance en su carrera profesional pudo haber sido tanto por sus logros musicales como por sus habilidades artísticas, ya que fue un “regalo” diplomático de Lorenzo de Medici en Florencia al Duque de Milán. Se dice que llevó consigo a Milán una extravagante lira con forma de cráneo de caballo y sus manuscritos contienen múltiples diseños a medias de instrumentos novedosos, aunque solo sobreviven unos pocos fragmentos de melodía.

En su polémico *paragone* (una competición de las artes), Leonardo afirmó que el oído era un sentido menor que la vista, y que la música “perece inmediatamente después de su creación”. Sin embargo, reconoció que los “intervalos armónicos” en la música “circunscriben la proporcionalidad de las partes componentes” y que esta “no es diferente de los contornos lineales de las extremidades a partir de los cuales se genera la belleza humana”. En otras palabras, la música y las proporciones del cuerpo surgen de las mismas proporciones matemáticas. Leonardo declaró que fundaría su arte en reglas ópticas de tipo matemático “tal como lo ha hecho el músico con las notas”. Así, las armonías matemáticas subyacentes a la Creación se hacen visibles en la pintura y audibles en la música. Como dijo Leonardo, la música y la pintura son “hermanas”.

¿Dónde deja eso al músico de hoy? En lugar de la familiar “Música de la época de Leonardo”, nos hemos inspirado en su curiosidad perpetua y hemos reflexionado creativamente sobre la música que podría resonar con el estado mental que condujo a sus inventos. Comenzamos con temas compartidos por el arte y la música del Renacimiento: el *Salvator Mundi*, la *Anunciación* y la *Última Cena*, junto a temas seculares de damas amadas, personajes grotescos y la guerra. Encontramos conexiones en todo tipo de niveles, y al final ofrecemos música que sirve como un prisma a través del cual mirar su arte o —en la otra dirección— imágenes que ayudan a sentir (como una forma de *entender*) la música. Es una estrategia completamente subjetiva que presenta la fantasía auditiva *dei vinci* (nombre utilizado para sus diseños de nudos), de tal manera que ambos lados del cerebro puedan encontrar placer.

(Traducción del inglés: Esther Arranz López)

T E X T O S

Requiem

Salvator Mundi

Salvator mundi, salva nos,
qui per crucem et sanguinem redemisti nos,
auxiliare nobis, te deprecamur, Deus noster.

*Salvador del mundo, sálvanos,
quien por cruz y sangre nos ha redimido,
ayúdanos, te rogamos, Dios nuestro.*

Era l'anima mia

Era l'anima mia

già presso a l'ultim'hore
e languia come langue alma che more;
quando anima più bella e più gradita
volse lo sguardo in sì pietoso giro,
che mi mantenne in vita.
Parean dir quei bei lumi,
"Deh, perché ti consumi?
Non m'è sì caro il cor, ond'io respiro,
come se' tu, cor mio;
se morì, ohimè, non morì tu, mor'io."

Era mi alma

*ya cercana a su última hora
y lánguida como languidece un alma que muere;
cuando el alma más bella y más bienvenida
volvió su mirada tan lastimosamente alrededor,
que me mantuvo vivo.
Parecían decir aquellas bellas luces,
"Ah, ¿por qué te consumes?
No me es tan querido el corazón, del que respiro,
como si fueras tú, corazón mío;
si tu mueres, ay, no mueres tú, muero yo."*

Missa L'homme armé Sexti Toni

Agnus Dei III

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

*Cordero de Dios,
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios,*

*tú que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.*

Escoutez tous gentilz o La guerre

Escoutez, tous gentilz Galloys,
La victoire du noble roy François.
Et orrez, si bien escoutez,
Des coups ruez de tous costez.
Phiffres soufflez, frappez tambours.
Tournez, virez, faictes vos tours.
Aventuriers, bon compagnons
Ensemble croisez vos bastons.
Bendez soudain, gentilz Gascons.
Haquebutiers, faictes voz sons!
Nobles, sautez dens les arçons.
Armes bouclez, friskues mignons.
La lance au poing, hardiz et promptz
Comme Lyons
Donnez dedans! Frappez dedans!
Soyez hardiz, en joye mis.
Chascun s'asaisonne.
La fleur de lys,
Fleur de hault pris,
Y est en personne.
Alarme, alarme!
Suivez François,
Le roy François.
Suivez la couronne.
Sonnez, trompettes et clarons,
Pour resjouyr les compagnons.

Boutez selle, gens d'armes à cheval.
A l'estandart tost avant.
Bruyez, tonnez bombardes et canons.
Tonnez, gros courtaux et faulcons,
Pour secourir les vaillants compaignons,
Masse, ducque!
France!
Donnez des horions.
Chipe, chope, torche, lorgne.
Tue! à mort: serre.
Courage, prenez, frapez, tuez.
Gentilz gallants, soyez vaillants.
Frapez dessus, ruez dessus.
Fers émoluz, chiques dessus.
Alarme, alarme!

Ils sont en fuite. Ils monstrent les talons!
Courage compagnons!
Ils sont confuz, ils sont perduz.
Après suyvez, frapez, ruez.
Escampe toute frelore la tintelore.
Victoire au noble roy François.
Escampe toute frelore bigot.

*Escuchen, todos gentiles caballeros,
la victoria del noble rey François.
Y oirás, si escuchas bien,
los golpes viniendo de todos lados.
Pífanos soplan, tambores golpean,
gira, vira, haz tus giros.
Aventureros, buenos compañeros
juntos cruzan sus bastones.
Reúnanse rápido, gentiles gascones.
¡Arcabuceros, hagan sus sonidos!
Nobles, salten en sus sillas de montar.
Abrochen sus armas, apreciados secuaces.
¡La lanza en tu puño, atrevida y veloz como leones!
¡Dales! ¡golpéalos!
Sé atrevido, sé alegre.
Cada cual se arregla.
La flor de lis, flor de gran valor,
hay en persona.
¡Alarma, alarma!
Sigue a François,
el rey François.
Sigue la corona.
Que resuenen trompetas y clarines,
para alegrar a los compañeros.*

*Ensillen, hombres de armas a caballo.
Al estandarte, todos adelante.
Rugidos, truenos, bombardas y cañones.
Truenos, grandes corceles y halcones,
para socorrer a los valientes compañeros,
¡Misa, Duque!
¡Francia!
Da tus golpes.
Aprieta, atrapa, limpia, mira.
¡Mata! A muerte: firmemente.
Coraje, tomar, golpear, matar.
Gentiles galantes, sed valientes.
Golpéalo, apúrate
Cuchillas afiladas, apuñala.
¡Alarma, alarma!
Están huyendo. ¡Muestran sus talones!
¡Coraje compañeros!*

*Están confundidos, están perdidos.
Persíguelos, golpea, corre.
Deja a los débiles tintineando.
Victoria al noble rey François.
Deja a los débiles que huyan.*

Alma redemptoris mater

Alma redemptoris mater,
quae pervia caeli porta manes,
et stella maris, succurre cadenti
surgere qui curat populo.
Tu, quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem:
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud
Ave, peccatorum miserere.

*Graciosa madre del redentor,
que eres la puerta abierta al cielo,
y la estrella del mar, socorre al pueblo que cae
e intenta levantarse.
Tú, que engendraste,
con admiración de la naturaleza,
a tu Santo Creador:
siendo virgen antes y después,
que oíste de la boca de Gabriel ese
Ave, ten piedad de los pecadores.*

Unus ex discipulis meis

Unus ex discipulis meis tradit me hodie.
Vae illi per quem tradar ego.
Melius illi erat si natus non fuisset.
Qui intingit mecum manum in paropside,
hic me traditurus est in manu peccatorum.

*Uno de mis discípulos me traicionará hoy.
Ay de aquel que me va a traicionar.
Mejor sería
que no hubiera nacido.
El que conmigo sumerge su mano en el plato,
Me va a traicionar en manos de los pecadores.*

L'Amfiparnaso

Daspuò che stabilao
Pan: Daspuo ch'ò stabilio sto parentao
E parte de la Diote
Su'l Banco de Grifon depositao
Voio mò far nozze,
Sù Francatrippa invida i mie parenti.
Fran: Sagnur si sagnur nò.

Ma i me paret de mi?
 Pan: Che parenti hastu ti?
 Fran: Fè cont du compagnet
 Paret de stret de stret.
 Pan: Chi xè costor di mò?
 Fran: Mesir à vel dirò.
 O'l Gandai, e'l Padella,
 Zan Piatel, e Gradella.
 Zan Bucal, e Bertol.
 Burati, e Zanuol.
 Relichin, e Simù.
 O'l Zampetta, con Zanù.
 E Frignocola, e Zambù.
 Il Fritada, e Pedrolin
 Con dodes Fradelin.
 Pan: Moia moia moia
 Do compagnet'an?
 Fran: Eh si caro Patrù.
 Pan: Tasi là pezzo de Can
 Fran: O mesir l'è i l'ò u'l Duttur
 Che suna u'l Zambaiù?
 Pan: Chi xè sto Zambaiù?
 Fran: Sentif? sentif? Oldif?
 Trencu trencu tren [Whine, twang.]
 Pan: Bon zorno carò Zenero
 Deh carò e'l mio Dottor fem'un piaser
 Gra: O com'o com'o com,
 Msier si msier si msier si.
 Pan: Cantè sù un pochetin
 Un madregaletin.
 Gra: A dirò al me favorid
 Pan: Sù Francatrippa
 Va in casa e di à mia Fia
 Che se fizza al balcon
 Che sol per lei se vive in allegria.

Después de que se instaló
*Pan: Después de que establecí esta relación
 y parte de la dote
 sobre el depósito del Banco de Grifo
 me quiero casar.
 ¡Arriba, Francatrippa, ve e invita a mis parientes!*
*Fra: Sí jefe, no jefe,
 Pero ¿y mi familia?*
Pan: ¿qué familia tienes?
*Fra: Cuenta con dos grupos
 que son próximos.*
Pan: Dime ¿quiénes son?
*Fra: Señor, se lo diré.
 El Gandai, y el Padella.*

*Zan Piatel y Gradella.
 Zan Bucal y Bertol.
 Burati y Zanuol.
 Relichin y Simù.
 O el Zampetta, con Zanù.
 Y Frignocola, y Zambù.
 El Fritada y Pedrolin
 Con doce Fradelin.
 Pan: Mi, mi, mi,
 solo dos grupos, ¿eh?
 Fra: Sí, querido patrón.
 Pan: ¡Cállate, perro!
 Fra: Oh, señor, ahí está el Doctor
 ¿tocando su gaita?
 Pan: ¿Qué es esta gaita?
 Fra: ¿lo oye? ¿lo oye?
 Pan: Buenos días querido Zenero,
 por favor, querido Doctor, divirtámonos.
 Gra: ay, como, como, como,
 Señor, sí, señor, sí, señor, sí.
 Pan: Canta un poco
 un madrigalín.
 Gra: le diré mi favorito
 Pan: Arriba Francatrippa
 ve a casa y dile a mi hija
 que aparezca en el balcón
 que estamos celebrando por ella.*

Le Cantique des Cantiques

Le jardin clos
 Que tu es belle ma bien-aimée.
 Tes yeux sont des colombes;
 tes cheveux comme un troupeau de chèvres
 ondulant sur les pentes du Galaad;
 tes dents comme un troupeau
 de brebis tondues
 qui remontent du bain;
 chacune a sa jumelle.
 Tes joues sont comme
 deux moitiés de grenades
 à travers ton voile.
 Tes deux seins sont comme deux bichelots
 gémaux de la biche qui paissent parmi les lis.
 Tu me fais perdre le sens, ma soeur,
 ma fiancée, par un seul de tes regards.
 Viens du Liban et tu seras couronnée
 du chef d'Amana!
 Elle est un jardin bien clos, ma soeur, ma fiancée,
 une source scellée.

Que mon Bien-aimé entre dans son jardin
et qu'il en goûte les fruits délicieux.

*¡Cuán bella eres, amada mía!
Tus ojos son dos palomas;
tus cabellos como los rebaños de cabras
que retozan en los montes de Galaad;
tus dientes como un rebaño de ovejas
recién trasquiladas,
que ascienden después de haber sido bañadas;
cada una tiene su pareja.
Tus mejillas son como dos mitades de granadas
tras el velo.
Tus pechos son como dos cervatillos
crías gemelas de gacela que pastan
entre las azucenas.
Tú me haces perder el sentido, mi hermana,
mi novia, con una sola de tus miradas.
¡Ven del Líbano y serás coronada
por el jefe de Amana!
Ella es un jardín cerrado, mi hermana, mi novia,
un manantial sellado.*

*Que venga mi amado a su jardín
y pruebe sus frutos deliciosos.*

Shaping the invisible

Listen! Bats on the evening air
sounding the dusk with cries too high to hear,
invisible scribbles on the sky. One fell,
broken, a heartbeat in the palm of your hand.
You probed its bones for the mystery of flight.
In your theorems' thrumming drum of certainty,
before physics, before the miracle had a name,
you knew we'd free ourselves from gravity's
shackles,
break the chains that hold us to the ground,
loose the weight of footfall, foothold
for the hush and lift of air beneath our wings,

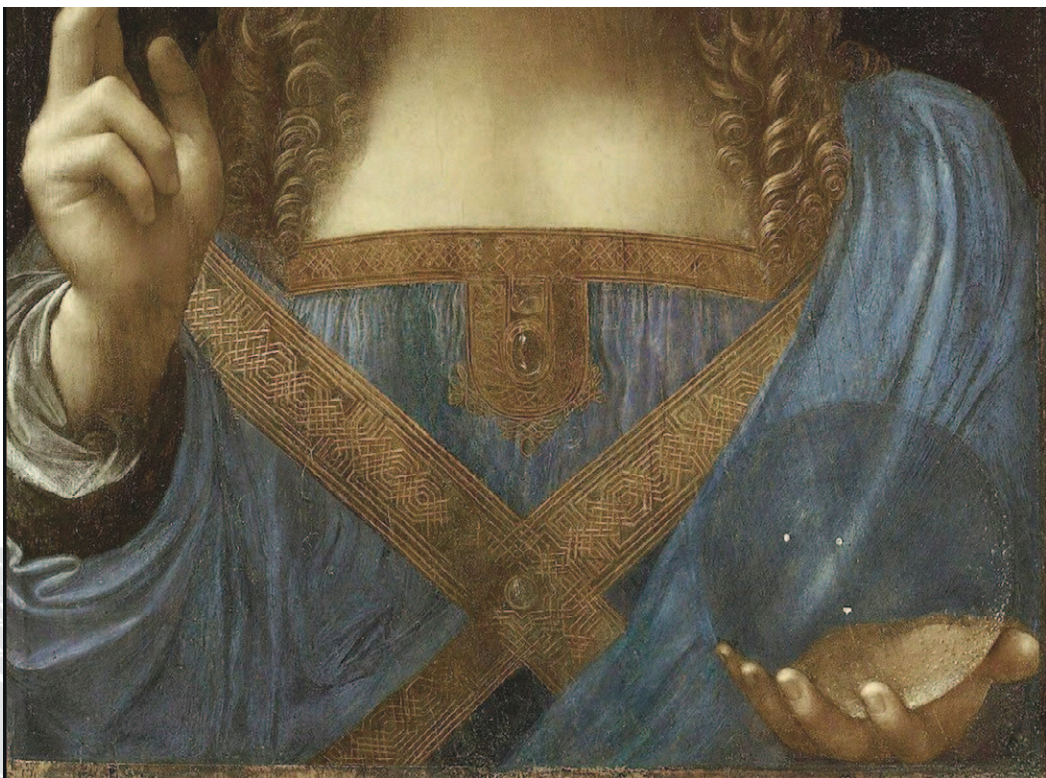
to lift and fly as arrows, as shooting stars.
And before we knew long-wave,
how sound can ride
up, up to touch the ionosphere and return,
you predicted men would speak across oceans,
as bats in the evening sky, and you knew,
seeking the secret of flight
in its engineered bones,
how we would lift ourselves on the same air.

*¡Escuchad! Murciélagos en el aire de la noche
haciendo sonar el atardecer con gritos demasiado
altos para escuchar,
garabatos invisibles en el cielo. Uno cayó,
roto, un latido del corazón en la palma de tu mano.
Exploraste sus huesos en busca
del misterio del vuelo.
En el tambor de certeza de sus teoremas,
antes de la física, antes de que el milagro
tuviera un nombre,
sabías que nos liberaríamos
de los grilletes de la gravedad,
rompiendo las cadenas que nos sujetan al suelo,
perdiendo el peso de la pisada, punto de apoyo
para el silencio y la elevación del aire
bajo nuestras alas,
para levantar y volar como flechas,
como estrellas fugaces.
Y antes de que supiéramos de la onda larga,
cómo el sonido puede montar
arriba, hasta tocar la ionosfera y regresar,
predijiste que los hombres hablarían
a través de los océanos,
como murciélagos en el cielo de la noche,
y tú sabías,
buscando el secreto del vuelo
en sus ingeniosos huesos,
cómo nos levantaríamos en el mismo aire.*

I N T É R P R E T E S

I Fagiolini. El grupo es reconocido internacionalmente por sus producciones genuinamente innovadoras. Tras haber explorado *Art Through the Prism of Music* con el destacado experto en Leonardo da Vinci, el profesor Martin Kemp, surge *Leonardo: Shaping the Invisible*. Y mientras miramos a *Re-wild* de David Attenborough, al mundo y a nuestra creatividad después de la pandemia, I Fagiolini mira hacia su 40 aniversario en 2026 con programas inspiradores y atractivos que incluyen *Re-Wilding The Waste Land*, basado en el poema de T. S. Eliot *The Waste Land*; *Au Naturel*, un rico calendario coral inspirado en *Las estaciones* de Pieter Brueghel el Joven; *Super Excellent*, una experiencia reelaborada y estre-mecedora de *In Ecclesiis* de Giovanni Gabrieli; o un nuevo programa policoral, *Reining in the Donkey*, con misas raramente interpretadas de Orazio Benevoli (hijo de un pastelero francés).

<https://www.ifagiolini.com/>

Leonardo da Vinci, *Salvator Mundi* (1490), detalle
(Louvre Abu Dhabi)

LUNES 5

12.30 H.

baeza

Iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés

THOMAS OSPITAL, órgano

Miradas cruzadas: Bach y el órgano ibérico

Antonio Correa Braga (†1704)
Batalha do 6º tom
(Livro de obras de Orgão juntas
pella coriosidade do P. P. Fr. Roque
da Conceição, 1695)

Francisco Correa de Araujo
(1583-1654)
*Quinto tiento de medio registro de
tiple de séptimo tono*
(Facultad orgánica, 1626)

Juan Bautista Cabanilles (1664-1712)
Pasacalles de primer tono
(Libro de obras de órgano, 1722)

Pablo Bruna (1611-1679)
*Tiento de segundo tono sobre la
Letanía de la Virgen*
(Biblioteca de Catalunya, M. 729, s. XVII)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
El arte de la fuga BWV 1080
Fuga I

Thomas Ospital (n.1990)
Commentaire improvisé

Johann Sebastian Bach
El arte de la fuga BWV 1080
Fuga II

Thomas Ospital
Commentaire improvisé

Johann Sebastian Bach
El arte de la fuga BWV 1080
Canon IV

Thomas Ospital
Commentaire improvisé

Johann Sebastian Bach
Concerto en Fa Mayor BWV 978
(Basado en el Concerto para violín en
Sol Mayor, RV 310 de Antonio Vivaldi)
Allegro - Largo - Allegro

Thomas Ospital: *Improvisation*

Duración: 60'

COPRODUCCIÓN CON BAEZA FEST.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES INTÉRPRETES

COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

Miradas cruzadas

Thomas Ospital

Este programa nos permite cruzar universos donde todo parece oponerse. El único eslabón que los une es este extraordinario órgano de Baeza. El reto de este programa también radica en el acto de adaptar la música de Johann Sebastian Bach a un órgano ibérico. Es un hecho que el “Cantor de Leipzig” tenía instrumentos muy diferentes para ejercer su arte. Sin embargo, el exquisito encanto de los órganos ibéricos no traicionará en forma alguna su música, sino que le proporcionará un sabor realmente novedoso.

I N T É R P R E T E S

Thomas Ospital, órgano. Nacido en 1990 en el País Vasco francés, comienza sus estudios musicales en el Conservatorio de Bayona con Esteban Landart y los continúa en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París con los profesores Olivier Latry, Michel Bouvard, Thierry Escaich, Philippe Lefebvre, Laszlo Fassang, Isabelle Duha, Pierre Pincemaille y Jean-François Zygel. Termina la carrera obteniendo cinco primeros premios en las clases de órgano, improvisación, armonía, contrapunto y fuga. Gana numerosos premios en concursos internacionales como el de Zaragoza, Chartres, Toulouse y Angers. En 2015 es nombrado titular del gran órgano de la iglesia Saint-Eustache de París; de 2016 a 2019 es invitado por la Radio Nacional Francesa a ser el primer organista en residencia del nuevo instrumento Grenzing. Desde 2021 es profesor de órgano del Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Su actividad de concertista lo lleva por todo el mundo como solista en solitario o con orquesta sinfónica. Ha grabado dos discos, uno con obras de Franz Liszt y otro con repertorio de Bach y Thierry Escaich.

<https://www.thomasospital.com/>

úbeda

Auditorio del Hospital de Santiago

DELIRIVM MUSICA Y LA FLORETA

Juan Portilla y Diana Campóo, directores artísticos

Danzas para dos reinas. Saraos, bailes y minuets en tiempos de Felipe V

I PRELUDIO

Francesco Corbetta

(c.1615-1691)

Ciaccona, guitarra sola

I DANZA

Marin Marais (1656-1728)

(Coreografía de Guillaume-Louis

Pécour [1653-1729] y Raoul Auger

Feuillet [c.1660-1710])

Folie d'Espagne, variaciones para viola da gamba y bajo continuo (1701)

Jacques-Martin Hotteterre

(1674-1763)

Sonata en trío Op. 3 n° 3

en Si menor (1712)

Prelude. Gravement

Fugue. Gay

Grave. Gracieusement

Vivement et crochés egales

II PRELUDIO

Gaspar Sanz (c.1640-1710)

Pavana, guitarra sola

II DANZA

Antonio Martín y Coll

(c.1680- desp.1734)

(Coreografía de Domingo González [siglo XVII])

Pavana y pavana a sexquialtera

Tarquino Merula (1594-1665)

(Coreografía de Domingo González

[siglo XVII])

Ciaccona / Mariona

Andrea Falconieri (1585-1656)

(Coreografía de Juan Antonio Jaque

[siglo XVII])

Folias echa para mi Señora Doña

Tarolilla de Carallenos

Elisabeth Jacquet de La Guerre

(1665-1729)

Sonata en trío n° 1 en Sol menor

para dos violines y bajo continuo

Grave - Presto - Adagio

Presto - Adagio - Presto

Aria affettuoso. Adagio

Beccare allegro. Bemo

III PRELUDIO

Santiago de Murcia (1673-1739)

La Furstemberg, guitarra sola

III DANZA

André Cardinal Destouches (1672-

1749) (Coreografía de Raoul Auger

Feuillet [c.1660-1710])

P
R
O
G
R
A
M
A

Issé (1697)
La Gouastalla

André Campra (1660-1744)
(Coreografía de Guillaume-Louis Pécour
[1653-1729])
Hésione (1700)
Aimable Vainqueur

Henry Purcell (1659-1695)
(Coreografía de Guillaume-Louis Pécour
[1653-1729])
The Virtuous Wife Z 611 (1694)
Les Contrefaiseurs o La Furstemberg

John Groscort (†1742)
(Coreografía de John Groscort en *An
Essay for the Further Improvement of
Dancing* de Edmund Pemberton, 1711)
An Ecchoe

José de Nebra Blasco
(1702-1768)
(Coreografía de Diana Campóo)
Vendado es amor, no es ciego (1744)
Fandango “Tempestad grande, amigo”

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

Jaime Puente, danza
Guillaume Jablonka, danza
Diana Campóo, danza y dirección artística

Ramiro Morales, archilaúd y guitarra barroca
Beatriz Amezúa, violín barroco
María Saturno, viola da gamba
Jorge López-Escribano, clave
Juan Portilla, flauta y dirección artística

COPRODUCCIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Centro
Nacional
de Difusión
Musical

CNDM

Danzas para dos reinas

Diana Campóo y Juan Portilla

Nos embarcamos en un apasionante proyecto de recuperación de danza histórica, encargo de Patrimonio Nacional, donde podrán verse algunas de las danzas más famosas de esta época. En la compleja relación de rivalidad política y dinástica entre España y Francia durante el siglo XVII se encuentra también un componente de mutua influencia en el campo de las artes, que tiene un interesante episodio en la atracción que ejercen los bailes españoles, algunos de los cuales son adoptados y transformados, pasando a integrarse en el repertorio de la danza francesa de finales del XVII. Es el caso de la *Folie d'Espagne*, que conoció numerosas versiones instrumentales como las de Marin Marais o Arcangelo Corelli.

La introducción de la danza francesa en España coexiste durante todo este reinado con las danzas españolas del siglo anterior, como la Pavana, la Mariona o la Española. Entre las danzas de moda en la España de Felipe V encontramos algunas de las más famosas del repertorio francés, como *Aimable Vainqueur*. Compuesta por Pécour sobre música de André Campra, para los carnavales de Marly de 1701, es una de las más mencionadas en las fuentes españolas donde se la conoce como *El Amable*. Otro caso notable es el de *La Furstemberg*, basada en una melodía de Henry Purcell, que dio origen a una danza para pareja y a un solo para un hombre, compuesto por Feuillet, además de ser transcrita para guitarra por Santiago de Murcia en 1714.

Otro de los rasgos característicos de la danza de la época es la hibridación, que se manifestará en el surgimiento de nuevas formas de la danza española como el fandango. Este baile venido de América fue censurado por los moralistas por sus movimientos insinuantes y era bailado, según decía Pablo Minguet en 1745, mezclando pasos de baile español y francés. El fandango conoció un enorme éxito en la época, apareciendo no solamente en el repertorio teatral, sino también en los bailes de las casas aristocráticas.

En cuanto a la música instrumental de este periodo, no podemos pasar por alto una paulatina fusión entre los estilos, así como una cierta intención por reunir los gustos. Esta fusión acabará por difuminar a lo largo del tiempo la línea que los separa y llegará a convivir con el estilo propio de la nación que los acoge, dando lugar a diversas y diferentes manifestaciones artísticas en toda Europa.

Un claro ejemplo de la comunión entre ambas escuelas, francesa e italiana, se hace evidente en las obras instrumentales de Jacques-Martin Hotteterre (1674-1763) y Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729). En 1695 Jacquet de La Guerre entregó un manuscrito con dos de sus sonatas para violín y continuo, y cuatro de sus sonatas en trío, a su amigo y seguidor Sébastien de Brossard, importante teórico y compositor. Estas obras, de las que interpretaremos su Sonata en trío en Sol menor para flauta, violín y bajo continuo, estuvieron entre las primeras sonatas para violín escritas en Francia.

I N T É R P R E T E S

Juan Portilla, flauta y dirección artística. Realiza sus estudios de flauta de pico en el CPM Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial y en el RCSM de Madrid, obteniendo matrícula de honor y premio extraordinario fin de carrera por su trabajo de investigación *La flauta en las óperas de Haendel. De lo bucólico a lo sobrenatural*. En 1998 obtiene el grado de Maestro por la Universidad Autónoma de Madrid en la especialidad de Música y desde 2001 hasta 2010 recibe clases de flauta e interpretación de Paul Leenhouts (catedrático del Sweelinck Conservatorium de Ámsterdam, director del Early Music Studies at the University of North Texas). Su trayectoria profesional lo ha llevado a colaborar en proyectos con entidades de reconocido prestigio como: Teatro Real de Madrid, Centro Dramático Nacional, Orquesta Sinfónica de Madrid, Ballet Nacional de España o Dresdner Barockorchester. En 2007 funda Delirivm Musica, grupo que dirige hasta la fecha. En 2015 es nombrado secretario de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA) la cual forma parte del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y Musicales, actividad que le llevará a trabajar por la reivindicación y recuperación del patrimonio musical, su difusión y apoyo a los grupos profesionales de música antigua. En 2014 funda los Encuentros de Música Antigua de Madrid Silva de Sirenas, los cuales dirige hasta la fecha, y colabora a través de estos encuentros en proyectos benéficos de las ONG BeWater, Comounomas y O2. Actualmente es director del FESS Madrid (Festival de Música Antigua) y profesor de flauta de pico en el CPM de Valencia y en el Departamento de Música Antigua del CPM de Torrent, Valencia.

Delirivm Musica. Fundado en 2007 es ganador del primer premio a mejor grupo barroco del siglo XVIII y clasicismo en la VI edición de los Premios GEMA 2020 y 1º premio a mejor grupo barroco del siglo XVII en la IV edición de los Premios GEMA 2018, entre sus proyectos cabe destacar: *Domenico Scarlatti. Antiguos mitos y sombras*, galardonado en la I edición de los Premios GEMA con el 1º premio a la innovación; *Jesu, meine Freude* integral de los motetes de J. S. Bach; *De Profundis. Música para María Teresa de Austria*, monográfico sobre M. A. Charpentier; *Danzas para dos reinas. Bailes, saraos y minuets en tiempos de Felipe V*, encargo de Patrimonio Nacional. Y los CD *Delirios. La influencia de las danzas del sur* (2016); y *Sacri Profanis*, que contiene la *Misa de Madrid* de D. Scarlatti y Cantatas de cámara de A. Scarlatti (2019). Delirivm Musica ha actuado en destacados escenarios como el de la Fundación Juan March de Madrid, el Festival Internacional de Artes Escénicas (Teatralia), el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, el Festival Internacional de Santander, las Academias de Patrimonio Nacional o el Festival Música Antigua Aranjuez, entre otros.

<https://www.delirivm.com/>

Diana Campóo, danza y dirección artística . Directora de la compañía de danza La Floreta. Titulada por el Conservatorio Superior de Danza de Madrid, Máster en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha formado en danza histórica con Françoise Deniau, Bruna Gondoni, Barbara Sparti y María José Ruiz, entre otros. Ha bailado en las compañías Esquivel, Compañía de Ana Yepes y Xuriach, además de colaborar como bailarina y coreógrafa con el Ensemble La Danserye, con Josetxu Obregón y con la compañía Les Plaisirs. Profesora en el Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene) y en la Universidad Europea de Madrid, ha colaborado como invitada con el Real Conservatorio Profesional de Danza y el Conservatorio Superior de Danza de Madrid, el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares, la Escuela Superior de Canto de Madrid, el Museo del Traje y la Universidad de Vigo, entre otras instituciones, además de impartir cursos de danza barroca española invitada por la asociación Nonsuch en Inglaterra y por el Festival de Danza y Música Antigua Portingaloise en Oporto. Paralelamente desarrolla una labor de investigación en historia de la danza, con una tesis doctoral en curso en la Universidad Autónoma de Madrid, centrada en el estudio de la práctica de la danza en la corte de Felipe V, además de numerosas publicaciones a nivel internacional.

La Floreta. La compañía inicia su trayectoria en 2021 con *Danzas para dos reinas*. Es dirigida por Diana Campóo, titulada superior en Danza, bailarina y coreógrafa de danza histórica. En 2019 estrena *La Spagna en danza* en la Fundación Juan March. Ha bailado con las compañías Esquivel, Ana Yepes y Xuriach, además de colaborar como coreógrafa con los Conservatorios Profesional y Superior de Danza de Madrid, entre otras instituciones. Profesora en Musikene, es invitada regularmente a impartir cursos de danza histórica en España, Portugal e Inglaterra.

MARTES 6

12.30 H.

Úbeda

Iglesia de San Pablo

CAPELLA PROLATIONUM Y ENSEMBLE LA DANSERYE

Fernando Pérez Valera, director

Missa Mille Regretz. Una misa en la capilla
del Salvador de Úbeda (c.1568)

Gil de Ávila (fl.1574-1597)
*Versos de sexto tono**

Cristóbal de Morales (c.1500-1553)
Missa Mille Regretz (6vv)
Kyrie - Gloria

Motete *Tu es Petrus* (3vv)*

Missa Mille Regretz (6vv)
Credo

Andreas de Silva (c.1475-siglo XVI)
Motete *O virgo, benedicta**

Cristóbal de Morales
Missa Mille Regretz (6vv)
Sanctus
Benedictus (3vv)

Anónimo: *Pater Noster*

Cristóbal de Morales
Missa Mille Regretz (6vv)
Agnus Dei I - Agnus Dei II (3vv)
Agnus Dei III

Nicolas Gombert (1500-1560)
Motete *Ave sanctissima Maria* (4vv)

Duración: 60'

P
R
O
G
R
A
M
A

(*) Ministriles

Fuentes musicales:

Libro de polifonía 19 de la Catedral de Puebla (México)

Missarum Liber primus (Lyon, 1546)

Motteti del Fiore. Primvs liber cvm qvatvor vocibvs (Lyon, 1532)

Motteti del Fiore. A qvattro voi novamente ristampati et con somma diligentia revisti et correti.

Libro primo (Venecia, 1564)

Lectura desde reproducción facsímil de los manuscritos originales

C O M P O N E N T E S

CAPELLA PROLATIONUM

Verónica Plata, tiple

André Pérez, alto

Félix Iván Martínez, tenor

Javier Bonito, bajo

ENSEMBLE LA DANSERYE

Fernando Pérez Valera, cornetas, sacabuche, flauta y dirección

Juan Alberto Pérez Valera, chirimías y flauta

Luis Alfonso Pérez Valera, sacabuche, chirimía y flauta

Manuel Quesada Benítez, sacabuche y flauta

COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

Una misa en El Salvador

Fernando Pérez Valera

“[...] diez y siete cuerpos de libros de cantoria grandes para el coro con sus bisagras a los lados y en medio son los de canto llano, un libro de canto de organo las misas de Joaquin enquadernado en cartones, tres pasioneros encuadernados en bezerro, dos cuadernos de libros de cantos de organo de las misas de Morales enquadernados en cartones, un quaderno de cantos de órgano de motetes y hymnos, otro quaderno de difuntos de Morales con inimitatorio de figuntos, otros cuatro libretes de motetes de Andres de Silva, otros quatro libretes de motetes de Gombert y otros auctores, otros cinco libretes de motetes estrangeros, un quaderno de papel de marca mayor con officios de maytines y el tedeum laudamus, otro libro nuevo grande de misas y motetes con cartones blancos.”

De esta manera reza el extracto de un inventario musical realizado en la Capilla del Salvador de Úbeda fechado en 1568, recientemente publicado y analizado por Javier Marín. Este fragmento, rico en detalles sobre fuentes musicales e incluso con nombres específicos de compositores, nos da idea de los recursos musicales con los que contaba la capilla de música de la capilla del Salvador ubetense en el último tercio del siglo XVI.

A partir del estudio de dicho inventario, muchas de las fuentes citadas son perfectamente reconocibles hoy día y, a pesar de que no se han conservado en el lugar donde fueron descritas, han llegado a nuestros días a través de copias atesoradas en otros archivos, lo que permite fantasear con la recreación verosímil de las músicas que allí pudieron sonar. Además de reconocer el famoso libro “de las quince misas” de Josquin Desprez, auténtico *best-seller* de la época, la música de Cristóbal de Morales ocupaba un lugar fundamental en el archivo musical. Aparecen citados los dos libros de misas de Morales y su misa de difuntos, colecciones impresas en Roma o Lyon en la década de 1540 y que también tuvieron una cierta circulación, prueba del prestigio del propio Morales como compositor en la Europa de aquellos tiempos.

Acompañan a estos libros de misas, impresos en formato de libros grandes para ponerlos en un gran atril o facistol, diversas colecciones de libretes de motetes. Es habitual que las colecciones de motetes, al igual que sucede con las *chansons* o los madrigales, se publiquen en libretes pequeños organizados por tesituras vocales. De esta forma, el inventario nos habla al menos de tres colecciones de motetes, especificando en una de ellas obras de Andreas de Silva (cuatro libretes), en otras obras de Gombert y otros autores extranjeros (cuatro libretes) y en la tercera, obras de autores extranjeros (cinco libretes). De aquí se podría deducir que podrían corresponder a antologías a 4 y 5 voces. La localización precisa de estas colecciones a las que alude el inventario puede ser ardua, habida cuenta la gran cantidad de libretes publicados durante toda la parte central del siglo XVI por las imprentas tanto centroeuropeas como italianas, sobresaliendo las imprentas de Jacques Moderne en Lyon y la de Antonio Gardano en Venecia. De entre todas las colecciones que podrían

correlacionarse con las descripciones del inventario del Salvador llama la atención la existencia de varios libros conocidos como *Motetti del Fiore* que contienen motetes a cuatro voces tanto de Andrés de Silva como de Nicolás Gombert, junto con obras de otros compositores europeos.

El presente programa de concierto no pretende ser una reconstrucción litúrgica de una misa de la época, puesto que habría que incluir las partes del propio, en canto llano, y la propia liturgia, pero sí pretende recrear la sonoridad de una capilla musical con música que formó parte de una institución en un momento concreto. Se toma como base del concierto los números del Ordinario de una de las misas más emblemáticas del *Missarum Liber primus* de Cristóbal de Morales: la *Missa Mille Regretz*, a seis voces, misa parodia de la *chanson* homónima atribuida al gran Josquin. La conexión de esta misa con la capilla del Salvador también viene por parte de la fama de la propia *chanson* y del gusto del Emperador Carlos V por ella. Luis de Narváez, vihuelista y músico de Francisco de los Cobos, secretario del Emperador y patrocinador de la Sacra Capilla del Salvador como panteón anexo a su palacio, realiza una versión para vihuela de esta *chanson* publicada en su colección *Los seys libros del Delphin de música de cifra para tañer vihuela* (Valladolid, 1538) denominándola como *La canción del Emperador*.

Completan el programa sendos motetes de Andreas de Silva y Nicolás Gombert que aparecen en dos ediciones del libro primero del *Motetti del Fiori*, curiosamente una impresa en Lyon en 1532 y la otra en Venecia en 1564, como colección mejorada; y para el inicio, unos versos para ministriles de Gil de Ávila, maestro del que se sabe muy poco, pero al que se le relaciona con su actividad en la propia ciudad de Úbeda, conservándose muy poca de su música. La aparición de estos versos en la Catedral de Puebla de los Ángeles (México) no deja de ser una curiosidad y nos habla del gran trasiego que podrían tener tanto las obras como los compositores.

TEXTOS

Missa Mille Regretz

Kyrie

Kyrie, eleison

Christe, eleison

Kyrie, eleison

Señor, ten piedad de nosotros

Cristo, ten piedad de nosotros

Señor, ten piedad de nosotros

Gloria

Gloria in excelsis Deo

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te,

Benedicimus te,

Adoramus te,

Glorificamus te,

Gratias agimus tibi

propter magnam gloriam tuam,

domine Deus, Rex caelestis,

Deus Pater omnipotens.

Domine fili unigenite, Iesu Christe,

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;

Qui tollis peccata mundi,

suscipe deprecationem nostram;

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Quoniam Tu solus sanctus,

Tu solus Dominus,

Tu solus Altissimus, Iesu Christe,

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Gloria en los altos cielos a Dios

y en la tierra paz a los hombres

de buena voluntad.

Te alabamos,

te bendecimos,

te adoramos,

te glorificamos,

te damos gracias por tu inmensa gloria,

Señor Dios, Rey Celestial,

Dios Padre todopoderoso.

Señor Hijo unigénito, Jesucristo,

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,

Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros;

Tú que quitas los pecados del mundo,

acepta nuestra suplica.

Tú que te sientas a la derecha del Padre,

ten piedad de nosotros.

Porque Tú eres el único santo,

Tú el único señor,

Tú el único altísimo, Jesucristo,

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.

¡Amén!

Credo

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,

Factorem caeli et terrae,

visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum,

Filium Dei unigenitum,

et ex Patre natum ante omnia saecula,

Deum de Deo, Lumen de Lumine,

Deum verum de Deo vero,

genitum, non factum, consubstantialem Patri:

per quem ómnia facta sunt;

qui propter nos homines et

propter nostram salutem descendit de caelis,

et incarnatus est de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine et homo factus est,

crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,

passus et sepultus est,

et resurrexit tertia die secundum Scripturas,

et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris,

et iterum venturus est cum gloria,

iudicare vivos et mortuos;

cuius regni non erit finis.

Et in Spíritum Sanctum,

Dominum et vivificantem,

qui ex Patre Filioque procedit,

qui cum Patre et Filio

simul adoratur et conglorificatur,

qui locutus est per Prophetas.

Et unam sanctam catholicam

et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum Baptisma

in remissionem peccatorum.

Et expecto resurrectionem mortuorum,

et vitam venturi saeculi.

Amen.

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza
que el Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María,
la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo,
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus, Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
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.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini

Hosanna in excelsis.

Bendito el que viene en nombre del Señor.
¡Hosanna! en las Alturas.

Agnus Dei I
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.

Agnus Dei II
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.

Agnus Dei III
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

Ave sanctissima María

Ave sanctissima María,
mater Dei, regina caeli,
porta paradisi,
domina mundi, singularis, pura.
Tu es virgo,
tu concepisti sine peccato,
tu concepisti Iesum sine macula,
tu peperisti
Creatorem et Salvatorem mundi,
in quo non dubito.
Libera nos omnes ab omnibus malis,
et ora pro peccatis nostris.
Amen.

Salve Santísima María,
madre de Dios, reina del cielo,
puerta del paraíso,
señora del mundo, singular, pura.
Tú eres virgen,
tú concebiste sin pecado,
tú concebiste a Jesús sin mancha,
tú diste a luz
al Creador y Salvador de mundo,
en el que no tengo ninguna duda.
Libranos de todo mal,
y ora por nosotros pecadores.
Amén.

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)” y que ha sido llevado al CD en 2014, publicado por el sello Lindoro. De la misma manera, en el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza ofrecen en 2014 un monográfico sobre villancicos inéditos de Gaspar Fernández y en 2015 son invitados al IV Festival de Internacional de Música Sacra de Bogotá, donde realizan un encargo sobre música del archivo de la Catedral Primada de Bogotá. En 2015 asumen un nuevo encargo del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza para rescatar música del archivo de la Catedral de Baeza, evento que tuvo un notable éxito para la crítica especializada. Además, en los años 2016 y 2017 estrenan dos programas en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con proyectos de recuperación de patrimonio musical sobre obras de Sebastián Durón, Mateo Romero y Diego de Pontac. En 2018 realizan las *Vísperas* de Monteverdi en el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y en 2019 inauguran el Festival Palentia Antiqua con un concierto dedicado a las músicas imperiales de Carlos V.

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, y 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. Actualmente cuentan con la colección de instrumentos del Renacimiento más importante de España y una de las mayores de Europa, superando el medio centenar de instrumentos diferentes de todas las familias. 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, Holanda, México y Colombia, principalmente con proyectos relacionados con la recuperación del patrimo-

nio musical español, aspecto con el cual se encuentran muy sensibilizados. En este sentido, cuatro de estos proyectos han sido llevados al soporte discográfico desde 2012, constituyendo primeras grabaciones mundiales de música conservada en archivos españoles e hispanoamericanos, prestando especial atención al repertorio conservado en las catedrales de Puebla y México. Todos los registros están obteniendo excelentes críticas y reseñas en revistas musicológicas y de historia del arte de todo el mundo, que han llevado a considerar al conjunto como el “exponente moderno más relevante del mundo en la música instrumental del Renacimiento” (Douglas Kirk, *Revista Española de Musicología*, 2014). En 2013 crean el conjunto Capella Prolationum, un laboratorio vocal cuyo objetivo es la recreación de las prácticas musicales en las capillas hispanoamericanas durante los siglos XV al XVIII, con quienes han realizado diversos proyectos de recuperación musicológica presentados en el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Fundación Juan March, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival Internacional de Música de Granada, y Festival de Música Sacra de Bogotá, entre otros. Desde 2013 son grupo residente en el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y desde 2016 en el Early Music Morella.

<http://www.ladanserye.com>

Miguel Ángel Buonarroti, *San Juan Bautista Niño* [*San Juanito de Úbeda*] (1495-1496)
(Toledo, Hospital Tavera)

Fotografía tomada en la Capilla de El Salvador de Úbeda,
antes de su importante deterioro en 1936.

baeza

Auditorio de San Francisco

ENSEMBLE LA CHIMERA

Margherita Pupulin, directora

Pino de Vittorio, Maximiliano Baños y Debora Troia, solistas

“Tiempo antico”: música de emigrantes

MEDITERRÁNEO

Raffaele Viviani (1888-1950)*L'emigrante***Giovanni Felice Sances** (1600-1679)*Usurpator tiranno**(Cantade di Gio... Libro Secondo,*
Venecia: Bartholomeo Magni,
1633)**Anónimo***O vui ch'un cori avistivu,*

canto tradicional siciliano

La Carpinese, canto tradicional
pugliese*Tarantella di Masaniello* (1600)*No potho riposare,*

canto tradicional sardo

LA TRAVERSATA

Anónimo*Capona*, canto tradicional siciliano*Mi votu e mi rivotu,*

canto tradicional siciliano

E. A. Mario (1884-1961)*Santa Lucia luntana* (1919)**Juan Carlos Cobián** (1896-1953)*Nostalgias* (1935)**Anónimo***Riturnella*, canto tradicional calabrés

BUENOS AIRES

Paolo Rigano (s. XX): *Perdirtango***Enrico Caruso** (1873-1921)*Tiempo Antico* (1916)**Astor Piazzolla** (1921-1992)*Jacinto Chiclana* (1965)*Yo soy María* (1968)**Anónimo***Sul mare luccica,*

canto tradicional calabrés

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

Pino de Vittorio, Maximiliano Baños y Debora Troia, solistas

Margherita Pupulin, violín y dirección

Sabina Colonna-Preti, viola da gamba

Carolina Egüez, viola da gamba

Andrea Rigano, violonchelo

Marco Lo Cicero, contrabajo

Paolo Rigano, guitarra barroca

Josep Maria Marti Duran, tiorba y guitarra barroca

Cinzia Guarino, clave

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL
FALLECIMIENTO DE ENRICO CARUSO (1921-2021)

Tiempo antiguo

Sabina Colonna-Preti

En el año 2021, como conmemoración del primer centenario de la muerte de Enrico Caruso, el Ensemble La Chimera dio a luz *Tiempo antiguo*, un trabajo inspirado en la figura del famoso tenor napolitano y dedicado a la música de los emigrantes, a los músicos que abandonan su patria para fundar nuevos mundos sonoros en países lejanos, en suelos extranjeros.

Tiempo antiguo habla de todos nosotros, que somos hijos de ese migrar de tierra en tierra con un ardor incontenible, esforzándonos por conocer “el más allá”, atravesando el misterioso e ilimitado mar del sentido, la travesía que sabe a sangre humana, que contiene en sí misma la sal del océano. Los pueblos se mezclan y entremezclan y sus canciones se trenzan con las vidas y se convierten en nuevas canciones y nuevas historias.

Sobre la estela de Caruso, los italianos Pino de Vittorio, Debora Troia y el argentino Maximiliano Baños, sumados a un variado grupo instrumental, componen un programa que evoca el primer viaje del *scugnizzo* (palabra napolitana que designa a una persona traviesa) cantante a Buenos Aires —la primera ciudad americana que conoció su canción— recreando las emociones de los emigrantes de todos los tiempos.

TEXTOS

L'emigrante

E io lasso 'a casa mia, lasso 'o paese
E me ne vaco 'America a zappare.
Pe' fa' fortuna, parto e sto nu mese
senza vede' cchiù terra: cielo e mare.

E lasso 'a patria mia, l'Italia bella,
pe' ghi' lontano assaie, 'nterra straniera.
E sott'a n'atu cielo e n'ata stella
trasporto li guagliune e la mugliera.

E llà, accummencia la malincunia,
penzanno alla campagna addo' so' nato,
a chella vecchia santa 'e mamma mia
e a tutt'e cose care d'o passato.

E ghiennemenno cu 'a speranza 'ncore
ca vene 'o juorno che aggi'a riturna',
saglio cchiù allero a buordo a lu vapore
oggi, si parto, è pe' necessità.

Usurpator tiranno

Usurpator tiranno
Della tua libertà sia, Lilla, altrui
Che da gl'imperi sui,
Non riceve il mio amor perdita, o danno.

Faccia'l geloso amante
Che non t'oda, ben mio, che non ti mi;
Saranno i miei sospiri
A suo dispetto d'amator costante.

Procuri pur ch'io sia
Esule dal tuo affetto e dal tuo core,
Che non farà ch'amore
Abbandoni già mai l'anima mia.

Di sdegno, in frà gl'ardori,
Armi la voce a strazii i miei rivolto,
Non potrà far, il stolto,
Che se ben tu non m'ami, io non t'adori.

Ma che val, ch'il rivale
Non mi possa impedir ch'io non ti brami,
Se, per far ch'io non ami
L'adorar giova poco, amar non vale.

Meta de tuoi diletti
Fatto è novo amator, vago e felice
A cui concede e lice
Il tuo voler del cor gl'ultimi accenti.

Seguane ciò che vuole,
Adorerò come adorai 'l tuo nome
Le luci tue, le chiome
Saranno del mio cor catena e sole.

Sii pur, Lilla, crudele
Tenti, per tormentarmi, angosce e affanni;
Non mi diranno gl'anni
Altro titolo mai che di fedele.

O vui ch'un cori avistivu

O vui ch'un cori avistivu
natu pri sempri amari
O vui chi già pruvastivu
chi cos'è suspirari
S'amastivu una perfida
volubile e incustanti
Pietà vi mova un miseru,
abbandunatu amanti.

La Carpinese

Pigliatella la palella e ve' pe foco
Va alla casa di lu 'nnamurate
Pijate du' ore de passa joco.

Si mama si n'addonde di chieste joco
Dille ca so' state faielle de foco
Vule, die a lae, chelle che vo la femmena fa.

Luce lu sole quanne è buone tiempo
Luce lu pettu tuo donna galante
In pettu li tieni dui pugnoli d'argentu.

Chi li tocchi belli ci fa santu
Chi li le tocchi ije ca so' l'amante
Im' paradise ci ne iamme certamente
Vule, die a lae, chelle che vo la femmena fa.

No potho reposare

Non potho reposare amore 'e coro
Pensende a tie so donzi momentu

No istes in tristura, prenda 'e oro
Ne in dispiachere o pensamentu
T'assicuro ch' a tie solu bramo
Ca t'amo forte t'amo, t'amo, t'amo.

Si m'essere possibile d'anghelu
S'ispiritu invisibile piccabo
Sas formas e furabo dae chelu
Su sole e sos isteddos e formabo
Unu mundu bellissimu pro tene
Pro poder dispensare cada bene
No potho viver no chena amargura
Luntanu dae tene amadu coro
A nudda balet sa bella natura
Si no est accurtzu su meu tesoro
E pro mi dare consolu e recreu
Coro, diosa amada prus 'e Deus
Frimmat su mundu sa 'oghe tua...
T'assicuro ch'a tie solu bramo
Ca t'amo forte t'amo, t'amo, t'amo.

Mi votu e mi rivotu

Mi votu e mi rivotu suspirannu,
passu li 'nteri notti senza sonnu,
e li biddizzi tòi vaiu cuntimplannu,
li passu di la notti finu a ghiornu,
Pi tia non pozzu n'ura arripusari,
paci non havi chiù st'afflittu cori.
Lu vo' sapiri quannu t'aju a lassari
Quannu la vita mia finisci e mori.

Santa Lucia luntana

Partono 'e bastimente
pe' terre assaje luntane...
Cántano a buordo:
só' Napulitane!
Cantano pe' tramente
'o golfo già scumpare,
e 'a luna, 'a miez'ò mare,
nu poco 'e Napule
lle fa vedé...

Santa Lucia!
Luntano 'a te,
quanta malincunia!
Se gira 'o munno sano,
se va a cercá furtuna...
ma, quando sponta 'a luna,
luntano 'a Napule
nun se pò stá!

E sònano...Ma 'e mmane
trèmmanno 'ncopp'e ccorde...
Quanta ricorde, ahimmé,
quanta ricorde...
E 'o core nun 'o sane
nemmeno cu 'e ccanzone:
Sentenno voce e suone,
se mette a chiagnere
ca vò' turná...

Santa Lucia!

Luntano 'a te,
quanta malincunia!
Se gira 'o munno sano,
se va a cercá furtuna...
ma, quando sponta 'a luna,
luntano 'a Napule
nun se pò stá!

Santa Lucia, tu tiene
sulo nu poco 'e mare...
ma, cchiù luntana staje,
cchiù bella pare...
E' 'o canto d''e Ssirene
ca tesse ancora 'e mrezze!
Core nun vò' ricchezze:
si è nato a Napule,
ce vò' muri!

Santa Lucia!
Luntano 'a te,
quanta malincunia!
Se gira 'o munno sano,
se va a cercá furtuna...
ma, quando sponta 'a luna,
luntano 'a Napule
nun se pò stá!

Nostalgias

Quiero emborrachar mi corazón
Para apagar un loco amor
Que más que amor es un sufrir
Y aquí vengo para eso.

Pa' borrar antiguos besos
En los besos de otra boca
Si su amor fue flor de un día
¿Porqué cause siempre mía.

Esa cruel preocupación?
Quiero por los dos la copa alzar
Para olvidar mi obstinación
Y más la vuelvo a recordar.

Nostalgia
De escuchar su risa loca
Y sentir junto a mi boca
Como un fuego su respiración.

Angustia
De sentirme abandonado
Y pensar que otro a su lado
Pronto, pronto le hablará de amor.

¡Hermano!
Yo no quiero rebajarme
Ni pedirle, ni llorarle
Ni decirle que no puedo más vivir.

Desde mi triste soledad
Veré caer las rosas muertas
De mi juventud.

Ritumella
Tu rinnina che vai
Tu rinnina che vai
Lu maru maru
Oì ritumella
Tu rinnina che vai lu maru maru.

Ferma quanno te dico
Ferma quanno te dico
Dui paroli
Oì ritumella
Ferma quanno te dico dui paroli.

Corri a jettari lu
Corri a jettari lu
Suspiro a mari
Oì ritumella
Corri a jettari lu suspiro a mari.

E vididi se mi rispunna
E vididi se mi rispunna
Lu mio beni
Oì ritumella
E vididi se mi rispunna lu mio beni.

Non mi rispunna - No

Non mi rispunna - No
È troppo lontano -
Oì ritumella
Non mi rispunna - No è troppo lontano.

E sotto a na friscura
E sotto a na friscura
Che sta dormendo
Oì ritumella
E sotto a na friscura che sta dormendo.

Poi si ripiglia cu
Poi si ripiglia cu
Nu chianto all'occhi
Oì ritumella
Poi si ripiglia cu nu chianto all'occhi.

Se struja l'occhi e li
Se struja l'occhi e li
Passa lu chianto
Oì ritumella
Se struja l'occhi e li passa lu chianto.

Piglia tu muccaturo
Piglia tu muccaturo
Lu vai a lavu
Oì ritumella
Piglia tu muccaturo lu vai a lavu.

Poi ti lu spanno a lu
Poi ti lu spanno a lu
Pero de rosa
Oì ritumella
Poi ti lu spanno a lu pero de rosa.

Poi ti lu manno a Na...
Poi ti lu manno a Na...
...poli a stirare
Oì ritumella
Poi ti lu manno a Napoli a stirare.

Poi ti lu cogliu a la
Poi ti lu cogliu a la
Napulitana
Oì ritumella
Poi ti lu cogliu a la napulitana.

Poi ti lu mannu cu
Poi ti lu mannu cu

Ventu a purtari
Oì riturnella
Poi ti lu mannu cu ventu a purtari.

Ventu và portacello
Ventu và portacello
A lu mio beni
Oì riturnella
Ventu và portacello a lu mio beni.

Mera che nun ti cada
Mera che nun ti cada
Pé supra mari
Oì riturnella
Mera che nun ti cada pé supra mari.

Ca perdo li sigilli
Ca perdo li sigilli
De stu cori
Oì riturnella
Ca perdo li sigilli de stu cori.

Perdirtango

Amor de noche amarra
tu corazón al mio
interceptando el hilo de sueños
así la casa abre su silencio
lejos del desvarío de la ciudad.

Así la vida pega
como cólera o río
la noche errante
el beso de la lluvia
cubrió secretamente mi dolor
y me envolvió en la claridad
la felicidad y la libertad
de mi alma, mi amor.

Tiempo antico

Era lu tiempo antico
Comm'era o Paraviso,
Ca sempe benedico,
Li bracce m'apparive, 'mpietto m'astrignive.
Chine de passione currevo 'mbraccio a tte.
Ma tu ca sì 'nfammona,
Cu tutt'e dduje uocchie e a vedé!
Tu te ne sí gghiutta,
Cu n'auto 'nfantasia,
E a chesta vita mia,
'Na fossa aje araputo!

Ma chillu tiempo antico,
Te si scurdate, ojné!
Penzanno o tiempo antico,
Che ne sarrá di me?
Penzanno sempe o tiempo antico,
Che ne sarrá di me?

Jacinto Chiclana

Me acuerdo, fue en Balvanera,
en una noche lejana,
que alguien dejó caer el nombre
de un tal Jacinto Chiclana.
Algo se dijo también
de una esquina y un cuchillo.
Los años no dejan ver
el entrevero y el brillo.

¡Quién sabe por qué razón
me anda buscando ese nombre!
Me gustaría saber
cómo habrá sido aquel hombre.
Alto lo veo y cabal,
con el alma comedida;
capaz de no alzar la voz
y de jugarse la vida.

Nadie con paso más firme
habrá pisado la tierra.
Nadie habrá habido como él
en el amor y en la guerra.
Sobre la huerta y el patio
las torres de Balvanera
y aquella muerte casual
en una esquina cualquiera.

Sólo Dios puede saber
la laya fiel de aquel hombre.
Señores, yo estoy cantando
lo que se cifra en el nombre.
Siempre el coraje es mejor.
La esperanza nunca es vana.
Vaya, pues, esta milonga
para Jacinto Chiclana.

Yo soy María

Yo soy María de Buenos Aires
De Buenos Aires María, ¿no ven quién soy yo?
María tango, María del arrabal
María noche, María pasión fatal
María del amor, de Buenos Aires soy yo.

Yo soy María de Buenos Aires
Si en este barrio la gente pregunta quién soy
Pronto muy bien lo sabrán
Las hembras que me envidiarán
Y cada macho a mis pies
Como un ratón en mi trampa ha de caer.

Yo soy María de Buenos Aires
Soy la más bruja cantando y amando también
Si el bandoneón me provoca, tará, tatá
Le muerdo fuerte la boca, tará, tatá
Con diez espasmos en flor
que yo tengo en mi ser.

Siempre me digo: "dale María"
Cuando un misterio, me viene trepando la voz
Y canto un tango que nadie jamás cantó
Y sueño, un sueño que nadie jamás soñó
Porque el mañana es hoy con el ayer después,
che.

La lara laira, la lara laira
La lara lai lara la larali lara la.

Yo soy María de Buenos Aires
De Buenos Aires María yo soy, mi ciudad
María tango, María del arrabal
María noche, María pasión fatal
María del amor, de Buenos Aires soy yo.

Sul mare luccica

Sul mare luccica
l'astro d'argento.
Placida è l'onda;
prospero è il vento.
Venite all'agile
Barchetta mia!
Santa Lucia, Santa Lucia.

Con questo zeffiro
così soave,
oh! com'è bello
star sulla nave!
Su passeggeri
venite via!
Santa Lucia, Santa Lucia.

In' fra le tende
bandir la cena,
in una sera
così serena.
Chi non dimanda,
chi non desia;
Santa Lucia! Santa Lucia!

Mare sì placido,
vento sì caro,
scordar fa i triboli
al marinaio.
E va gridando
con allegria:
Santa Lucia! Santa Lucia!

O dolce Napoli,
O suol beato,
Ove sorridere,
Dove il creato,
Tu sei l'impero
Del armonia,
Santa Lucia, Santa Lucia!

Or che tardate,
bella è la sera.
Spira un aurette
fresca e leggiera.
Venite all'agile
barchetta mia!
Santa Lucia, Santa Lucia.

I N T É R P R E T E S

Margherita Pupulin, violín y dirección. Comenzó sus estudios de violín barroco con Riccardo Minasi, y se especializó luego con Pablo Valetti y Fabio Biondi en el Conservatorio “Giuseppe Verdi” de Turín. Es primer violín del Ensemble La Chimera y colabora regularmente con conjuntos de renombre internacional como el Ensemble Café Zimmermann, el Ensemble Pulcinella, el Ensemble I Gemelli, junto a artistas como Philippe Jaroussky, Emőke Baráth, Céline Scheen, Roberta Mameli o Furio Zanasi. Se ha exhibido en prestigiosas salas y festivales europeos, como el Concertgebouw de Brujas, la Salle Gaveau y la Salle Cortot de París, el Festival de Música Antigua de Innsbruck o el Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, entre otros. Ha grabado varios discos con La Chimera para el sello parisino La Música y un disco con I Gemelli para el sello Naïve.

Ensemble La Chimera. En 2001, Sabina Colonna-Preti fundó el consort de viola da gamba La Chimera, que desde su encuentro con Eduardo Egüez ha tomado inmediatamente nuevas formas y ha desplegado sus alas. Conservando su sonido característico de conjunto de violas, La Chimera se ha convertido en un ensemble de geometría variable formado por artistas de renombre internacional, cuya actividad se centra en la creación de proyectos originales, con un interés particular en los vínculos entre el mundo antiguo y el moderno. Numerosos han sido los aciertos en los últimos años: *Buenos Aires Madrigal* (madrigales italianos del siglo XVII y tangos argentinos); *Tonos y Tonadas*, que mezclaba elementos musicales y literarios del barroco español con el folclore latinoamericano contemporáneo; *La Voce di Orfeo*, inspirado en el célebre tenor Francesco Rasi, a quien Monteverdi confió el papel de Orfeo; o *Fuga y Misterio*, que refleja el arte del contrapunto en Bach y Piazzolla, entre otros muchos.

<https://www.ensemble-la-chimera.com/>

Enrico Caruso en 1907

baeza

Teatro Montemar

ENSEMBLE DITIRAMBO

Aura Martínez, directora artística - Yurev Vivero, director musical

Recetario novohispano: “el mole”

P
R
O
G
R
A
M
A

I. EL VIAJE DE LA SEMILLA DEL MAÍZ

Texto recitado

*La leyenda del huehuetl
y el teponaztli*
(Gabriel Saldívar, *Historia
de la música en México*, 1934)

Anónimo

Danza del maíz, danza tradicional
prehispánica (s. XV)¹
(Tradición oral de *Danza
de concheros*)

Hernando Franco (c.1530-1585)

In ilhucac y Dios itlatzo, dos plega-
rias a Santa María (5vv y 4vv)
(1575)
(Gabriel Saldívar, *Historia
de la música en México*, 1934)

Anónimo

Makochi pitentsin, canción de cuna
en náhuatl (s. XVI?)¹
(*Testimonio musical de México*,
Fonoteca INAH, vol. 23, n° 1)

Gaspar Fernández (1565/70-1629)

Motete *Xicochi Conentzintle* (4vv)²
(*Cancionero de Gaspar Fernández*,
Archivo Histórico de la
Arquidiócesis de Antequera-

Oaxaca, México, ff. 217v-218r)

Anónimo

Xiquiyehua in xóchitl, canción de
amor en náhuatl (s. XVI?)¹
(*Testimonio musical de México*,
Fonoteca INAH, volumen 23, n° 1)

Gaspar Fernández

Mestizo e indio *Jesos de mi
goraçon* (5vv) (c.1616)³
(Aurelio Tello: *Cancionero de
Gaspar Fernández. Tomo primero*,
CONACULTA, 1999)

II. CIHUACOATL, HUEY TONANTZIN

Texto recitado

Leyenda virreinal de “La Llorona”

Francisco López Capillas

(1614-1674)
Motete *In horrore visionis
nocturnae* (6vv)⁴
(Libro de coro VIII, Catedral de
México)

Anónimo

Son istmeño *La Llorona*¹

Fandango, improvisación
de violín¹

Son jarocho *Fandanguito*¹
Fandango, improvisación de clave¹

Son istmeño *La sandunga*¹

Son jarocho *La petenera*¹

Fandango, improvisación
instrumental¹

Son jarocho *El Cascabel*¹

III. XIPE TOTEC

Texto recitado

Nezahualcoyótl (1402-1472)

Tel ca chalchihuitl

(Miguel León-Portilla, *La tinta negra y roja. Antología de poesía náhuatl*, Era, 2018)

Anónimo

Xipe Totec, danza tradicional
prehispánica (s. XV)

(Tradición oral de *Danza de concheros*)

Sor Juana Inés de la Cruz

(1651-1695)

Jácara Hoy, que las luces divinas, texto
recitado

(Sor Juana Inés de la Cruz: *Obras completas. Tomo I, Lírica personal*, Biblioteca Americana, Fondo de Cultura Económica, 1951)

Juan Gutiérrez de Padilla

(1590-1664)

Jácara A la jácara, jacarilla (4v)

IV. EL MOLE

Texto recitado

Leyenda virreinal del mole

Gaspar Fernández

Toquen as sonajas (5vv)

Antonio Martín y Coll

(c.1680- desp.1734)

Diferencias sobre las Folías

Manuel Machado (1590-1646)

Folía Dos estrellas le siguen (4vv)

Duración: 60'

Transcripciones:

(1) Ensemble Ditirambo

(2) Drew Edward Davies

(3) Aurelio Tello

(4) Juan Manuel Lara Cárdenas

C O M P O N E N T E S

Daniela Salazar, actriz y percusión

Rosalva Mancilla, soprano, charango y percusión

Yurev Vivero, tenor, jarana y director musical

Enrique Martínez, violín

Paulina Huici, viola da gamba

Aura Martínez, clave y directora artística

CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO DE LA
PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN (1522-2022)

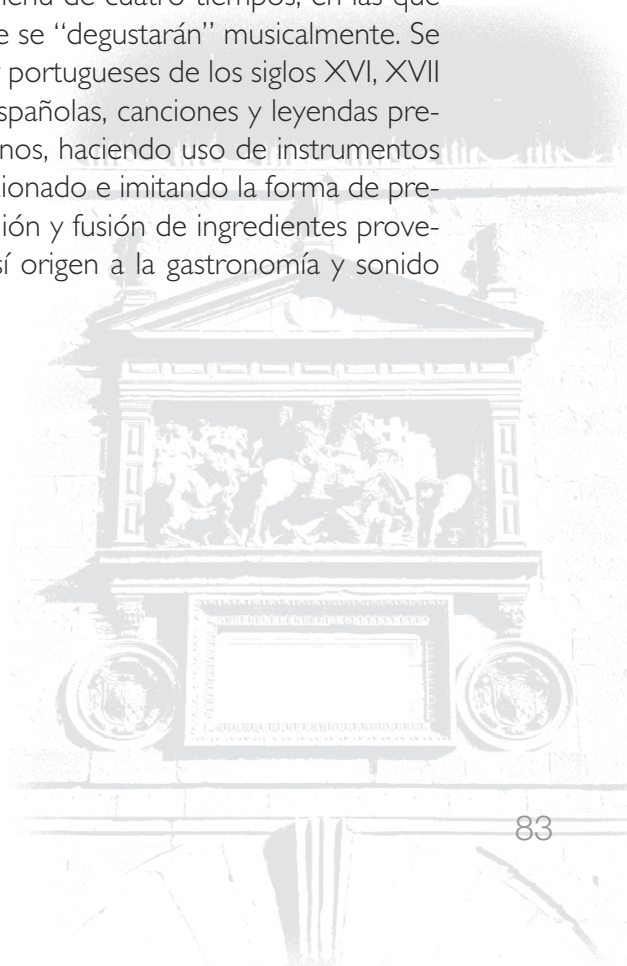
Recetario novohispano

Aura Martínez

En los primeros dos siglos de la colonización de España en México se consolidaron las formas culturales marcadas fuertemente por el mestizaje. México fue modificado en todos los aspectos: político, religioso, social, económico y cultural. Los elementos y los símbolos que posteriormente se crearon sobre la identidad regional y nacional proceden de esta época de fusión y síntesis: las comunidades indígenas, los usos y costumbres, las técnicas de cultivo y ganadería, la gastronomía, el folclor, la magia popular, la danza, la música, las formas de socialización, las nuevas estructuras familiares y de parentesco, la narrativa, los mitos y leyendas. De esta manera el siglo de la colonización, el siglo XVI, preparó los ingredientes y los puso sobre la mesa; y el siglo de la aculturación y el mestizaje, el siglo XVII, les dio su “sabor” particular.

Con estos antecedentes, el Ensemble Ditirambo ha creado el programa llamado Recetario novohispano “El mole”. El mole es un plato típico mexicano, en lengua náhuatl “molli” significa mezcla, y ya aparece como tal en los recetarios novohispanos del siglo XVI. Consiste en mezclar diversos y peculiares ingredientes hasta formar una salsa homogénea. El programa hace alusión a ese mole precisamente por el intercambio y la mezcla cultural que dio como resultado el proceso de la colonización en México, y ha sido creado con el propósito de difundir y divulgar la música y los compositores de esa época.

El programa está dividido en cuatro partes, como un menú de cuatro tiempos, en las que una actriz caracterizada de mesera ofrece los platos que se “degustarán” musicalmente. Se incluyen obras de compositores españoles, mexicanos y portugueses de los siglos XVI, XVII y XVIII, sones jarochos, istmeños y huastecos, danzas españolas, canciones y leyendas prehispánicas y virreinales, ritmos latinoamericanos y africanos, haciendo uso de instrumentos de origen europeo y americano. Todo esto ligado, relacionado e imitando la forma de preparar los platos culinarios que fueron creados por la unión y fusión de ingredientes provenientes del Viejo Mundo con los del Nuevo, dando así origen a la gastronomía y sonido que caracterizan la cultura mexicana.

T E X T O S

La leyenda del huehuetl y el teponaztli

Cuenta la leyenda que cuando murieron los dioses en Teotihuacan, dejaron las mantas con las que se cubrían a sus sacerdotes; estos celosos servidores de la religión, guardaron, como convenía a la dignidad y honra de sus antiguos poseedores, las sagradas reliquias.

Labraron unos trozos de madera, haciéndoles una muesca en el extremo, en la que colocaron las preciosas joyas; cubriéronlos con pieles de serpiente y de tigre y por último los envolvieron con las sagradas escrituras.

Llenos de pesar, con el corazón oprimido, diéronse a caminar invadidos de profunda tristeza, y erraron, llevando en alto los divinos ropajes, temerosos de mancharlos con el polvo del camino o con el sudor de sus cuerpos, respetuosos de la memoria de sus divinos muertos.

Uno de ellos llegó a la orilla del mar, se tendió en la arena, cansado de su continuo peregrinar y allí permaneció varios días, habiéndole hablado Tezcatlipoca, instruyéndole para que fuera a pedirle al dios Sol, cantores e instrumentos musicales para honrar el recuerdo de los dioses muertos y mitigar un poco sus penas.

Y el sacerdote se dispuso a hacer el viaje a la morada del sol: formáronle las tortugas, las ballenas y los manatíes un puente sobre el mar, por el que caminó el afligido creyente, llamando con enternecedoras y dulces palabras. Llegó a la morada del sol y expuso el motivo de su viaje. El sol no queriendo disminuir su corte había prevenido a todos sus acompañantes que no contestasen a la que habían escuchado, so pena de arrojarlos a la tierra; pero obró tal efecto el melifluido decir del mensajero, que hubo quien no pudiera resistir a la tentación de contestarlo, cayendo bajo la sanción del divino mandato, y fueron arrojados de la presencia del sol dos personajes: el uno Huehuetl, el otro Teponaztli, que vinieron a este planeta en compañía del devoto peregrino.

Desde entonces tienen música los hombres en la tierra; una música triste y melancólica, como que era producida por los ayes de dolor que a cada golpe arrancaban a los señores de la corte del sol no supieron cumplir con una orden divina.

In ilhucac y Dios itlatzo

In ilhucac cihuapille tenantzin dios in titotepantlatohcatzin. Mahuel tehuatzin topan xinotlahtolti in titlahtlacoanime.

Dios itlazo nantzine cemicac ichpochtli cenca timitztotlatlauhtilla matópan ximotlatolti ixpantzinco in motlazo conentzin Jesucristo

Reina celestial, madre de Dios, abogada nuestra, ruega por nosotros los pecadores.

¡Oh señora! Amantísima madre de Dios, siempre virgen. ¡Oh! cuanto os suplicamos interceder por nosotros ante vuestro amantísimo hijo Jesucristo

Makochi pitentsin

Makochi pitentsin manokoxteka pitelontsin
makochi kochi noxokoyo
manokoxteka noxokoyotsin
manokoxteka nopitelontsin.

*Que duerma el pequeño que se acueste
a dormir el pequeñito
que duerma duerma mi xokoyote
que se acueste a dormir mi xokoyote
que se acueste a dormir mi pequeñito.*

Xicochi conentzintle

Xicochi conetzintle
ca omizhuihuijoco in angelosme.
Aleloya.

*Duerme, duerme, ¡oh bebitol,
que los ángeles han venido a arrullarte.
Aleluya.*

Xiquiyehua in xóchitl

Xikiyehua in xóchitl
xikiyehua ipan moyolo
pampa nimitstlasotla
pampa nimitstlasotla
ika nochi noyolo.

*Guarda esta flor,
guárdala en tu corazón
porque te amo,
porque te amo
con todo mi corazón.*

Jesos de mi goraçon

Jesos de mi goraçon
nolloreis mi fantasia
tleicantimo choquilia
mis prasedes mi apission
aleloya.

Coplas

Dejal to el llanto crecida
miral to el mulo y el guey

Jimoyollali mi rey
tlein miztolinia mi vida.
No sé por que teneis pena
tan linto cara de rosa.
Nocpiholotzin niño hermosa
nochalchihua noasojena.

*Jesús de mi corazón
no llores, que eso me asusta
¿Por qué lloras?
¿Mis placeres?
¿Mi aflicción?
Aleluya.*

Coplas

*Deja tú el llanto que crece,
mira tú el mulo y el buey.
Consuélate, mi rey.
¿Qué te acongoja mi vida?
No sé por qué tienes pena
tan lindo cara de rosa.
Noble señor, niño hermoso,
mi perla, mi ave de albas plumas.*

Leyenda virreinal de “La Llorona”

Los cuatro sacerdotes aguardaron expectantes. Sus ojitos vivaces iban del cielo estrellado en donde señoreaba la gran luna blanca, al espejo argentino del lago de Texcoco. De pronto estalló el grito... Era un sonido lastimoso, hiriente, sobrecogedor. Un sonido agudo como escapado de la garganta de una mujer en agonía. El grito se fue extendiendo sobre el agua, rebotando contra los montes y enroscándose en las alfardas y en los taludes de los templos y pareció quedar flotando en el maravilloso palacio del entonces Emperador Moctezuma Xocoyotzin.

—Es Cihuacoatl, la diosa ha salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenimos nuevamente— exclamó el interrogador de las estrellas y la noche. Subieron al lugar más alto del templo y pudieron ver hacia el oriente una figura blanca arrastrando una cauda de tela vaporosa que jugueteara con el fresco de la noche plenilunar.

Cuando se hubo opacado el grito y sus ecos se perdieron a los lejos y todo quedó en silencio, sombras ominosas huyeron hacia las aguas hasta que el pavor fue roto por algo que los sacerdotes interpretaron de este modo: “... Hijos míos... amados hijos del Anáhuac, vuestra destrucción está próxima... ¿A dónde iréis?... ¿A dónde os podré llevar para que escapéis a tan funesto destino?... Hijos míos estáis a punto de perderos...”.

Al oír estas palabras los cuatro sacerdotes estuvieron de acuerdo en que aquella aparición que llenaba de terror a la gente era la misma diosa Cihuacoatl, la deidad protectora de la raza, aquella buena madre que había heredado a los dioses para finalmente depositar su poder y sabiduría. El emperador Moctezuma solo miraba con asombro los códices multicolores, hasta que los sacerdotes, le interpretaron lo allí escrito.

Señor —le dijeron— estos viejos anuales nos hablan de que la diosa Cihuacoatl aparecerá para anunciarnos la destrucción de vuestro imperio, que hombres extraños vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y tú y los tuyos serán de muchos llores y grandes penas, que tu raza desaparecerá devorada y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos.

¿Dioses más poderosos que nuestro dios Hutzilopochtli, y que el gran destructor Tezcatlipoca? —preguntó Moctezuma bajando la cabeza con temor y humildad.

—Así lo dicen los sabios señor. Por eso la diosa Cihuacoatl vaga por el Anáhuac lanzando llores, arrastrando penas, gritando las desdichas que han de llegar muy pronto a vuestro imperio. Al llegar los españoles e iniciada la conquista según cuentan los cronistas de la época, una mujer igualmente vestida de blanco con las negras crines tremolando al viento de la noche plenilunar cruzaba calles y plazuelas como al impulso del viento, deteniéndose ante las cruces, templos y cementerios para lanzar ese grito que hería al alma.

¡Ay, mis hijos!... ¡Ay, mis hijos! El lamento se repetía tantas veces como horas tenía la noche en que la dama con vestiduras vaporosas se detenía en la plaza mayor y mirando hacia la Catedral musitaba una larga y doliente oración para volver a levantarse, lanzar de nuevo su lamento y desaparecer sobre el lago, que entonces llegaba hasta las goteras de la ciudad.

In horrore visionis nocturnae

Pro Defunctis.

In horróre visionis nocturnae,
quando solet sópor ocupáre hómínes,
pávör ténnuit me, et trémor,
et omnia óssa méa pertérrita sunt.

Por los difuntos.

*Como en el espanto de una pesadilla nocturna,
cuando el adormecimiento suele dominar a los
hombres,
el miedo y el temor se apoderan de mí,
y todos mis huesos se estremecieron.*

La llorona

Amo nitlamati tlen kipia onchokani
in xochimeh teotlalpan,
tlen ikuak in echekaolini onchokani
uelitta in tlen kateh chokani.

*No sé qué tienen las flores llorona,
las flores del campo santo,
que cuando las mueve el viento llorona
parece que están llorando.*

Fandanguito

¡Señores!,
¿qué son es éste?,
¡Señores!
El Fandanguito,
la primera vez que lo oigo,
¡válgame Dios que bonito!

La sandunga

Ante noche fui a tu casa,
tres golpes le di al candado,
tú no sirves para amores,
tienes el sueño pesado.

¡Ay! Sandunga, Sandunga mamá por dios,
Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón.

La petenera

La petenera señores,
es una mala mujer,
quien pretenda sus amores
siempre habrá de padecer.
¡Ay! Soledad, soledad de cerro en cerro,
todos tienen sus amores y a mí,
que me muerda un perro.

El cascabel

Yo tenía mi cascabel
con una cinta dorada,
a mí no me lo dio nadie
el que quiera cascabel,
que lo compre como yo.
¡Ay! cómo rezumba y suena,
rezumba y va rezumbando
mi cascabel en la arena.

Tel ca chalchihuitl

Niquitoa ni Nezahualcoyotl
¿Cuix o neli nemua in tlalticpac?
An nochipa tlalticpac:
zan achica ye nican.
Tel ca chalchihutil no xamani,
No teocuitlatl in tlapani
No quetzalli poztequi
An nochipa tlalticpac:
zan achica ya nican.

*Yo Nezahualcoyotl lo pregunto:
¿Acaso de verdad se vive con raíz en la tierra?
No para siempre en la tierra:
solo un poco aquí.
Aunque sea de jade se quiebra,
aunque sea de oro se rompe,
aunque sea plumaje de quetzal se desgarrá.*

*No para siempre en la tierra:
solo un poco aquí.*

Hoy, que las luces divinas

Hoy, que las luces divinas
de uno y otro Luminar
se avecinan a la tierra
sin ocultarse en el mar;
hoy, que se muestran benignos,
depuesto el Trono Real,
Jove sin vibrar el rayo,
Juno sin la majestad;
hoy, que Venus en sus cisnes
desunce el carro triunfal,
y por América olvida
de Chipre la amenidad;
hoy, que gloriosa Belona
tremola señas de paz,
y por el ramo de oliva
depone el asta fatal;
hoy, que Apolo ardiente deja
el monte de fatigar,
y dejadas las saetas
usa la lira no más;
hoy, que pacífico Marte
deja el estruendo marcial,
y a tranquila paz conmuta
el estrépito campal;
hoy que Alcides apacible,
en dulce tranquilidad
y con mejor Yole, cambia
lo fuerte por lo galán;
hoy que el ínclito José,
clara sucesión Real,
en dulces aumentos goza
las lisonjas de la edad;
hoy, en fin, que en esta Casa
humanada la Deidad,
cuanto está más disfrazada,
tanto está más celestial:
su Dueño, que en reverentes
obsequios quiere mostrar
que solo paga en deseos
lo que no puede pagar,
no intenta pedir perdones,
aunque ve su cortedad,
pues sabe que, en los favores,
el primero es perdonar,
y pedir lo que se ha dado,
fuera querer estrechar

de una petición al voto
tanta liberalidad.

Pues se sabe que las deidades
no tienen necesidad,
como obran independientes,
de méritos para obrar:
pues antes, en el indigno
hace la grandeza más,
que es la estrechez del mendigo
lisonja del liberal;
que a no haber necesitados,
no hallara objeto capaz,
y era frustránea potencia
a faltar necesidad.
El bien es comunicable,
y si llegara a faltar
con quien, siempre fuera bien,
más no fuera utilidad.
Y así, gustoso en su Esfera,
otra no quiere envidiar,
pues merece que tres Soles
le lleguen a iluminar;
y remitiendo al silencio
lo que no puede explicar,
así mismo de sus dichas
los parabienes se da.

A la jácara jacarilla

Estríbillo

A la jácara, jacarilla,
de buen garbo y lindo porte,
traigo por plato de corte
siendo pastor de la villa,
A la jacara jacarilla,
Jacarilla de novedad,
novedad de novedades,
aunque a más de mil navidades
que alegra la navidad,
vaya, vaya, de jacarilla
que al altísimo se humilla,
vaya de jácara vaya,
que el amor pasa de raya,
vaya, vaya.

Coplas

Agora que con la noche,
se suspenden nuestras penas,
y a pagar culpas ajenas,
nace un bello Benjamín,
si el rey me escuchara a mí

joh! Que bien cantara yo,
como ninguno cantó
del niño más prodigioso.
Con licencia de lo hermoso,
rayos desenvaina ardientes,
escúchenme los valientes,
esta verdadera historia
que al fin se canta a la gloria
ya él la canta al nacer,
general se vio el placer,

que el cielo a la tierra envía.

Que en los ojos de María,
madrugaba un claro Sol
con celestial arrebol,
mostró la aurora más pura,
muchos siglos de hermosura,
en pocos años de edad
si no sol era deidad
y el sol es quien la ha vestido.

Leyenda virreinal del mole

Cuenta la leyenda que en una ocasión, Juan de Palafox, virrey de la nueva España y arzobispo de Puebla, visitó un convento donde le ofrecieron un banquete.

La comunidad religiosa puso todo su esmero para que la comida estuviera deliciosa. Fray Pascual, el cocinero principal se sentía especialmente nervioso y regañaba a sus ayudantes ante la inminente visita del rey.

Debido a la premura y a la desesperación fray Pascual comenzó a apilar en una charola todos los ingredientes que había en la cocina con el fin de guardarlos en la alacena. Tanta era su prisa que tropezó frente a la cazuela donde unos guajolotes estaban siendo hervidos para el banquete.

Chiles, pedazos de chocolate, galletas y demás especias fueron a parar a la cazuela, echando a perder la comida que debía ofrecerse al virrey.

Fue tanta la angustia de fray Pascual que comenzó a rezar con toda su fe para ver si podía solucionar su desatino.

En ese momento le avisaron que los comensales estaban sentados a la mesa y degustaban los alimentos.

Cuando terminó el banquete, el virrey mandó llamara a fray Pascual. El sacerdote angustiadísimo pensó que lo reprenderían, pero cuando llegó a la mesa de los comensales, lo felicitaron por el delicioso plato.

Se dice que en honor a ese episodio, en algunos pueblos permanece la costumbre entre las amas de casa de invocar al fraile con la siguiente frase:

"San Pascual Bailón, atiza mi fogón".

Toquen as sonajas

Toquen as sonajas
sonen rabeles
he folijen
hos portugueses.

*Toquen las sonajas,
suenen los rabeles
y jaraneen
los portugueses.*

Dos estrellas le siguen

Dos estrellas le siguen morena
y dan luz al sol,
va de apuesta, Señora morena
que esos ojos son.

Vuestra boca parece,
morena, la India oriental,
aunque en perlas más Rica,
que en oriente está.

Quien no envidia la suerte, morena,
de esclavo vuestro,
pues le volvéis de esclavo morena,
dueño del cielo.

Eso rigor e repente

Eso rigor e repente
juro a qui se ni yo siquito
que aun que nace poco branquito turu
somo noso parente
no tenemo branco grande

–tenle primo, tenle calje
husie husia paracia
–toca negriyo tamboriyo
Canta parente
Sarabanda tenge que tenge
sumbacasu cucumbe.
Ese noche branco seremo
O Jesu que risa tenemo
o que risa Santo Tomé.

Coplas

Vamo negro de Guinea
a lo pesebrito sola
no vamo negro de Angola
que saturu negla fea.

Queremo que niño vea
negro pulizo y galano
que como sanoso hermano
tenemo ya fantasia.

Toca viyano y follia
bailaremo alegremente.

Gargantiya le granate
yegamo a lo sequitiyo
manteyya rebosico
comfite curubacate.

Y le cura a te faxue
la guante camisa
capisayta de frisa
canutiyo de tabaco.

Toca preso pero beyaco
guitarria alegremente.

Sarabanda tenge que tenge
sumbacasu cucumbe
ese noche branco seremo.

O Jesu que risa tenemo
o que risa Santo Tomé.

Venimo con glan contento

Venimo con glan contento
de Seviya plima mía.
di que viste hermana Amalia
de mi dioso lo nacimiento.

dilo plima salemo atento
pondemo lo turu
cantalo tu axi
mungo lo mungo
tumbe que tu.

Cante guineano
ayá maricongo
ni mandinga
ni tumbe que tu.

¡ay Jesús!
que saremo cayando
que cayando saremo
cantalo tu.

I N T É R P R E T E S

Yurev Vivero, tenor, jarana y director musical. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de Música del Estado de México en el área de flauta travesera. Realizó sus estudios de especialidad en flautas históricas en la Hogeschool voor der Kunsten Utrecht (Holanda) bajo la tutela de Wilbert Hazelzet.

Aura Martínez, clave y directora artística. Estudió la licenciatura en piano en el Conservatorio de Música del Estado de México y la especialidad en clavecín y música antigua en la Hogeschool voor der Kunsten, Utrecht (Holanda).

Ensemble Ditirambo. Fundado en 2004 por Aura Martínez y Yurev Vivero en Toluca (México) su repertorio se especializa en el barroco europeo y novohispano de los siglos XVII y XVIII. Los programas que la agrupación interpreta se diseñan en base a una idea o concepto interdisciplinario, integrando música, literatura, teatro, imagen y danza, y colaborando con otros artistas (actores, literatos, bailarines, pintores y diseñadores). Los criterios de interpretación son históricos y se enriquecen de la tradición oral y popular vigente desde la época colonial. La dotación de integrantes depende del programa, por lo que es flexible y diversa, lo que da plasticidad y singularidad al ensemble, característica que ha distinguido al grupo durante su trayectoria. Ha realizado siete giras internacionales (Portugal 2021, 2018 y 2014, España 2018, Bolivia 2018, Escocia 2009 y Canadá 2006). Se ha presentado en los festivales más importantes de música antigua del Estado de México con proyectos multidisciplinarios. En Ensemble Ditirambo ha grabado el presente programa con el sello discográfico Lindoro en 2022.

<https://es-la.facebook.com/ensambleditirambo/>

úbeda

Sacra Capilla de El Salvador

STILE ANTICO

Byrd y Vivanco: glorias de su tiempo

PRIMERA PARTE

MÚSICA DEVOCIONAL MARIANA

William Byrd (c.1540-1623): *Ecce Virgo concipiet* (5vv)¹
(*Gradualia, ac cantiones sacrae...Liber primus*, 2ª edición, 1610)

Ave Maria (5vv)¹
(*Gradualia, ac cantiones sacrae...Liber primus*, 2ª edición, 1610)

Sebastián de Vivanco (c.1551-1622): *Ave Maria* (5vv)
(*Motecta festorum*, Susana Muñoz, Salamanca, 1610/14)
Magnificat Sexti Toni (4vv y 6vv)*²
(*Liber Magnificarum*, Artus Taberniel, Salamanca, 1607)

CANTAR DE LOS CANTARES Y MÚSICA DEVOCIONAL DOMÉSTICA

Sebastián de Vivanco: *Sicut lilium* (8vv)³
(*Motecta festorum*, Susana Muñoz, Salamanca, 1610/14)

Veni dilecte mi (8vv)³
(*Motecta festorum*, Susana Muñoz, Salamanca, 1610/14)

William Byrd: *This sweet and Merry month* (6vv)¹
(*Thomas Watson, The first sett, Of Italian Madrigalls Englished*, Londres, 1590)

Retire my Soul (5vv) (*Psalmes, Songs, and Sonnets...*, Londres, 1611)¹

SEGUNDA PARTE

MÚSICA PARA PENTECOSTÉS

Sebastián de Vivanco: *Spiritus Sanctus replevit totam domum* (4vv)*⁴
(*Libro de polifonía I*, Salamanca, c.1602-1613)

William Byrd: *Factus est repente* (5vv)¹
(*Gradualia, seu cantionum sacrarum... Liber secundus*, 1607)

A
M
A
R
G
O
P
R
P

MÚSICA PARA MONARCAS Y SANTOS
Sebastián de Vivanco: *Puer meus noli timere* (5vv)*²
Videns crucem Andreas (6vv)*⁴
(*Motecta festorum*, Susana Muñoz, Salamanca, 1610/14)

William Byrd: *O Lord, make thy servant* (5vv)⁵
(*Dow Partbooks*, Oxford, 1580)

EXEQUIAS Y AFLICCIÓN
Sebastián de Vivanco: *Parce mihi Domine* (4vv)⁶
(*Libro de Coro 3*, Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe)

Versa est in luctum (6vv) (*Libro de polifonía 5*, Salamanca, c. 1602-1613)³

William Byrd: *Tristitia et anxietas* (5vv)¹
(*Liber primus Sacrarum Cantionum Quinque vocum*, Londres, 1589)

Duración: 75'

(*) Primera interpretación en tiempos modernos

Transcripciones:
(1) David Fraser - (2) Gareth Thomas - (3) L. Dean Neumberger
(4) Jorge Martín - (5) Diana Thompson - (6) Bruno Turner

C O M P O N E N T E S

Helen Ashby, Kate Ashby y Rebecca Hickey, sopranos
Emma Ashby, Cara Curran y Rosie Parker, contraltos
Jonathan Hanley, Matthew Howard y Sebastian Hill, tenores
James Arthur, Will Dawes y Nathan Harrison, bajos

CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO
DE SEBASTIÁN DE VIVANCO (1622-2022)

CONCIERTO PATROCINADO
POR LA FUNDACIÓN UNICAJA JAÉN

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

**radio
clásica**

COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN CASA DUCAL DE MEDINACELI

Byrd y Vivanco

Gareth Thomas y Andrew Griffiths

Comenzamos en ese secreto submundo de los católicos de Inglaterra. En 1605, Byrd publicó el primero de sus dos *Gradualia* con los que se propuso proporcionar una completa colección de composiciones del Propio de la Misa para todo el año. No sorprende, dado el entorno litúrgico clandestino, que estas obras sean modelos de concisión. La fuerza del *Ecce Virgo* reside en el asombro y la maravilla creadas por los inesperados cambios de tonalidad del pasaje inicial. En el *Ave Maria*, Byrd crea otro efecto sorprendente al interrumpir acertadamente el inicio introduciendo una cadencia asombrosamente exuberante al relativo mayor en “Dominus tecum” (el Señor es contigo).

En marcado contraste con las actividades musicales secretas de Byrd, la música de Vivanco fue publicada en tres lujosos libros de coro impresos en Salamanca en 1607, 1608 y 1610/14. El último era una extensa selección de motetes para las principales celebraciones (tanto festivas como feriales) para las que cabría esperar que una institución musical bien dotada, como lo era la Catedral de Salamanca del propio Vivanco, proporcionara música litúrgica. El *Ave Maria* se subtitula “para la Fiesta de la Anunciación”, inicia parafraseando la conocida melodía de canto llano en el Tenor antes de terminar con un “Alleluia” en tiempo ternario.

Volviendo a la primera publicación de Vivanco, el *Liber Magnificarum* contiene dos ciclos completos de *Magnificat*, además de otros en los tonos 1º y 8º, más populares. Con ello emulaba a anteriores maestros hispanos como Morales, Guerrero, Navarro o Victoria, superándolos con creces con la deslumbrante variedad de su ingenio polifónico donde encontramos con frecuencia ostinatos, cánones mensurales, retrógrados, inversiones y ejemplos de modalidad mixta. Estas eran técnicas increíblemente anticuadas en 1607 –especialmente si lo comparamos con el estilo Barroco emergente en Italia– pero Vivanco (profesor de Música en la Universidad de Salamanca) parecía haberse deleitado con tal complejidad contrapuntística. El *Magnificat Sexti Toni* es uno de los ejemplos más sencillos, aunque aún podemos encontrar un canon en el verso final, inusualmente entre las dos voces del Bajo al unísono.

Vivanco no escribió música profana, que sepamos, pero para un músico eclesiástico atado a las restricciones del concilio de Trento, la oportunidad de poner música al lenguaje evocador y terrenal del Cantar de los Cantares debe haber parecido una bienvenida liberación. A pesar de la grandiosa partitura para doble coro, en *Sicut lilum* encontramos su forma más juguetona, mientras que en *Veni, dilecte mi* se deleita en la sensualidad del verso.

Cambiando nuestro jardín bíblico por un paisaje de la Arcadia renacentista, nos trasladamos al reino del madrigal. El alegre *This sweet and merry month of May* de Byrd fue descrito como un “excelente madrigal... compuesto según el gusto italiano” y su texto lo identifica como un “simple juguete” para el placer de Elizabeth I, elogiada con altivez como la “hermosa reina de la segunda Troya”. La última publicación de Byrd presenta una amplia gama de estilos, desde madrigales isabelinos a motetes jacobinos en el estilo más actual. *Retire my Soul* debió tener una

particular repercusión para el compositor, el cual al final de una larga y exitosa carrera escribió: “Me siento muy motivado a recomendarle estos mis últimos trabajos, para mi *ultimum vale*”.

La polifonía era el vehículo perfecto para la celebración de Pentecostés, conmemorando el descenso del Espíritu Santo con un “viento impetuoso”. Vivanco demuestra en *Spiritus Sanctus replevit totam domum* que, incluso con modestos recursos vocales, aún puede evocar un torbellino musical, concluyendo con un remolino en “Alleluia”. Byrd, por otro lado, opta por motivos de fanfarria en *Factus est repente*. Esta es ciertamente una dramática evocación del descenso del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo sirve para recordarnos que, frente a la persecución de su fe, su principal preocupación en *Gradualia* era la eficacia musical. La música es elaborada pero perfectamente proporcionada.

Sin ser molestado por tal acoso, Vivanco fue libre de incluir obras para algunas festividades de santos en su libro de motetes de 1614, destacando la riqueza de la liturgia de la España católica. *Puer meus noli timere* hace en polifonía una antifona para la fiesta de San Lorenzo en la que podemos observar en todo momento una calidad confiada y reconfortante. Vivanco se detiene en la primera línea del texto más tiempo del que cabría esperar antes de culminar homofónicamente en “noli timere” (no temas). A pesar de la ocasión de un solemne día de fiesta también vemos, más adelante en la pieza, su lado más jocoso en el prominente uso de la síncopa.

La narrativa dramática no es normalmente una idea asociada a polifonía compleja, pero en *Videns crucem Andreas* vemos a Vivanco contar la historia del martirio de San Andrés a través de distintas ideas musicales y cambios en la textura. El motivo de apertura triunfante delinea la forma de la cruz antes de que las tres “O crux...” de San Andrés sean tratadas con gran reverencia y casi autónomamente, independientes de la polifonía circundante (¿tal vez un guiño al estilo italiano que había evitado anteriormente?).

A pesar de su abierta desviación de la religión estatal, Byrd fue también capaz de producir hermosa música para la recién establecida Iglesia de Inglaterra. *O Lord, make thy servant Elizabeth* demuestra un enfoque más consciente del texto en las peroratas que abren cada una de las dos partes y probablemente data de los inicios de su carrera cuando servía como organista en la Catedral de Lincoln.

El Oficio de Difuntos se celebraba con gran solemnidad en toda la península ibérica durante la vida de Vivanco y un bello repertorio musical sobrevive de estos extravagantes ritos. *Parce mihi* es una lección del servicio de Maitines de Difuntos. Como tal, no hay un intento de elaboración musical, sino que logra serenidad a través de la austeridad. Por el contrario, *Versa est in luctum* es un caso mucho más grandioso. No se incluyó en su libro de motetes de 1614, lo que sugiere que fue una composición posterior, y ciertamente muestra una gran madurez en su expresión. En particular, los puntos iniciales imitan el texto como si se “girasen” hacia adentro uno sobre otro como si estuvieran de luto.

Byrd adopta un enfoque igualmente maduro de la expresión en *Tristitia et anxietas*, sin duda uno de sus grandes *tours de force*. Cuenta con inflexiones melódicas semitoniales y un sorprendentemente amplio sentido de escala para dar gran pesadez al lamento de la primera mitad del texto, mientras a la segunda mitad le otorga un profundo sentido de anhelo.

Ecce Virgo concipiet

Ecce Virgo concipiet et pariet filium:
et vocabitur nomen eius Emmanuel.

*La Virgen concebirá y dará luz a un hijo:
y lo llamará Emanuel.*

Ave Maria

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui.
Alleluia.

*Ave María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo;
bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre.
Aleluya.*

Ave Maria

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Regina caeli,
O Mater Dei, dulcis et pia,
ora pro nobis peccatoribus,
ut cum electis te videamus.
Alleluia.

*Ave María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo;
bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.*

*Santa María, Reina del cielo,
Oh Madre de Dios, dulce y pia,
ruega por nosotros pecadores,
para que te veamos con los elegidos.
Aleluya.*

Magnificat Sexti Toni

Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit 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 a progenie
in progenies timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo:
dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede,
et exsultavit 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 mi espíritu se exalta en Dios, mi salvador.
Porque ha mirado la humildad de su sierva,
me llamarán bienaventurada
todas las generaciones.*

*Porque el todopoderoso ha hecho
obras grandes en mí,
su nombre es santo.*

*Y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.*

*Con la fuerza de su brazo:
alejo a los soberbios de corazón.*

*Derriba a los poderosos de su trono,
y exalta a los humildes.*

*Colma de bienes a los hambrientos,
y a los ricos deja con las manos vacías.*

*Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia,
como prometió a nuestros padres,
a Abraham y su descendencia por siempre.*

*Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo.*

*Como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
Amén.*

Sicut lilium

*Sicut lilium inter spinas,
sic amica mea inter filias.
Sicut malum inter ligna silvarum,
sic dilectus meus inter filios.
Sub umbra illius quam desideraveram sedi:
et fructus eius dulcis gutturi meo.*

*Como el lirio entre las espinas,
así es mi amiga entre las hijas.
Como el manzano entre los árboles del bosque,
así es mi amado entre los hijos.
Me senté a la sombra de lo que había anhelado:
y su fruto fue dulce a mi garganta.*

Veni dilecte mi

*Veni, dilecte mi,
egrediamur in agro,
commoremur in villis.
Mane surgamus ad vineas.*

*Videamus si floruit vinea,
si flores fructus parturiunt,
si floruerunt mala punica:
ibi dabo tibi ubera mea.*

*Mandragorae dederunt odorem suum,
in portis nostris omnia poma,
nova et vetera, dilecte mi,
servavi tibi.*

*Ven, amado mío,
vayamos al campo,
habitemos en las aldeas.
Vayamos temprano a los viñedos.*

*Veamos si las vides han florecido,
si las flores han producido su fruto,
si el granado ha florecido:
allí te daré mis pechos.*

*Las mandrágoras han dado su olor,
Y a nuestras puertas hay toda clase de frutos,
lo mismo nuevos que viejos, mi amado
que he guardado para ti.*

This sweet and Merry month

*This sweet and Merry month of May,
while nature wantons in her prime,
and birds do sing, and beasts do play,
for pleasure of the joyful time,
I choose the first for holy day,
and greet Eliza with a rhyme.
O beauteous Queen of second Troy:
Take well in worth a simple toy.*

*Este dulce y alegre mes de mayo,
mientras la naturaleza se disipa
en su mejor momento,
y los pájaros cantan, y las bestias juegan,
por el placer del tiempo alegre,
elijo el primero para el día santo,
y saludo a Eliza con una rima.
Oh hermosa reina de la segunda Troya:
valora bien un simple juguete.*

Retire my Soul

*Retire my soul, consider thine estate,
and justly sum thy lavish sin's account,
time's dear expense and costly pleasures rate,
how follies grow, how vanities amount.
Write all these down in pale Death's reckoning
tables,
thy days will seem but dreams, thy hopes but
fables.*

*Retira mi alma, considera su estado,
y justamente resume tu lujoso
recuento de pecados,
El tiempo es un gasto caro
y los placeres costosos tasan,
cómo crecen las locuras,
cómo se suman las vanidades.
Escribe todo ello en las pálidas tablas
de cálculo de la Muerte,
tus días no parecerán sino sueños,
tus esperanzas sino fábulas.*

Spiritus Sanctus replevit totam domum

*Spiritus sanctus replevit totam domum
ubi erant Apostoli
et apparuerunt illis
dispertitae linguae tanquam ignis
seditque supra singulos eorum.
Alleluia.*

*El Espíritu Santo llenó toda la casa
donde estaban los Apóstoles
y allí se les apareció
una dispersión de lenguas como de fuego
y se posó sobre cada uno de ellos.
Aleluya.*

Factus est repente

Factus est repente de coelo sonus,
tamquam advenientis spiritus
vehementis ubi erant sedentes, alleluia;
et repleti sunt omnes Spiritu Sancto,
loquentes magnalia Dei, alleluia, alleluia.

*De repente se escuchó un estruendo en el cielo,
como de la venida de un gran espíritu
donde estaban sentados, aleluya:
y todos se llenaron del Espíritu Santo,
hablando de las grandezas de Dios,
aleluya, aleluya.*

Puer meus noli timere

Puer meus, noli timere,
quia ego tecum sum,
dicit Dominus ad beatum Laurentium.
Si transieris per medium ignem,
non nocebit tibi, et liberabo
te de manu pessimorum.

*Hijo mío, no temas,
porque yo estoy contigo,
dijo el Señor al beato Lorenzo.
Si pasas por el medio del fuego,
no te hará daño, y yo te libraré
de las manos de los malditos.*

Videns crucem Andreas

Videns crucem Andreas, exclamavit dicens:
O crux admirabilis, O crux inenarrabilis,
O crux, quae per totum mundum fulges,
suscipe discipulum eius, qui pependit in te
magister meus Christus.

*Viendo la cruz Andrés, gritó diciendo:
Oh cruz maravillosa, Oh cruz inefable,
Oh cruz, que en todo el mundo brillas,
recibe a su discípulo, que cuelga de ti
mi maestro Cristo.*

O Lord, make thy servant

O Lord, make thy servant Elizabeth our Queen
to rejoice in thy strength:
Give her her heart's desire and deny not the
request of her lips,
but prevent her with thine everlasting blessing.
And give her a long life, even for ever and ever.
Amen.

*Oh Señor, haz que tu sierva Isabel, nuestra Reina
se regocije en tu fuerza:
Dale el deseo de su corazón y no niegues
la petición de sus labios,
mas prevenla con tu bendición eterna.
Y dale una larga vida, por los siglos de los siglos.
Amén.*

Parce mihi Domine

Parce mihi Domine,
nihil enim sunt dies mei.
Quid est homo, quia magnificas eum?
Aut quid apponis erga eum cor tuum?
Visitas cum diluculo, et subito probas illum.
Usquequo non parcis mihi,
nec dimittas me, ut glutiam salivam meam?
Peccavi. Quid faciam tibi, o custos hominum?
Quare posuisti me contrarium tibi,
et factus sum mihi me tibi gravis?
Cur non tollis peccatum meum,
et quare non aufers iniquitatem meam?
Ecce nunc in pulvere dormio;
et si mane me quesieris, non subsistam.

*Perdóname Señor,
porque mis días no son nada.
¿qué es el hombre, para que lo magnifiques?
¿o por qué pones tu corazón en él?
Lo visitas temprano, y de repente lo pruebas.
¿Hasta cuándo no me perdonarás,
ni me dejarás, tragado como mi saliva?
He pecado. ¿Qué te haré a ti,
guardián de los hombres?
¿Por qué me has puesto contra ti,
y me he vuelto una carga para mí mismo?
¿Por qué no quitas mi pecado,
y por qué no quitas mi iniquidad?
He aquí que en polvo duermo,
y si me preguntas por la mañana, no seré.*

Versa est in luctum

Versa est in luctum cithara mea,
et organum meum in vocem flentium.
Parce mihi Domine,
nihil enim sunt dies mei.

*Mi arpa se ha transformado en luto,
y mi órgano en la voz de los que lloran.
Perdóname, Señor,
porque mis días no son nada.*

Tristitia et anxietas

Tristitia et anxietas
occupaverunt interiora mea.
Moestum factum est
cor meum in dolore,
et contenebrati sunt oculi mei.

Vae mihi, quia peccavi.
Sed tu, Domine,
qui non derelinquis sperantes in te,
consolare et adiuva me
propter nomen sanctum tuum,
et miserere mei.

*Tristeza y ansiedad
se apoderaron de mis entrañas.
La tristeza ha hecho
mi corazón está en dolor,
y mis ojos se oscurecieron.
Ay de mí, porque he pecado.
Pero tú, Señor,
que no abandonas a los que en ti esperan,
consuélame y ayúdame
por tu santo nombre
y ten piedad de mí.*

I N T É R P R E T E S

Stile Antico. Está firmemente establecido como uno de los conjuntos vocales más exitosos e innovadores del mundo. Trabajando sin un director, sus doce miembros han emocionado a las audiencias en cuatro continentes con sus actuaciones frescas, vibrantes y conmovedoras de la polifonía del Renacimiento. Sus grabaciones más vendidas con el sello Harmonia Mundi han sido galardonadas con el Gramophone Award for Early Music, Diapason d'or de l'année, Edison Klassiek Award y Preis der Deutschen Schallplattenkritik, entre otros. El grupo recibió tres nominaciones a los Grammy y actuó en vivo en los 60º Premios Grammy en el Madison Square Garden.

<https://www.stileantico.co.uk/>

SÁBADO 10

20.30 H.

úbeda

Sacra Capilla de El Salvador

LA REAL CAPILLA DEL PÓPULO
Jorge Enrique García Ortega, director

Maestros ubetenses del siglo XVII

A
M
A
R
G
O
P
R
O

Francisco de Losada (c.1612-1667)
Salmo Dixit Dominus (6vv)¹

Francisco Redondo (fl. 1628-1650)
Cántico de Completas
Nunc dimittis (8vv)²

Salmo Cum invocarem (6vv)²

Bartolomé de Alaminos (fl.1659-1707)
Missa Super Flumina, a 8 (8vv)³
Kyrie
Gloria

Francisco de Losada
Villancico *Ya cesaron los enojos*, de
Navidad (4vv)¹

Bartolomé de Alaminos
Missa Super Flumina, a 8 (8vv)³
Credo

Francisco de Losada
Villancico *Apenas nace este Niño*, de
Navidad (4vv)¹

Bartolomé de Alaminos
Missa Super Flumina, a 8 (8vv)³
Sanctus
Agnus Dei

Francisco de Losada
Villancico *A mi enamorado*, señores, al
Santísimo Sacramento (4vv)¹

Salmo Beatus vir (8vv)¹

Duración: 90'

Programa de estreno

Transcripciones:

(1) Máximo Pajares Barón. *Francisco Losada. Vida y obra de un maestro de capilla*,
Centro de Documentación Musical de Andalucía y Universidad de Cádiz, 1993

(2) Javier Marín López

(3) Jorge Enrique García Ortega

VICENTE VALLS COMPONENTES

CORO I

Andrea Ramírez Ortegón, soprano

Bruno Campelo Muñiz, contratenor

Francisco Rodríguez Braojos, tenor

Víctor Cruz García, barítono

CORO II

Carmen Ramírez Sola, Alicia Gandarillas Torres y Adriana Moreno Martínez, sopranos

Toni Ramos Muñoz, Mariajo Arbeloa Mena y Jane Keith, contraltos

Félix Iván Martínez Ortega, Manuel Jiménez Canto y Rafael Sánchez Cazorla, tenores

Daniel Muñoz Morán, Álvaro Moreno Sanlés y Rodrigo Leiva Foppiani, bajos

CONTINUO

Arnau Coma Cunill, fagot barroco

José Luis Sosa Muñiz, violón

Sandra Massa Santos, órgano

Jorge Enrique García Ortega, clave y dirección

COPRODUCCIÓN CON EL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA Y DANZA "CIUDAD DE ÚBEDA"

COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN CASA DUCAL DE MEDINACELI

Maestros ubetenses

Javier Marín-López

En la historiografía de Úbeda, el siglo XVII ha sido visto tradicionalmente como el inicio de una crisis generalizada en todos los órdenes, frente al dorado y mitificado siglo XVI, época de su mayor esplendor. Sin embargo, desde el punto de vista musical existen referencias documentales, directas e indirectas, que indican que, para esa centuria, al menos durante su primera mitad, la ciudad mantuvo una destacada actividad musical, como acreditan los recientes trabajos del profesor Antonio Almagro García. Este concierto es una pequeña muestra de la música asociada a maestros ubetenses del siglo XVII, ya sean de nacimiento o de adopción.

Entre los músicos activos en la Úbeda del 600 destaca el relevante compositor Francisco Losada (c.1612-1667). Losada se formó como seise en la Catedral de Guadix y posteriormente desarrolló su labor como maestro de capilla en la Catedral de Almería y la Iglesia Parroquial de Huéscar, desde donde pasó a la Ciudad de los Cerros, donde he podido documentarlo como maestro de capilla de la Sacra Capilla de El Salvador en 1641. Posteriormente, en 1649, su nombre reaparece en las catedrales de Guadix y Cádiz, ciudad esta última donde murió. Prototipo de maestro de capilla itinerante con presencia en archivos peninsulares y americanos, en el concierto de hoy se interpretarán dos salmos en latín y tres obras con texto castellano, entre ellos un precioso villancico al Corpus Christi, *A mi enamorado, señores*, que prueba la inspiración de este compositor trashumante.

Otra dimensión de la música ubetense del siglo XVII viene dada por la actividad de músicos naturales de la ciudad que hicieron su carrera fuera del Santo Reino de Jaén. Un caso conocido es el de Francisco Redondo (fl. 1628-1650), quien se formó en la Catedral de Jaén con el célebre Juan de Riscos. Posteriormente se documenta como tenor en la Colegiata del Salvador de Sevilla, desde donde pasó a Las Palmas como maestro de su capilla catedralicia. Hombre de genio inquieto y fuerte carácter, fue despedido en 1650 por el cabildo canario a causa de sus continuos conflictos con músicos y canónigos, marchándose a las Indias, donde se le pierde la pista. Solo se conocen dos obras de Redondo, ambas interpretadas en este concierto y representativas del logrado estilo policoral característico del siglo XVII hispánico.

Al igual que Losada, el ubetense Bartolomé de Alaminos (fl. 1659-1707) ejerció como maestro de capilla en la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda en un momento no determinado antes de 1659, cuando fue nombrado maestro de capilla de la Catedral de Guadix, donde permaneció hasta su jubilación en 1700. El concierto de esta noche ofrece en primicia el estreno mundial de su *Missa Super flumina*, a 8 voces. Esta misa parodia, de bella factura, ha sido todo un descubrimiento y acredita el elevado nivel técnico y artístico de los maestros ubetenses del siglo XVII, cuestionando así la teoría sobre la existencia de una decadencia general para ese periodo.

TEXTOS

Dixit Dominus

Dixit Dominus Domino meo:
Sede ad dextris meis.
Donec ponam inimicos tuos,
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae
emitet Dominus ex Sion:
inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum:
Ex utero anteluciferum genui te.
Iuravit Dominus et non poenitevit eum:
Tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis
confregit in die ire suae reges.
Iudicabit in nationibus implevit ruinas:
Conquasabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet:
propterea exaltavit caput.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

*Dice Dios, a mi señor:
¡Siéntate a mi derecha
hasta que haga con tus enemigos
un estrado para tus pies!
El poder de tu cetro
lo extenderá el Señor desde Sión:
¡Dominará las entrañas de tus enemigos!
Contigo estará mi poder desde el primer día
junto a la pompa de la santidad:
¡Aún en el seno materno, antes de la aurora!
Lo ha jurado el Señor, y no ha de retractarse:
¡Tú serás por siempre sacerdote,
según el orden de Melquisedec!
A tu derecha el Señor
aplastará a los reyes.
Juzgará a las naciones, amontonará cadáveres
y por toda la tierra triturará cabezas.
Beberá del torrente del camino,
y su cabeza será exaltada.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén.*

Nunc dimittis

Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace:
Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciem omnium populorum:
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam
plebis tuae Israel.

*Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo
se vaya en paz, según tu palabra,
porque mis ojos han visto tu salvación,
la que has preparado ante la faz de todos los pueblos,
luz para revelación de los gentiles y gloria de tu
pueblo Israel.*

Cum invocarem

Cum invocarem exaudivit me Deus
iustitiae meae:
in tribulatione dilatasti mihi.
Miserere mei et exaudi orationem meam.
Filii hominum, usquequo gravi corde?
ut quid diligitis vanitatem
et quaeritis mendacium?
Et scitote quoniam mirificavit
Dominus sanctum suum:
Dominus exaudiet me cum clamavero ad eum.
Iracimini, et nolite peccare:
quae dicitis in cordibus vestris,
in cubilibus vestris compungimini.
Sacrificate sacrificium iustitiae,
et sperate in Domino.
Multi dicunt: Quis ostendit nobis bona?
Signatum est super nos lumen
vultus tui, Domine:
dedisti laetitia in corde meo.
A fructu frumenti, vini, et olei sui,
multiplicati sunt.
In pace in idipsum dormiam, et requiescam.
Quoniam tu, Domine,
singulariter in spe constituisti me.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

*Cuando llamé, oyó mi oración el Señor Dios
de mi justicia:*

y ensanchó mi corazón en el día de la tribulación.
Apiádate de mí, y despacha bien mi oración.
Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seréis
de tan pesado corazón?
¿Por qué amáis la vanidad, y buscáis la mentira?
Sabed, que el Señor hizo cosas maravillosas
con su siervo:
y el Señor me ha de oír siempre
que yo clamare a él.
Caso que os airéis contra mí, refrenad vuestra ira,
y no queráis pecar:
y del mal que meditáis en vuestros corazones
reprehendeos en vuestras cámaras. Sacrificad a
Dios sacrificio de justicia, y esperad en el Señor.
Muchos dicen:
¿cuándo veremos el premio y galardón
de nuestros servicios?
Estampada está en nosotros, oh Señor, la lumbre
de tu rostro:
y con este beneficio has dado alegría a mi corazón.
Y además de esto; los que te sirven
han sido multiplicados
con el fruto de trigo, de vino y aceite,
con que también los remuneras.
En paz juntamente dormiré, y descansaré.
Porque tú, Señor, aseguraste mi vida singularmente:
con la esperanza de tu misericordia.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, y ahora, y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amén.

Missa Super Flumina

Kyrie

Kyrie, eleison

Christe, eleison

Kyrie, eleison

Señor, ten piedad de nosotros

Cristo, ten piedad de nosotros

Señor, ten piedad de nosotros

Gloria

Gloria in excelsis Deo

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te,

Benedicimus te,

Adoramus te,

Glorificamus te,

Gratias agimus tibi

propter magnam gloriam tuam,

domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram;
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Iesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

*Gloria en los altos cielos a Dios
y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Te alabamos,
te bendecimos,
te adoramos,
te glorificamos,
te damos gracias por tu inmensa gloria,
Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor Hijo unigénito, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas los pecados del mundo,
ten piedad de nosotros;
Tú que quitas los pecados del mundo,
acepta nuestra suplica.
Tú que te sientas a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.
Porque Tú eres el único santo,
Tú el único señor,
Tú el único altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
¡Amén!*

Ya cesaron los enojos

Ya cesaron los enojos,
hermoso Niño agradable;
pero en verdad que era tiempo
ya de humanarse.

Huyan ligeras, corridas las sombras;
canten alegres y dulces las aves,
porque Dios esta noche ha nacido
y el Sol que amanece sus rayos esparce.

Tal hacéis burla del mundo
diciendo a sus vanidades:
No es mala cosa un pesebre
para de balde.

Huyan ligeras...

Missa Super Flumina

Credo

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
Factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula,
Deum de Deo, Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt;
qui propter nos homines et
propter nostram salutem descendit de caelis,
et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine et homo factus est,
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die secundum Scripturas,
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris,
et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos;
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur,
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum Baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

*Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza que el Padre,
por quien todo fue hecho;*

*que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María,
la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar
a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo,
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa,
católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.*

Apenas nace este Niño

Apenas nace este Niño,
¿cómo cuando nace apenas?
Le falta el cariño, le sobran tristezas,
y el viento le enoja, el norte le huela,
le esperan prisiones, le ofenden cadenas;
y cuando a sus flores el viento se atreve,
entre pajas conserva la nieve,
porque le dieron más tiempo las penas.

Niño tierno, amante mío,
¿por qué culpas, por qué ofensas
contra vos tocan alarma
del tiempo las inclemencias?

Apenas nace...

Vuestro padre, niño hermoso,
¿cómo de su casa os echa
y apenas habéis nacido
cuando os castigan penas?

Apenas nace...

Missa Super Flumina

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.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

*Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.*

*Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.*

*Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.*

A mi enamorado, señores

A mi enamorado, señores,

¿quién me le ha visto?

Que a la nieve
de tantos fulgores
de vista le pierdo,
pues corre escondido.

Ténganle, que se va entre las flores,
sígánle, que se esconde en las flores,
ténganle, que me mata de amores,
sígánle, cójanle, que se va por los trigos.

Ténganle, ténganle.

Quedito, pasito, con tiento,
que habrá quien le coja
y le coma vivo.

No corras tan aprisa,

hermoso vellocino.

Aunque la sangre os beben,
estáis bien recibido.

A mi enamorado, señores...

Cómo os defenderéis
de mis tiernos suspiros,
por Juan bien señalado
a lo de Dios es Cristo.

A mi enamorado, señores...

Piensan que, bien hallado,
obráis estos prodigios;
pero, si se repara,
estáis como vendido.

A mi enamorado, señores...

¿Qué sirve recataros,
si es caso muy sabido
que de lo que ocultáis
al mundo hacéis platillo?

A mi enamorado, señores...

En esa blanca mesa
a que asentado os miro,
me prometéis regalo
y no hay en ella vicio.

A mi enamorado, señores...

Mil gracias y favores
me hacéis cuando os visito;
pero yo sé que vuelvo
como Dios es servido.

A mi enamorado, señores...

Beatus vir

Beatus vir qui timet Dominum:

in mandatis eius volet nimis.

Potens in terra erit semen eius:

generatio rectorum benedicetur.

Gloria et divitiae in domo eius

et iustitia eius manet in saeculum saeculi.

Exortum est in tenebris lumen rectis:

misericors et miserator et iustus.
lucundus homo qui miseretur et comodat
disponet sermones suos in iudicio:
quia in aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit iustus:
ab auditione mala non timebit.
Paratum cor eius sperare in Domino,
confirmatum est cor eius:
non commovebitur donec despiciat
inimicos suos.
Dispersit dedit pauperibus:
iustitia eius manet in saeculum saeculi:
cornu eius exaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet:
desiderium peccatorum perivit.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

*Bienaventurado quien teme al Señor:
y que se place en sus preceptos.
Su linaje será poderoso sobre la tierra:*

*y bendecida la raza de los rectos de corazón.
La Gloria, la abundancia en su casa
y la justicia permanece para siempre.
Una luz se ha levantado en la oscuridad:
misericordiosa, compasiva y justa.
Feliz el hombre bueno que se apiada y acomoda
el concluirá sus asuntos en justicia:
que nunca será aniquilado.
Será recordado por siempre:
a las malas noticias no temerá.
Su corazón esta dispuesto a esperar en el Señor,
su corazón se establece:
No parará hasta mirar por encima de sus
enemigos.
Se ofrece a los pobres:
su Justicia queda por los siglos de los siglos:
su frente se elevará gloriosa.
El pecador lo verá y se irritará,
sus dientes castañetearán y se caerán:
los deseos de los pecadores perecerán.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amen.*

I N T É R P R E T E S

Jorge Enrique García Ortega, director. Nacido en Cádiz, empieza a cantar de niño en la Escolanía Municipal Añil bajo la dirección de Marcelino Díez, que le encomienda la labor de asistente de dirección a la edad de 14 años. Accede al Real Conservatorio Manuel de Falla y se titula como Profesor Superior de Flauta Travesera en el CSM Rafael Orozco de Córdoba. Comienza sus estudios de Canto en París, en los Conservatorios Léo Délibes y Marcel Dupré con Carole Bajac, iniciándose con Howard Crook en el Canto Histórico. En 2004 pasa a formar parte del Coro Barroco de Andalucía, proyecto formativo impulsado por la Junta de Andalucía dirigido por Lluís Vilamajó, Lambert Climent y Carlos Mena. Ha sido discípulo de Richard Levitt en Basilea (Suiza) y actualmente del contratenor Carlos Mena, habiendo obtenido en 2011 la Licenciatura de Canto por el Trinity College of London. Canta regularmente con grupos de la talla de Al Ayre Español, Collegium Vocale Gent, Vandalia, Los afectos diversos, Sparus Aurata, Ministriles de Marsias o Ars Hispaniae. Ha trabajado bajo la batuta de directores de la talla de Diego Fasolis, Eduardo López Banzo, Lluís Vilamajó, Yannik Nezet-Seguin y Philipp Herreweghe. Su actividad profesional le ha llevado a actuar en salas de concierto de Europa, América Latina y Estados Unidos. Es director del Conjunto Vocal Virelay - Capilla de Música de la Catedral de Cádiz y del proyecto pedagógico Bravissimo Music Lab de Cádiz.

La Real Capilla del Pópulo. Es un proyecto satélite del Conjunto Vocal Virelay - Capilla de Música de la Catedral de Cádiz que nace a raíz del interés de interpretar el repertorio hispano con criterios historicistas, tanto de la música de facistol como de la llamada “a papeles”, utilizando solamente voces masculinas. En marcha desde hace algunos años como proyecto formativo de Virelay actualmente comienza su andadura como grupo vocal fijo tras una cuidadosa preparación. Interesados en la interpretación historicista del repertorio medieval hasta la desaparición a principios del siglo XX de las Capillas según el modelo antiguo, han trabajado con especialistas como Paloma Gutiérrez del Arroyo y Marcel Pères para preparar los proyectos que ya ha llevado a la práctica, como la *Messe de Tournai*, en las Noches Blancas de Cádiz de 2015, o la liturgia mozárabe de Santiago Apóstol el 30 de diciembre del mismo año en la Iglesia de Santiago de Cádiz, día de su festividad según el calendario mozárabe. En el campo de la polifonía, y con el patrocinio de la Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Mayor Dolor, han interpretado, dentro de su contexto litúrgico el *Réquiem* a 5 de Cristóbal de Morales, *Officium defunctorum* a 6 de Tomás Luis de Victoria y la *Missa Pro Defunctis* de Francisco Guerrero. Cuentan además en su repertorio con música de facistol de compositores de finales del XVIII y principios del XIX, como los motetes del *Compendium Musicorum Carminum Modulatorum* de Juan Domingo Vidal (1734-1808).

<https://www.facebook.com/realcapillacadiz/>

úbeda

Auditorio del Hospital de Santiago

MAYLÍN CRUZ Y MARÍA MARTÍN, sopranos
PAOLA LEGUIZAMÓN, mezzosoprano
ÁNGEL CABRERA, piano

El poder de la voz

Leonard Bernstein (1918-1990)

Candide (1956)

Glitter and be gay

Leonard Bernstein

West Side Story (1957)

Somewhere

Pablo Luna Camé (1879-1942)

El niño judío (1918)

De España vengo

I feel pretty

Carlos Gardel (1890-1935)

El día que me quieras (1934)

Jacques Offenbach (1819-1880)

Les contes de Hoffmann (1880)

Barcarolle

Andrew Lloyd Webber (n.1948)

Cats (1981)

Memory

Federico Moreno Torroba (1891-1982)

La Marchenera (1928)

Petenera

Álvaro Carrillo (1919-1969)

Sabor a mí (1959)

Léo Delibes (1836-1891)

Lakmé (1883)

Duo des fleurs

Benny Andersson (n.1946) y

Björn Ulvaeus (n.1945)

The winner takes it all (1980)

Giacomo Puccini (1858-1924)

La Rondine (1916)

Chi il bel sogno di Doretta

Ennio Morricone (1928-2020)

The Mission (1986)

Nella Fantasia (Gabriel's oboe)

Georges Bizet (1838-1875)

Carmen (1875)

Habanera

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

Maylín Cruz, soprano
María Martín, soprano
Paola Leguizamón, mezzosoprano
Ángel Cabrera, piano

COPRODUCCIÓN CON EL GRUPO CIUDADES
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA

COLABORACIÓN CON LA ESCUELA SUPERIOR
DE MÚSICA REINA SOFÍA Y LA FUNDACIÓN ALBÉNIZ

I N T É R P R E T E S

Maylín Cruz, soprano. Nació en Holguín (Cuba) en 1995. Desde 2019 estudia en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” Fundación Ramón Areces de la Escuela Superior de Música Reina Sofía dirigida por el profesor Francisco Araiza. Disfruta de becas Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación/Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Fundación Albéniz. Comenzó su formación musical a los diez años en la Escuela Profesional de Artes Manuel Muñoz Cedeño en la especialidad de oboe. A los quince, fue aceptada en el Conservatorio de Música José María Ochoa donde estudió nivel medio en música en la especialidad de canto hasta su graduación, en 2014, en la que obtuvo la más alta calificación. Como alumna de la Escuela Superior de Música Reina Sofía ha recibido clases magistrales de Konrad Jarnot y Francisco Araiza. Entre 2015 y 2018 trabajó como solista en el Teatro Lírico de Holguín Rodrigo Prats (Cuba).

María Martín, soprano. Nació en Irún (España) en 1996. Desde 2022 es alumna de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” Fundación Ramón Areces, con la profesora Susan Bullock CBE. Disfruta de becas Fundación Altamira-Lar y Fundación Albéniz. Ha estudiado canto en Musikene, el Conservatorio di Musica Arrigo Boito de Parma (Italia) y en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Escudero de San Sebastián. Asimismo, ha asistido a clases magistrales de Ana Luisa Chova, Celia Alcedo, Ainhoa Garmendia, David Mason y Paul Smith. Ha recibido el premio del público del VIII Concurso Internacional de Canto de Medinaceli; el primer premio de su especialidad en el IX y el XI Concurso de Jóvenes Intérpretes de Euskadi y el segundo premio Intercentros Melómano 2017. Actualmente es profesora de canto en el Coro Easo de San Sebastián.

Paola Leguizamón, mezzosoprano. La mezzosoprano Paola Leguizamón nació en Bogotá D.C. (Colombia) en 1991. Desde 2020 estudia en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” Fundación Ramón Areces de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, actualmente con la profesora Susan Bullock CBE. Disfruta de becas Fundación Santo Domingo y Fundación Albéniz. En 2013 fue ganadora del segundo puesto del Concurso Nacional de Canto (Colombia), en 2015 fue finalista y recibió una mención especial en el Concurso Internacional de Canto en Trujillo (Perú). En 2016 formó parte del programa de verano Scuola Italia de Sant Angelo in Vado (Italia) y fue seleccionada para el International Opera Studio en Gijón (España). En 2018 ganó el premio de canto Ciudad de Bogotá en la categoría Excelencia y el premio Victoria de los Ángeles por la mejor interpretación de canción de concierto, lo que le permitió participar como invitada en el Festival LIVE Victoria en Barcelona y en el ciclo Notas de Ambigú del Teatro de la Zarzuela en Madrid en el año 2019, año en el que también fue galardonada con el primer premio femenino del Concurso Internacional Maria Callas de São Paulo (Brasil).

Ángel Cabrera, piano. Nace en Guadalajara (España). Estudia con Esther Zillarbide en el conservatorio de su ciudad natal, con Fernando Puchol en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y con Galina Eguiazarova en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, recibiendo el Diploma al Mejor Intérprete de Piano de manos de S.M. La Reina Doña Sofía y los Títulos Superiores de piano y música de cámara con “Premio Fin de Carrera”. Finaliza sus estudios con Boris Bloch en la Folkwang Universität der Künste de Essen en Alemania, obteniendo el prestigioso “Diploma de Solista”. Paralelamente recibe los consejos de Aldo Ciccolini, Rosalyn Tureck, Krystian Zimerman, Martha Gulyas, Vitaly Margulis, Claude Frank y Peter Serkin entre otros. Premiado en el I José Iturbi International Music Competition de América, XVI Concurso Internacional de Piano José Iturbi de Valencia, IX Concours-Grieg International Piano Competition de Oslo, y laureado por sus interpretaciones de Música Española, Frederick Chopin y Edvard Grieg, Ángel Cabrera está considerado internacionalmente como uno de los mejores pianistas de su generación. Desde noviembre 2022 es profesor pianista acompañante de la Cátedra de Canto "Alfredo Kraus" Fundación Ramón Areces de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

baeza

Iglesia de la Santa Cruz

LEONARDO CHIODO, violonchelo – NATALIE SCHWAMOVA, piano

Bosques silenciosos:
el violonchelo del Romanticismo al siglo XX

Paul Hindemith (1895-1963)

Sonata para violonchelo solo Op. 25, nº 3 (1922)

Lebhaft, sehr markiert

Mässig schnell, gemächlich

Langsam

Lebhaftes Viertel

Mässig schnell

Robert Schumann (1810-1856)

Fünf Stücke im Volkston (Cinco piezas populares) para violonchelo o
violín y piano, Op. 102 (1849)

"Vanitas vanitatum". Mit humor

Langsam

Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen

Nicht zu rasch

Stark und markiert

Antonín Dvořák (1841-1904)

Klid (Bosques silenciosos) para violonchelo y piano B173,

Op. 68, nº 5 (1891)

Lento e molto cantabile

Nikolay Girshevich Kapustin (1937-2020)

Burlesque, Op. 97 para violonchelo y piano (1999)

Astor Piazzolla (1921-1992)

Le Grand Tango para violonchelo y piano (1982)

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

Leonardo Chiodo, violonchelo

Natalie Schwamova, piano

COPRODUCCIÓN CON EL GRUPO CIUDADES
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA

COLABORACIÓN CON LA ESCUELA SUPERIOR
DE MÚSICA REINA SOFÍA Y LA FUNDACIÓN ALBÉNIZ

I N T É R P R E T E S

Leonardo Chiodo, violonchelo. Nació en Helsinki (Finlandia) en 1998. Desde 2020 estudia en la Cátedra de Violonchelo Aline Foriel-Destezet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el profesor Ivan Monighetti. Disfruta de beca Fundación Albéniz. Joven chelista con bagaje italiano, ruso y finlandés, se formó musicalmente en la Academia Sibelius de su ciudad natal, a partir de 2019 recibió también clases de Frans Helmerson en la Academia Krongberg (Alemania) y de Ivan Monighetti en Basilea (Suiza). Además, ha recibido masterclasses de David Geringas, Arto Noras, Pieter Wispelwey, Jiang Wang, Young Chang Cho, Enrico Bronzi, Ola Karlsson, Morten Zeuthen, Nils Ullner, Anssi Karttunen, Niklas Schmidt, Young-Hoon Song, Chu Yi-Bing, Emanuel Gruber, Asier Polo, Ralf Gothóni y Oliver Wille, entre otros. Ha sido galardonado en numerosos concursos: VI International Paulo Cello (2018, Finlandia), XIII Finnish National Cello (2018, Finlandia), X International Music en memoria de Evgeny Aleksandrovich Mravinsky en San Petersburgo (2016, Rusia) y en De Unges Konsert – Young Soloist Competition de Bergen (2019, Noruega).

Natalie Schwamova, piano. Nació en Praga (República Checa) en 1999. Desde 2020 estudia en la Cátedra de Piano Fundación Banco Santander de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con el profesor Dmitri Bashkirov hasta 2021, y con la profesora Milana Chernyavskaya a partir del curso 2021-2022. Disfruta de beca Fundación Albéniz. Comenzó a tocar el piano a los cinco años. Estudió en la Escuela de Música de Praga y tiene un Máster en la Universidad de Bellas Artes de la misma ciudad. Posteriormente, ha recibido lecciones magistrales de Stanislav Ioudenitch y Rena Shereshevskaya, entre otros profesores.

MARTES 15 Y MIÉRCOLES 16

11.30 H.

baeza y úbeda

Teatro Montemar y Teatro Ideal Cinema

ABRAHAM CUPEIRO ENSEMBLE

Los sonidos olvidados

CORNETTO

Johan Daniel Berlin (1714-1787)

Sinfonía a 5

Astor Piazzolla (1921-1992)

Suite

ÉTNICO

Béla Bartók (1881-1945)

Danzas rumanas

Abraham Cupeiro (n.1980)

Armenia

ANCESTRAL

Abraham Cupeiro

Baleas

Lamento

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

Sonsoles Rodríguez, violín

Laura Gutiérrez Chacón, violín

Rafael Óscar Pérez, viola

Margarida Mariño, violonchelo

Miguel Sánchez Ciudad, contrabajo

Sabela Caamaño, acordeón y clave

Abraham Cupeiro, vientos ancestrales y dirección

Coordinación con centros: Virginia Sánchez-López

conciertos didácticos
P R O G R A M A

Los sonidos olvidados

Abraham Cupeiro

Los sonidos olvidados es en cierta manera un viaje en el tiempo. Es una búsqueda de las fuentes originales para fundirlas con lo contemporáneo y crear un discurso nuevo y sorprendente. En este proyecto, se mezclan instrumentos de épocas pretéritas con una orquesta moderna, sacándolos del contexto para el que fueron concebidos. Se puede escuchar el karnyx (instrumento de guerra), evocando el sonido de sirenas, delfines o el mar en obras descriptivas y originales compuestas por Abraham. La música popular está también representada con instrumentos recogidos en sus países de origen. Las *Danzas Rumanas* de Bartók reencuentran en este proyecto a sus protagonistas originales. Músicas e instrumentos como el tango y el cornetto, separados en el tiempo, se acoplan de una forma tan natural que parecen haber sido pensados en la misma época. *Los sonidos olvidados* es la búsqueda de la esencia, de lo primario, la evocación de sonidos que resuenan en nuestro interior, que resuenan en la naturaleza. Es un viaje por la historia y los sentimientos enraizado en el presente.

I N T É R P R E T E S

Abraham Cupeiro, vientos ancestrales y dirección. Constructor y multi-instrumentista, lo que caracteriza a Abraham Cupeiro es la recuperación de instrumentos perdidos en el tiempo utilizándolos para crear nuevas sonoridades e imbricarlos en músicas ajenas a ellos. Estudió trompeta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y luego realizó un máster en Interpretación de la Música Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin embargo, aunque su formación es clásica, siempre se ha sentido atraído por todo tipo de músicas. Así, desde temprana edad ha formado parte de grupos de folk, jazz, música antigua... Como instrumentista, destaca por ser una de las pocas personas que toca el Karnyx (trompeta celta de la Edad de Hierro). Recientemente fue invitado para probar el Karnyx de Tintignac, que es el único que apareció entero en 2004. Es, además, impulsor de un instrumento ancestral en la tradición gallega, la corna, instrumento que su abuelo tocaba y que aparece en las iluminaciones de Alfonso X. Su interés por la organología le ha llevado a conseguir una colección de más de 200 instrumentos de todo el mundo y de distintas épocas. Es una colección que enseña a modo de concierto-monólogo bajo el nombre de *Resonando en el Pasado*. Abraham recupera y construye diversos instrumentos, e interpreta con ellos desde su música hasta música de hoy día y los mezcla con formaciones modernas. Estas mezclas se pueden ver en su trabajo *Compromiscuo* con el acordeonista bielorruso Vadzim Yuhnevich, así como en obras escritas exprofeso para él como el *Concierto Misterio* de Wladimir Rosinsky junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia. Sus trabajos *Los Sonidos Olvidados* y *Pangea* han sido presentados con diversas orquestas en España (Real Filharmonía de Galicia, Orquesta Sinfónica de las Palmas, Oviedo Filarmonía...), ADDA, BOS, EOX, Finlandia y Costa Rica.

<https://www.abrahamcupeiro.com/>

DOMINGO 4

13.00 H. Y 17.30 H.

Úbeda y Baeza

Pasacalles por el centro histórico con escenificación
de danzas en palacios renacentistas

SYNTAGMA MUSICUM

Javier Gordillo, director musical

Paseo musical entre palacios escondidos

ITINERARIO DE ÚBEDA

Punto de reunión 13.00h.: Plaza Vázquez de Molina

Primera visita: Palacio Marqués de Contadero

Segunda visita: Hotel Álvaro de Torres

Contexto histórico-artístico: Rafael Garzón Ruiz,
maestro de Enseñanza Primaria de Úbeda

ITINERARIO DE BAEZA

Punto de reunión 17.30h.: Plaza del Pópulo

Primera visita: Patio del Antiguo Seminario (UNIA)

Segunda visita: Paraninfo de la Antigua Universidad

Contexto histórico-artístico: José Luis Chicharro Chamorro,
Cronista Oficial de Baeza

PROGRAMA

Obras de Michael Praetorius (1571-1621), Thoinot Arbeau (1520-1595),
Tielman Susato (c.1510/15-desp.1570) y John Playford (1623-1686/87)

Duración: 75'

C O M P O N E N T E S

Ricardo Ginés, flautas de pico soprano, soprano y contralto

Javier Campillo, flautas de pico soprano y contralto

Francisco Sánchez, flautas de pico soprano y tenor

José María Fernández, violín - Gema García, viola - Manuel Madrid, violonchelo

Manuel Jimena, laúd renacentista de 6 órdenes y laúd romántico

Javier Gordillo, percusión y dirección

danzas entre palacios
P R O G R A M A

Paseos entre palacios

Syntagma Musicum

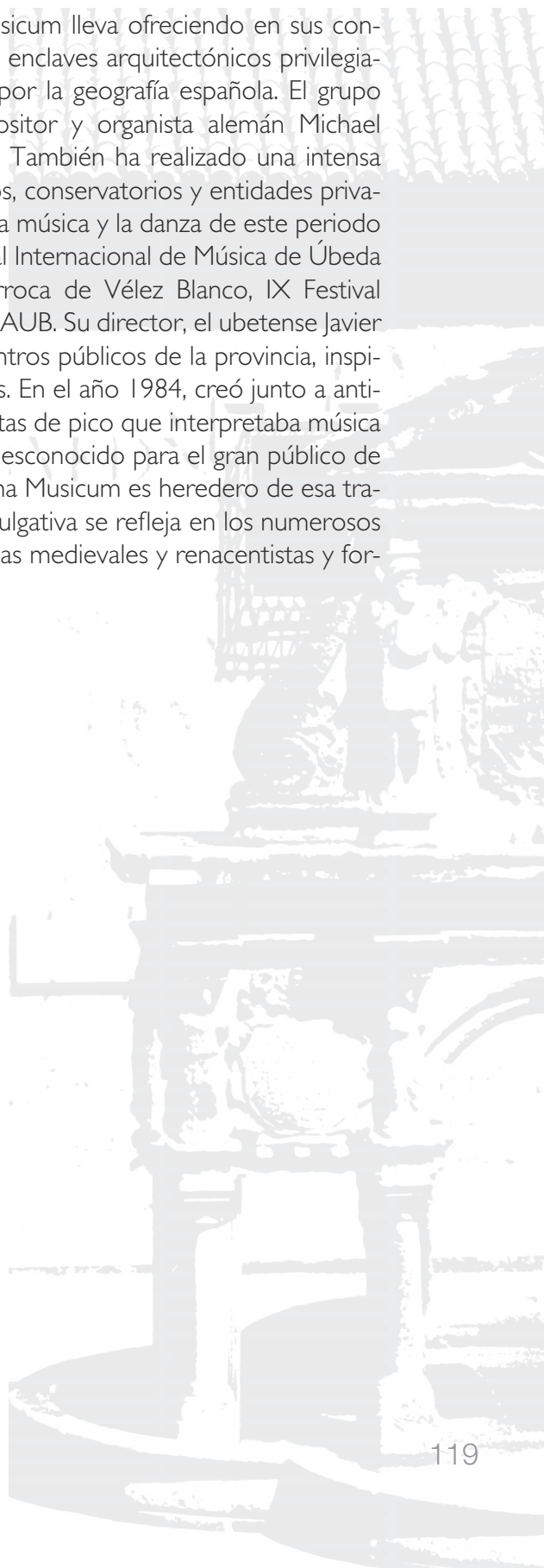
La música de cámara era una actividad esencial en las casas nobiliarias del siglo XVI. Una de las fuentes bibliográficas más antiguas, el tratado *L'Antica musica ridotta alla moderna prattica* de Nicola Vicentino (1555), testimonia la existencia de actuaciones musicales privadas y semiprivadas en el ámbito doméstico. Los llamados “libros de mesa” (table-books), concebidos para que los ejecutantes pudieran leer sus respectivas voces sentados alrededor de una mesa, nos dejan imaginar cómo sería una velada típica en los hogares de la nobleza y clase media emergente. En la obra *Venetia città nobilissima et signorile* de Francesco Sansovino (1581) se describen habitaciones y espacios especialmente dedicados a la ejecución y disfrute de la música en los palacios renacentistas. No es de extrañar que la música ocupara una situación similar en los palacios ubetenses, modelados según la estética italiana.

La música era además acompañamiento indispensable para uno de los pasatiempos favoritos de la nobleza de la época: la danza. Actividad social esencial, la danza renacentista es la primera en contar con manuales e instrucciones detalladas para efectuar los pasos y movimientos debidos en un tipo de baile.

El ensemble de música renacentista Syntagma Musicum ofrecerá un recorrido por dos palacios que suelen quedar al margen de los recorridos turísticos habituales por nuestras ciudades Patrimonio de la Humanidad. En cada una de estas joyas arquitectónicas, recreará, en trajes de época, la música y la danza de su periodo más glorioso. Además, una voz experta nos esbozará el contexto histórico-artístico de cada monumento para sumergirnos en una experiencia estética plena. Un concierto singular en dos localizaciones distintas, conectadas entre sí por un pasacalle de música y danza.

I N T É R P R E T E S

Syntagma Musicum. Desde el año 2000, Syntagma Musicum lleva ofreciendo en sus conciertos el repertorio de danza europea renacentista en enclaves arquitectónicos privilegiados de nuestra provincia con incursiones ocasionales por la geografía española. El grupo toma su nombre del tratado homónimo del compositor y organista alemán Michael Praetorius, cuyo 400 aniversario celebramos este año. También ha realizado una intensa actividad didáctica en centros educativos, ayuntamientos, conservatorios y entidades privadas con el fin de acercar, explicar y enseñar a disfrutar la música y la danza de este periodo histórico. Destacamos su participación en el XVI Festival Internacional de Música de Úbeda y Baeza, el IX Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco, IX Festival Internacional de Linares y en distintas ediciones del FeMAUB. Su director, el ubetense Javier Gordillo ha impartido docencia durante décadas en centros públicos de la provincia, inspirando el amor por la música a decenas de generaciones. En el año 1984, creó junto a antiguos alumnos el proyecto Aulos, una formación de flautas de pico que interpretaba música medieval y renacentista, un repertorio perfectamente desconocido para el gran público de la época. El ensemble actual de música y danza Syntagma Musicum es heredero de esa tradición iniciada por él. Su incansable labor docente y divulgativa se refleja en los numerosos talleres y ponencias impartidos sobre organología, danzas medievales y renacentistas y formación de futuros profesionales de la enseñanza.

jaén

Universidad de Jaén, Aula de Música

ABRAHAM CUPEIRO, constructor y multiinstrumentista

Resonando en el pasado

C O N F E R E N C I A

Resonando en el pasado es una colección de instrumentos que Abraham Cupeiro muestra a través de un concierto pedagógico en el que viaja al pasado más remoto de nuestra especie a través del sonido de los instrumentos de viento. Desde una pequeña flauta de hueso (46.000 a. C.) hasta instrumentos originales del siglo XIX, pasando por instrumentos desconocidos hasta hace poco como el karnyx. En la colección, están representados instrumentos de todas las familias, lugares y épocas. A lo largo del concierto, todos ellos resuenan de nuevo y dan lugar a interesantes anécdotas, de forma que nos acercan a la parte más humana de los instrumentos musicales. Este proyecto vio la luz en el año 2006 y desde entonces más de 40.000 personas lo han disfrutado. "Pedagógico, ameno, y sobre todo, lleno de emoción. *Resonando en el pasado* es un proyecto para todos los públicos".

Abraham Cupeiro, constructor y multiinstrumentista. Lo que caracteriza a Abraham Cupeiro es la recuperación de instrumentos perdidos en el tiempo utilizándolos para crear nuevas sonoridades e imbricarlos en músicas ajenas a ellos. Estudió trompeta en el RCSMM y luego realizó un máster en Interpretación de la Música Antigua en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin embargo, aunque su formación es clásica, siempre se ha sentido atraído por todo tipo de músicas. Así, desde temprana edad ha formado parte de grupos de folk, jazz, música antigua... Como instrumentista, destaca por ser una de las pocas personas que toca el Karnyx (trompeta celta de la Edad de Hierro). Recientemente fue invitado para probar el Karnyx de Tintignac, que es el único que apareció entero en el año 2004. Es además impulsor de un instrumento ancestral en la tradición gallega: la coma. Instrumento que su abuelo tocaba y que aparece en las iluminaciones de Alfonso X. Su interés por la organología le ha llevado a conseguir una colección de más de 200 instrumentos de todo el mundo y de distintas épocas. Es una colección que enseña a modo de concierto- monólogo bajo el nombre de *Resonando en el pasado*. Abraham recupera y construye diversos instrumentos, e interpreta con ellos desde su música hasta música de hoy día y los mezcla con formaciones modernas. Estas mezclas se pueden ver en su trabajo *Compromiscuo* con el acordeonista bielorruso Vadzim Yukhnovich, así como en obras escritas exprofeso para él como el *Concierto Misterio* de Wladimir Rosinsky junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia. Sus trabajos *Los Sonidos Olvidados* y *Pangea* han sido presentados con diversas orquestas en España (Real Filharmonía de Galicia, Orquesta Sinfónica de las Palmas, Oviedo Filarmonía...), ADDA, BOS, EOX, Finlandia y Costa Rica.

<https://www.abrahamcupeiro.com/>

VIERNES 2 Y SÁBADO 3

9.00 H.

baeza

Universidad Internacional de Andalucía

Congreso Internacional

Musicology and Festivals: Latin American and Iberian Perspectives

DIRECCIÓN

Javier Marín López (Universidad de Jaén / Festival de Música Antigua Úbeda y Baeza)
Ascensión Mazuela Anguita (Universidad de Granada / Festival de Música Antigua Úbeda y Baeza)

COMITÉ CIENTÍFICO

Ana Botella Nicolás (Universitat de València)
Paulo Castagna (Universidade Estadual Paulista, São Paulo)
Jorge Freitas Branco (Instituto Universitário de Lisboa)
Daniela Fugellie (Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile)
Francisco García Gallardo (Universidad de Huelva)
Susana Moreno Fernández (Universidad de Valladolid)
Manuel Sevilla (Pontificia Universidad Javeriana, Cali)
Cristian Spencer Espinosa (Universidad Mayor, Santiago de Chile)

PRESENTACIÓN

En las últimas décadas, se ha incrementado de manera exponencial el número de festivales de música de diversos géneros, como parte de un proceso general de “festivización” de la cultura en el que operan no solo agendas culturales, sino también económicas, políticas, sociales y turísticas. Desde los años 80, los festivales musicales han sido tradicionales objetos de estudio por parte de etnomusicólogos, antropólogos, sociólogos y periodistas, quienes se han centrado en cuestiones como la repercusión estética y cultural –en un sentido amplio– de estos fenómenos, su relación con cuestiones de identidad –local, regional, nacional o de otro tipo– y su relevancia para la creación, gestión y difusión de la música. Una línea específica de trabajo ha sido la realizada desde el ámbito de los negocios, la industria cultural y el turismo, a través de los estudios de impacto de corte economicista. Más recientemente, con planteamientos más cercanos a la etnografía y a la historia cultural, los musicólogos se han interesado por los festivales de música folclórico-tradicional y popular moderna, dando lugar a una constelación de estudios particulares que, en conjunto, evidencian la función política de estos eventos a lo largo de la historia, la patrimonialización simbólica de géneros, instrumentos o prácticas y los múltiples impactos de todo tipo que generan. Solo

recientemente estas temáticas se han ampliado al estudio de festivales de música antigua, clásica o contemporánea. Con el propósito de impulsar los estudios sobre festivales desde la musicología, y con énfasis en el ámbito latinoamericano e ibérico, el presente congreso convoca a todos los interesados en investigar sobre los festivales musicales latinoamericanos e ibéricos desde una perspectiva académica, incidiendo en el carácter dinámico, complejo y multiforme de estos fenómenos y en la necesidad de emplear un enfoque holístico.

LÍNEAS TEMÁTICAS

- Estudios de eventos (*event studies*) y estudios de festivales (*festival studies*): metodologías, fuentes, memoria y consideraciones teóricas.
- Festivales de música (antigua, contemporánea, folclórico-tradicional y popular urbana), festivales culturales con música, fiestas y celebraciones públicas: actores, repertorios, características, tipologías, modelos de gestión y problemas de definición.
- Ideologías, usos, significados y relaciones de poder en los festivales desde perspectivas históricas y contemporáneas.
- Impactos de los festivales musicales: mercantilización y explotación turística, desarrollo socio-cultural y sostenibilidad (ODS); desafíos metodológicos.
- Lo local, lo regional y lo internacional en los festivales: espacios y lugares, dinámicas transfronterizas, circulaciones globales, festivales en línea.
- Procesos de *revival*, patrimonialización, reinención y espectacularización.
- Audiencias y comunidades: conformación de imaginarios, interacciones comunitarias, recepción crítica, prensa y medios de comunicación.
- Políticas de educación, integración, multiculturalidad, género y etnicidad.

COLABORAN

Grupo de Investigación “Música y Estudios Culturales” (HUM942), Universidad de Jaén
Proyecto de I+D “Turismo y procesos de espectacularización en las tradiciones musicales ibéricas contemporáneas” (PID2020-115959GB-I00), Universidad de Valladolid
COST Action “A New Ecosystem of Early Music Studies – EarlyMuse” (CA21161), Unión Europea

PROGRAMA COMPLETO:

Academia.edu: academia.edu/91807722

ResearchGate.com: researchgate.net/publication/365806450

baeza

Universidad Internacional de Andalucía, Aula Magna

MARÍA DEL SER, guionista y presentadora de RNE-Radio Clásica

Programa en directo de Radio Clásica

El programa, centrado en la historia y trayectoria del festival y su enclave único dentro de nuestro patrimonio cultural, contará con entrevistas a la Alcaldesa de Baeza Dña. Lola Marín Torres, a la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda Dña. Elena Rodríguez García (Cultura - Turismo - Patrimonio de la Humanidad), al director general y artístico del FeMAUB, Javier Marín, y al Catedrático emérito de Historia del Arte del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén, Pedro Antonio Galera Andreu, así como a artistas del festival, junto a la escucha de páginas musicales relacionadas con esta cita anual.

María del Ser, guionista y presentadora. Doctora en Educación Musical por la Universidad Complutense de Madrid e informadora en Radio Clásica. Ha sido Profesora Colaboradora Honorífica del Departamento de Musicología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), miembro del Comité de Cultura de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y del Comité Asesor de Música del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española de Acción Cultural Española (AC/E). En la actualidad es informadora; es directora, presentadora y guionista de "Grandes ciclos", "El jardín de Voltaire" y "Suite española" así como de transmisiones de conciertos para "Fila cero" y "Los Conciertos de Radio Clásica".

<https://www.rtve.es/radio/radioclasica/>

**radio
clásica**

PROGRAMA GRABADO POR RADIO CLÁSICA (RTVE)

úbeda

Centro Asociado de la UNED

CANTADERAS

Ana Arnaz de Hoyos, Paloma Gutiérrez del Arroyo, June Telletxea y Anne Marie Lablaude, conferenciantes – Ascensión Mazuela-Anguila, moderadora

Charla coloquio: Tejiendo las voces del tiempo

El grupo Cantaderas, cuatro mujeres con una sólida formación en música antigua, presenta su proyecto de investigación e interpretación ofreciendo una charla – coloquio titulada *Tejiendo las voces del tiempo*. Estudiando los cancioneros recogidos a finales del s. XIX y principios del XX y los documentos sonoros realizados a partir del primer tercio del s. XX, Cantaderas se plantea el reto de reinterpretar las melodías recolectadas (principalmente con mujeres como informantes) basándose en su conocimiento de repertorios medievales y renacentistas con los que los pone a dialogar (concretamente en el programa Catharsis, ofrecido después de la ponencia, el repertorio proviene de los siglos XIII y XIV). La transmisión de gran parte de repertorios tanto antiguos como populares, fue, a través de la memoria, esencialmente oral, correspondiendo la escritura de los mismos, a un momento concreto de su historia. Esta naturaleza oral que caracteriza profundamente a los dos repertorios pone de relieve determinadas características melódicas, rítmicas, formales, de estilo, etc. compartidas por ambos, posibilitando el acercamiento del uno al otro para su enriquecimiento mutuo.

Cantaderas. Nació en 2015 de la necesidad de Ana Arnaz de llevar a la práctica la música vocal de tradición oral cantada por mujeres que fue encontrando en más de una década de estudio de las primeras fuentes musicales ibéricas. A ella se sumaron sin titubear Anne-Marie Lablaude, June Telletxea y Paloma Gutiérrez del Arroyo, y desde su fundación, Cantaderas ha ofrecido conciertos en numerosos festivales y escenarios europeos, entre otros: los festivales franceses Voix et Route Romane (Alsacia), Rencontres Médievales du Thoronet (Var), Festivoce (Córcega), Via Aeterna (Mont-Saint-Michel), los festivales alemanes Uckermärckische MusikWochen, Musik in Kloster Altfriedland, Musik in Palais de Dresden; el festival germano polaco Kulturbrücke über die Oder; las fundaciones Juan March de Madrid y Joaquín Díaz de Urueña (Valladolid), el festival Espazos sonoros (Galicia), en los “Encuentros de Música y Filosofía” de

Ronda (Málaga), el Festival Les vibrations de Bonmont (Suiza), etc. Sus conciertos han sido retransmitidos por varias radios europeas –como la radio nacional alemana, Deutschlandradio Kultur– y ha participado en retransmisiones de Radio Clásica (RNE). Su primer disco, *As festas do anno*, editado por la casa de discos francesa Arion, salió al mercado en 2020 y ha sido muy celebrado por la crítica (*Melomano*, *Scherzo*, *Doce Notas*).

<https://cantaderas.anaarnaz.com/>

Ascensión Mazuela-Anguita, moderadora. Profesora Titular del Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada. Realizó un Máster (Advanced Musical Studies) en el Royal Holloway, University of London (2010), y su tesis doctoral en la Universitat de Barcelona (2012; Premio Extraordinario de Doctorado). Trabajó como investigadora postdoctoral en la Institución Milá y Fontanals (CSIC) de Barcelona y como profesora en las universidades de Barcelona, Salamanca e Internacional de La Rioja. Recibió, entre otros premios, el “*Early Music's* 2012 J. M. Thomson Prize, awarded to the best article in that year by an early career scholar” (artículo premiado: “Women as dedicatees of *artes de canto* in the early modern Iberian world”) y el Premio de Musicología de la SEdeM 2013 (trabajo premiado: *Artes de canto en el mundo ibérico renacentista*), y obtuvo la “Jon B. Lovelace Fellowship for the Study of the Alan Lomax Collection” (2017) de la Library of Congress (EEUU), de la que resultó su monografía más reciente titulada *Alan Lomax y Jeanette Bell en España (1952-1953): las grabaciones de música folclórica* (CSIC, 2021). Desde 2017 es adjunta a la dirección del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.

<https://sites.google.com/go.ugr.es/mazuela-anguita/>

úbeda

Centro Asociado de la UNED

ÁLVARO MENÉNDEZ GRANDA, pianista y productor audiovisual

Proyección - Coloquio

A través de un teclado

El Barroco es el arte de la puesta en escena y ningún instrumento musical representa esta idea mejor que el clave. El clave o *clavicembalo* condensa la esencia de la música, la pintura e incluso la escultura. Más allá de ser una máquina sonora es un objeto artístico en sí mismo, capaz de producir el mayor deleite estético antes incluso de emitir sonido alguno. “A través de un teclado” explora la evolución de los instrumentos de tecla antigua, desde el pequeño clavisimbalum medieval hasta los grandes y exquisitos claves franceses del siglo XVIII.

Visionado del documental:

<https://www.filmin.es/pelicula/a-traves-de-un-teclado>

Álvaro Menéndez Granda, pianista y productor audiovisual. Nacido en Madrid en 1987, se ha formado musicalmente con los pianistas Luis Vázquez del Fresno y Amador Fernández Iglesias. Forma parte del cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid y desarrolla su carrera docente en el Conservatorio Profesional de Danza Fortea. Como productor audiovisual ha estrenado dos largometrajes y un corto, todos ellos enmarcados en el género documental. Encuentra en este género una forma de reunir su vocación musical con la docencia, a través de los recursos que ofrece el lenguaje cinematográfico.

<https://alvaromenendez.com/>

baeza

Salón de Plenos del Ayuntamiento

AURA MARTÍNEZ, YUREV VIVERO Y
 JOSÉ MARÍA MARTÍN VALVERDE
 Miguel Sánchez, moderador

 Presentación-coloquio del CD *Recetario novohispano: "el mole"*

 N
 Ò
 I
 C
 A
 T
 N
 E
 S
 E
 R
 P

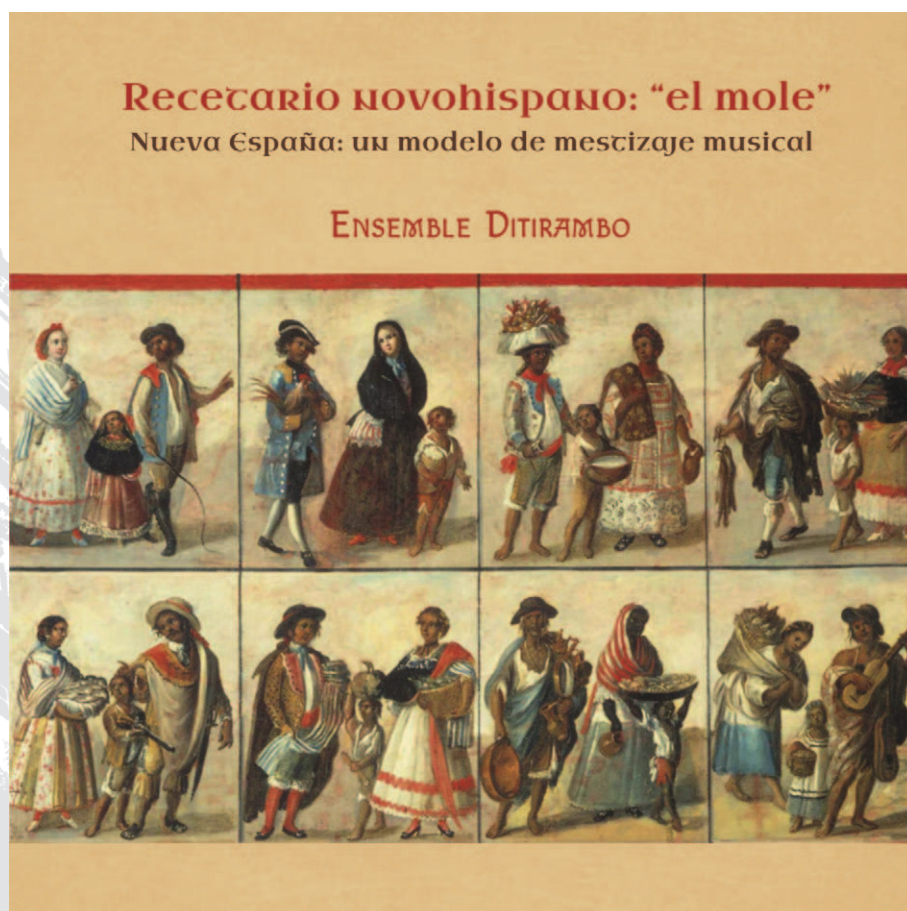
En los primeros dos siglos de la colonización de España en México se consolidaron las formas culturales marcadas fuertemente por el mestizaje. México fue modificado en todos los aspectos: político, religioso, social, económico y cultural. Los elementos y los símbolos que posteriormente se crearon sobre la identidad regional y nacional proceden de esta época de fusión y síntesis. De esta manera, el siglo de la colonización, el siglo XVI, preparó los ingredientes y los puso sobre la mesa; y el siglo de la aculturación y el mestizaje, el siglo XVII, les dio su "sabor" particular. Con estos antecedentes, el Ensemble Ditirambo ha creado el programa llamado *Recetario novohispano: "el mole"*. En lengua náhuatl, "molli" significa mezcla y ya aparece como tal en los recetarios novohispanos del siglo XVI. El programa hace alusión a ese mole precisamente por el intercambio y la mezcla cultural resultante del proceso de la colonización en México y ha sido creado con el propósito de difundir y divulgar la música y los compositores de esa época.

Aura Martínez Salazar. Estudió la licenciatura en piano en el Conservatorio de Música del Estado de México y la especialidad en clavecín y música antigua en la Hogeschool voor der Kunsten de Utrecht (Holanda). Es miembro fundador del Ensemble Ditirambo y directora creativa del mismo. Ha realizado varias giras internacionales presentando programas multidisciplinarios.

Yurev Vivero. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de Música del Estado de México en el área de flauta travesera, así como estudios de especialidad en flautas históricas en la Hogeschool voor der Kunsten de Utrecht (Holanda). Es miembro fundador del Ensemble Ditirambo y director musical del mismo. Ha realizado varias giras internacionales presentando programas multidisciplinarios.

José María Martín Valverde. Doctor en Ciencias del Espectáculo por la Universidad de Sevilla, ha centrado su interés en el teatro musical español del siglo XVIII. Ha desarrollado una intensa actividad de producción discográfica en el campo de la música histórica hispana, primero a través del sello Almaviva (responsable de la serie “Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía”) y, posteriormente, a través del sello discográfico Lindoro.

Miguel Sánchez, moderador. Realizó sus estudios musicales en los conservatorios de León y Madrid. Durante varios años desarrolló su trabajo de análisis sobre la música judeoespañola en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Director desde su fundación del grupo Alia Mvsica con el que ha realizado varias grabaciones para Harmonia Mundi y más de seiscientos conciertos en Europa, América del Sur y EE. UU. Es director editorial de Dairea Ediciones.

Portada del CD *Recetario novohispano: "el mole"*,
Ensemble Ditirambo (Lindoro, NL-3059, 2022)

SÁBADO 26

12.00 H.

úbeda

Vestíbulo del Hospital Comarcal San Juan de la Cruz

ORQUESTA DE GUITARRAS Y CONTRABAJOS “MARÍA DE MOLINA”

Arturo Fernández Bayona, director

La música mueve cuerpo y alma

Gaspar Sanz (c.1640-1710)

Suite española

Bruno Szordikowski (n.1944)

The Wind from the South

The princess Royal

John Dowland (1562-1626)

*The Frog galliard***

Gaspar Sanz

Danza de las hachas

Carlos Gardel (1890-1935)

Por una cabeza

Gerardo Hernán Matos Rodríguez (1897-1948)

La Cumparsita

Carmen Goett (n.1999)

*La llorona**

Varios autores

*Popurrí Disney**

Duración: 45'

Coordinación: Virginia Sánchez-López

conciertos sociales

P R O G R A M A

Arreglos:

(*) Arturo Fernández Bayona

(**) José Antonio Chic

C O M P O N E N T E S

ORQUESTA DE GUITARRAS Y CONTRABAJOS "MARÍA DE MOLINA"

Ángel Luis Martínez Cardosa, Javier García-Creus Consuegra, Zhengsuo Hu, Francisca Lozano López, Francisco Parra Moreno, Alicia Peña Avilés, Mario Peña Avilés, Pablo Pérez Doncel, África Ruiz Cobo, Julia Vallejo Molina, Antonio Jesús Campos, Carlota María Cruz Peña, Inmaculada Líndez Hidalgo, Álvaro Vargas Moraga, Daniel Moreno Consuegra, Alberto Ruiz López, Laura Martínez Tirado, Luis María Moreno Cobo, Irene Lara Jódar, Juan Jesús Mengíbar Álvarez, Rafael Moral Marín, María Isabel Ogállar Alcalá, Daniel Ruiz López, Andrés Sáez Marín, María del Carmen Anguís Poza, Ángeles de la Blanca Expósito, Carlos Rodríguez Pérez, Antonio Marín Moreno, Juan Gabriel Rosales Olivares, Eduardo Sánchez Delgado y Juan Antonio Núñez García, guitarras
María del Carmen Anguís Poza, Ángeles de la Blanca Expósito y Juan Gabriel Rosales Olivares, guitarras soprano
Ana Molina Martos, Carlos Sánchez González, María Alcázar Hermoso Marín, María José Mendoza Medialdea, Ana Pilar Vega Blanco y Juan Jaime Ruiz Leite, contrabajos

COLABORADORES

Irene Lara Jódar, voz

Lucia Padilla Lorente y Luis Blázquez Molina, flautas

Alejandro Cano Resa, oboe

Celia López Martínez, Úrsula Moreno Raya y Sara López Presa, violonchelos

Luis Fernández Martínez, Glockenspiel

Aula de Percusión

Arturo Fernández Bayona, director

COLABORACIÓN CON EL CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA "MARÍA DE MOLINA" DE ÚBEDA

La música mueve

Arturo Fernández Bayona

La música se ha convertido en un instrumento curativo para un creciente número de enfermedades o trastornos cerebrales graves que son poco accesibles a terapias convencionales. La experiencia de una multitud de centros para tratar trastornos neurológicos y alteraciones del desarrollo psicosocial ha consolidado la capacidad curativa de la música. Por ejemplo, las canciones tradicionales se emplean para estimular la memoria de enfermos de Alzheimer. En este concierto pretendemos que la música llegue a esos rincones del cerebro que no alcanza el lenguaje y que toque y mueva emociones inabordables de otra forma.

I N T É R P R E T E S

Orquesta de Guitarras y Contrabajos “María de Molina”. Nace en el curso académico 2018-19 a iniciativa de su actual director Arturo Fernández Bayona y con el apoyo esencial de toda la comunidad educativa, ofreciendo su estreno en el Hospital de Santiago de Úbeda en diciembre de 2018. La orquesta inicia su formación con grandes maestros reconocidos, destacando su primer curso con Fernando Espí. En su pequeña trayectoria cabe destacar su actuación en el MIMA (Museo Interactivo de la Música de Málaga); en diversos conciertos en el Hospital de Santiago de Úbeda tales como el del 30 aniversario del Conservatorio “María de Molina” de Úbeda; en ciclos solidarios; y su colaboración en Festivales de música de Úbeda como son: el Festival Cofrade Ars Sacrum, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB) y el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda.

<https://www.facebook.com/conservatorioubeda>

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA
ANDRÉS DE VANDELVIRA

Presentación

Mayoría de edad

El Festival de Música Antigua “Andrés de Vandelvira” (FeMAAV) recoge una herencia de dieciocho años, cuando en 2005 la Diputación Provincial de Jaén, en colaboración con el Obispado de Jaén –que cede los espacios para la mayoría de las actuaciones– puso en marcha un ciclo de conciertos denominado “La música en los monumentos de Vandelvira”, con ocasión del V centenario del nacimiento del gran arquitecto Andrés de Vandelvira (Alcaraz, Albacete, 1505 – Jaén, 1575). De manera visionaria, el joven ciclo se integró en el marco del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB), como una extensión provincial. En 2020, el ciclo se transformó en festival, ganando en autonomía pero manteniendo su función tradicional como circuito provincial que sirve de preámbulo al FeMAUB. Se renovó entonces por completo la nómina de municipios colaboradores, se amplió su calendario y se incrementó también el número de conciertos, que en esta 18ª edición toca techo, con una programación provincializada de treinta conciertos en once fines de semana consecutivos.

La base del 18º FeMAAV son los conciertos de música sacra en espacios litúrgicos (veintisiete de los treinta conciertos, incluyendo nueve actuaciones en el marco de la celebración litúrgica de la misa), que cubren la práctica totalidad de la historia de la música sacra. Como es habitual, algunos programas tienen una orientación más monográfica, ya sea por su tema o por estar ligados a algunas de las grandes conmemoraciones culturales de 2022, caso del Coro Tomás Luis de Victoria o la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música “Ramón Garay” de Jaén. La nota más visible de esta amplia programación es, sin duda, su variedad de propuestas, repertorios y espacios, así como el empleo de una noción abierta y flexible de “música antigua”.

FeMAAV incluye también este año producciones propias, con programas de recuperación de patrimonio musical, como las protagonizadas por la Real Capilla del Pópulo (*Misa brevis* de pseudo-Palestrina) o Numen Ensemble (que recupera una nueva misa inédita del gran tenor sevillano Manuel García, dando continuidad al Proyecto “Manuel García sagrado” iniciado en 2021). Destacan también los programas de Oniria dedicados al repertorio de ministriles de Guatemala durante los siglos XVI y XVII, y de Clarines de batalla, con un monográfico consagrado a Antonio Martín y Coll. Debido a su valor histórico, estos conciertos serán grabados y retransmitidos en vivo a través del canal de YouTube y redes sociales.

Desde una perspectiva más amplia, todas las actuaciones de la presente edición de FeMAAV resultan de gran valor no solo por su diversidad de propuestas artísticas y espacios escénicos, sino también por desarrollarse en municipios en los que la interpretación de este tipo de repertorio resulta infrecuente. Esta labor de vertebración cultural del territorio a través de la música, junto con el apoyo y promoción a los músicos de Jaén y Andalucía, es una de las notas características de este hermoso programa que ahora cumple su mayoría de edad.

Javier Marín-López, Director General y Artístico del FeMAAV

18 EDICIÓN

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA
ANDRÉS DE VANDELVIRA

DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2022

Organiza

Colaboran

DIPUTACIÓN
DE JAÉN

consulte
la programación
a través de su smartphone

SÁBADO 24 Y DOMINGO 25

11.30 H. Y 12.00 H.

villarodrigo y aldeaquemada

Iglesia Parroquial de San Bartolomé e
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción

LA REAL CAPILLA DEL PÓPULO

Jorge Enrique García Ortega, director

Misa polifónica (celebración litúrgica) – *Virgen bendita sin par*

ENTRADA

Pedro de Escobar (c.1465/70-c.1535/54)

Virgen bendita sin par, villancico a 4 a la Santísima Virgen*

KYRIE-GLORIA

Giovanni Pierluigi da Palestrina (c.1525-1594): *Missa Sexti toni***

Kyrie – Gloria

ALLELUIA

Jorge Enrique García Ortega (n.1981)

Alleluia sobre un bajo de Chacona

CREDO

Giovanni Pierluigi da Palestrina: *Missa Sexti toni*** Credo

OFERTORIO

Lope de Baena (siglo XV-c.1506)

Rogad vos, Virgen, rogad, villancico a 3 a la Santísima Virgen*

SANCTUS

Giovanni Pierluigi da Palestrina: *Missa Sexti toni***

Sanctus

AGNUS DEI

Giovanni Pierluigi da Palestrina: *Missa Sexti toni***

Agnus Dei

festival vandelvira (circuito provincial)
P R O G R A M A

COMUNIÓN

Juan del Encina (1468-1529)

¿A quién debo yo llamar?, villancico a 3 a la Santísima Virgen*

Alfonso de Troya (siglo XV-1516)

O Santa clemens, o pia, villancico a 3 a la Santísima Virgen*

SALIDA

Jorge Enrique García Ortega: *Salve Regina al estilo antiguo*
(dedicada al FeMAUB en su 25.º Aniversario, 2021)

Duración: 60'

Fuentes:

(*) Obras procedentes del *Cancionero de Palacio*, Real Biblioteca, Madrid, ms. II-I 335.
Transcripción de Higinio Anglés, *La música en la Corte de los Reyes Católicos II*,
Volumen I, Instituto Español de Musicología, 1947

(**) Samuel Rubio, *Tesoro Sacro Musical*, Año LIX, Abril-Junio 1976

C O M P O N E N T E S

LA REAL CAPILLA DEL PÓPULO

Jorge Enrique García Ortega, contratenor y dirección

Bruno Campelo Muñiz, contratenor

Félix Iván Martínez Ortega, tenor

Daniel Muñoz Morán, barítono

Sandra Massa Santos, órgano

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN Y LOS
AYUNTAMIENTOS DE VILLARRODRIGO Y ALDEAQUEMADA

Virgen bendita sin par

Jorge Enrique García Ortega

La música sagrada durante el periodo renacentista estaba reservada solo al culto divino, y es este su contexto y “hábitat” natural. Por ello, dentro de la celebración litúrgica, estas piezas cobran un significado especial al que difícilmente se puede llegar en un concierto al uso.

Para esta ocasión hemos recurrido al trabajo de dos históricos de la musicología española: Higinio Anglés y Samuel Rubio. Del primero se han seleccionado una serie de villancicos en lengua romance destinados seguramente en su origen a los maitines de las fiestas de la Virgen contenidos en la célebre colección de música de los Reyes Católicos que conocemos como *Cancionero de Palacio*. Del segundo, la transcripción de una obra de polémica autoría muy difundida en los libros de coro de las catedrales españolas, en la conocida compilación preparada por Casiano López Navarro (el sochantre de la Real Capilla de Madrid) durante la década de 1720 y ampliamente difundida en España y América Latina: la *Missa Sexti toni* de Palestrina.

Las celebraciones litúrgicas de hoy en día poco tienen que ver con las ceremonias del misal del Concilio de Trento. Ello permite la interpretación durante la misa de estos bellísimos villancicos a la Santísima Virgen, entrelazados con el contrapunto limpio y cristalino de la *Missa Sexti toni*, de la que el mismo Samuel Rubio concluyó, en su estudio introductorio a la edición, que no hay nada que se oponga a la paternidad palestriniana de la obra.

T E X T O S

Virgen bendita sin par

Virgen bendita sin par,
de quien toda virtud mana,
vos sois digna de loar.

Vos, sagrada Emperadora,
deshicistes el engaño
y remediastes el daño
de la gente pecadora.
De los ángeles señora
vos querais tal gracia dar,
que no podamos pecar
contra aquel que carne humana
de vos le plugo tomar.

De vos canta Salomón
toda en un todo fermosa,
entre las espinas rosa
salistes en perfección.
A vos el alto varón
se humilla a devoción,
que sois bendita sin par,
de quien toda virtud mana,
vos sois digna de loar.

Desde ab initio criada
antes santa que nacida,
para ser nuestra abogada
fuisteis de Dios escogida;
la muerte de nuestra vida
reparasteis sin dudar:
vos nuestro bien singular
de quien toda virtud mana,
vos sois digna de loar.

De nuestras tinieblas luz,
abrigo de nuestros males,
al pie de la vera Cruz
sentistes ansias mortales.
De las penas infernales
querednos vos desviar;
pues que nacistes sin par
de quien toda virtud mana,
vos sois digna de loar.

Vos, señora, desde el suelo,
con vuestro sagrado parto
nos causaste bien tan harto
que vivimos sin recelo.
Distenos parte en el cielo,
do speramos de gozar
todo nuestro desear
en la gloria mas ufana
que nadie puede pensar.

Missa Sexti toni

Kyrie

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

*Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros*

Gloria

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
Benedicimus te,
Adoramus te,
Glorificamus te,
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram;
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Iesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

*Gloria en los altos cielos a Dios
y en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad.
Te alabamos,*

*te bendecimos,
te adoramos,
te glorificamos,
te damos gracias por tu inmensa gloria,
Señor Dios, Rey Celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor Hijo unigénito, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas los pecados del mundo,
ten piedad de nosotros;
Tú que quitas los pecados del mundo,
acepta nuestra suplica.
Tú que te sientas a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.
Porque Tú eres el único santo,
Tú el único señor,
Tú el único altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
¡Amén!*

Alleluia sobre un bajo de Chacona

Alleluia.

Aleluya.

Missa Sexti toni

Credo

*Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
Factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula,
Deum de Deo, Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt;
qui propter nos homines et
propter nostram salutem descendit de caelis,
et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine et homo factus est,
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die secundum Scripturas,
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris,
et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos;
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,*

*qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur,
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum Baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.*

*Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza
que el Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María,
la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo,
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.*

Rogad vos, Virgen, rogad

Rogad vos, Virgen, rogad
a Iesus, Reina del cielo,
por las paces deste suelo.

Vos naciste escogida,
vos sois Virgen, vos sois madre;
vuestro hijo y nuestro padre
nos dé paz en esta vida.
Rogad vos, esclarecida,
a Iesus, Reina del cielo,
por las paces deste suelo.

Si no lo quereis hacer,
porque merecer no alcanza,
mirad que nuestra esperanza
sostiene vuestro poder.
Rogad, Virgen del valer,
a Iesus, Reina del cielo,
por las paces deste suelo.

Por los meses que trujistes
a quien os tuvo guardada;
por la preciosa embajada
que del ángel conocisteis;
por aquel sí que dijistes,
rogad, Reina del cielo,
por las paces deste suelo.

Por la leche que vos distes
aquel hijo que criastes:
por la sangre do llegastes
a la cruz donde le vistes;
por dolor que sentistes,
rogan, Reina del cielo,
por las paces deste suelo.

Vos, Virgen y Mater Dei,
si crece sanan en los Reyes,
ayudad á nuestras greyes,
dad favor á nuestro Rey,
que os sirve con mucha ley
y os tiene por consuelo,
Virgen y reina del cielo.

Missa Sexti toni

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.*

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

*Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.*

¿A quién debo yo llamar?

¿A quién debo yo llamar vida mía,
sino a ti, Virgen María?
Todos te deben servir,
virgen y madre de Dios,
que siempre ruegas por nos
y tú nos haces vivir.
Nunca me verán decir
vida mía
sino a ti, Virgen María.

Duélete, Virgen, de mí,
mira bien nuestro dolor,
que este mundo pecador
no puede vivir sin ti.
No llamo desde que nací
vida mía,
sino a ti, Virgen María.

Tanta fue tu perfección
y de tanto merecer
que de ti quiso nacer
quien fue nuestra redención.
No hay otra consolación,
vida mía,
sino a ti, Virgen María.

El tesoro divinal
en tu vientre se encerró
tan precioso que libró
todo el linaje humanal.
¿A quién quejaré mi mal,
vida mía,
sino a ti, Virgen María?

Tú sellaste nuestra fe
con el sello de la cruz;
tu pariste nuestra luz,
Dios de ti nacido fue.
Nunca, jamás llamaré
vida mía,
sino a ti, Virgen María.

¡Oh clara virginidad
fuente de toda virtud,
no ceses de dar salud
a toda la cristiandad!
No pedimos piedad,
vida mía,
sino a ti, Virgen María.

O Santa clemens, o pia

¡O sancta clemens, o pia!
Os llamamos entre nos;
¡O dulcis Virgo Maria!
¡Oh Reina madre de Dios,
te rogamus, audi nos!

¡Oh Puerto de claridad!
¡Oh Templo do Dios se encierra!
¡Oh Fuente de piedad!
¡Oh Paraíso en la tierra,
do estamos sin alegría,

esperándola de vos!
¡O dulcis Virgo Maria!
¡Oh Reina madre de Dios,
te rogamus, audi nos!

Salve Regina al estilo antiguo

Salve, Regina, mater misericordiae;
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules, filii Evae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et lesum,
benedictus fructus ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia,
o dulcis Virgo Maria.

*Dios te Salve, Reina y Madre de Misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te Salve.
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos
gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea pues Señora abogada nuestra,
vuelve a nosotros
esos tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro,
muéstranos a Jesús
fruto bendito de tu vientre.
Oh Clemente, Oh Piadosa,
oh Dulce Virgen María.*

Para el currículum de los INTÉRPRETES, véase el concierto del 10 de diciembre en Úbeda.

SÁBADO 24 Y DOMINGO 25

19.00 H. Y 13.00 H.

santiago de la espada y castellar

Iglesia Parroquial de Santiago y Excolegiata de Santiago

CLARINES DE BATALLA

Flores de Música. Monográfico Martín y Coll

Anónimo

*Obra de clarines, 8º de mano derecha
(Flores de Música, 1706)*

Canción de clarín con eco a discreción

*Otra canción
(Flores de Música, 1706)*

Anónimo

*Matassine
Otro género de Canarios
Entrada de Bretons
Obra de Pensie
Dúo de dos clarines nº 14
La marcha de Gautier
(Flores de Música, 1709)*

Anónimo

*Obra de cuarto tono para órgano solo
(Flores de Música, 1706)*

Anónimo

*Batalla del quinto tono
(Flores de Música, 1706)*

Anónimo

Baile del Gran Duque

Anónimo

*Chacona para órgano solo
(Huerto ameno de varias flores
de música, 1709)*

Bailo di Dame

Minué nº 6

El Villano

Minué nº 7

Minué al violín nº 26

(Flores de Música, 1709)

Anónimo

*2º llamada de clarín
Otra canción, se ha de tocar grave
Canción de dos clarines*

Duración: 70'

C O M P O N E N T E S

Vicente Alcaide, trompeta histórica

Álvaro Garrido, percusión

Abraham Martínez, órgano virtual

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN Y LOS
AYUNTAMIENTOS DE SANTIAGO DE LA ESPADA Y CASTELLAR

Clarines de Batalla

Vicente Alcaide Roldán

El título del presente programa, *Clarines de Batalla*, encierra una dualidad simbólica suficientemente arbitraria como para inclinarse hacia una u otra parte. Por un lado, es innegable la presencia de la trompeta y su denominación como “clarín” en referencia al toque en el registro agudo del instrumento. Es también sabido que las trompetas durante gran parte de su historia han sido instrumentos destinados al uso militar, siempre al servicio de un monarca. Por lo tanto, su participación en las “batallas” como instrumentos de señal es indudable, circunstancia mucho más que frecuente, dado el constante belicismo del momento histórico en que nos ocupamos. Por otro lado, la incorporación en el órgano de la trompetería horizontal denominada “batalla”, dio lugar al registro de “clarines”, entre otros y concretando aún más, a un registro específico denominado “clarín de batalla”.

La música seleccionada para este programa forma parte del repertorio del Barroco español, todavía desconocido, y fue recopilada por el fraile franciscano, organista, compositor y coleccionista de música Antonio Martín y Coll (c.1680-desp.1734) en varios libros publicados a principios del s. XVIII, en concreto entre 1706 y 1709. La selección de piezas que aquí nos ocupa está extraída de tres de estos libros: *Flores de Música, Obras y Versos de Varios Organistas* (1706), *Huerto Ameno de Varias Flores de Música Recogidas de Muchos Organistas* (1708) y *Huerto Ameno de Varias Flores de Música Recogidas de Varios Organistas* (1709).

Aunque esta música está originalmente escrita con el objetivo de ser tocada por organistas, es cierto que gran parte de esta obra está influenciada, desde el punto de vista compositivo, por el estilo interpretativo que en la época empleaban los clarines, denominación utilizada para designar a las trompetas que tocaban en el registro agudo, también conocido como registro clarino. Testimonios tempranos dan fe de su utilización en ocasiones solemnes gracias a su brillante sonoridad.

En la época de Carlos V (1516-1556) y Felipe II (1556-1598), el departamento musical más importante era la Real Capilla de Música del Palacio Real de Madrid. Especial atención dedicó Felipe II a su reorganización, así como a la caballeriza, en la cual se halla adscrita la música heráldica de trompetas y atabales junto a la ceremonial-festiva de los ministriles. De momento, será el único departamento musical donde encontraremos a las trompetas como instrumentos destacados.

El hecho de tomar prestado el estilo de clarines para adaptarlo a las composiciones orgánicas no es casual. Ciertamente, vino dado por la importancia que en España alcanzó a finales del siglo XVII la trompetería horizontal del órgano barroco español situada en la fachada principal, denominada “batalla”. Esta trompetería, junto a la lengüetería interior, dio lugar a la configuración de registros tales como: clarines, trompeta magna, trompeta real,

clarín de batalla, clarín de campaña, clarín de eco, clarín de bajos... Quizás estos registros se instalaran en los órganos por el simple hecho del gusto musical o para sustituir a las trompetas. Es posible que no se considerase oportuna la participación de los clarines en las funciones musicales dentro de la iglesia al ser un instrumento de uso militar, o que la falta de liquidez económica no permitiera afrontar los gastos ocasionados en la contratación de un cuerpo de trompetas.

Siendo bastante evidente la influencia que los verdaderos clarines tuvieron en la escritura de música para órgano, sobre todo en las batallas y piezas para clarines, en este concierto se pretende establecer un paralelismo entre el órgano y el instrumento original al cual trataba este de imitar, "la trompeta natural". De este modo, acometemos un viaje de vuelta al instrumento de origen que un día emprendió el viaje de ida para contribuir con su estilo interpretativo al esplendor de las trompeterías de los órganos ibéricos. El uso de la percusión supone el complemento perfecto a los clarines, emulando tiempos pasados en los que trompetas y atabales (timbales) desarrollaron actividades de carácter militar o cívico siempre al servicio de la corte o de estamentos públicos, aún lejos de la inclusión de esta en la música culta. Para ello, hubo que esperar al segundo cuarto del siglo XVII en Centroeuropa.

La publicación en 1638 del tratado para trompeta *Modo per imparare a sonare di tromba*, escrito por el trompetista italiano Girolamo Fantini, supondrá un antes y un después. El autor quiso poner de manifiesto la capacidad de la trompeta para interpretar música junto a otros instrumentos que históricamente lo llevaban haciendo mucho más tiempo, a los cuales él denomina "strumenti perfetti", como así lo confirman *Balletti*, *Brandi*, *Capricci*, *Sarabande*, *Correnti*, *Passaggi* y *Sonatas* para trompeta acompañadas al órgano, entre otras. En España, este hecho se produciría más tarde; el primer dato bibliográfico que justifica la aparición de las trompetas participando en actividades no militares o de carácter cívico está fechado en 1701, con la incorporación de dos clarines en la plantilla de la Real Capilla del Palacio Real de Madrid.

El embrión que dio lugar a la investigación para el desarrollo de este concierto, recogido en el proyecto discográfico del mismo nombre, fue el encuentro de Vicente Alcaide -alma mater del proyecto- con el artículo *Algunas consideraciones sobre la música para conjuntos instrumentales del s. XVII español* (1997) del musicólogo español Luis Antonio González. En el apartado sobre la música civil habla de la existencia, en uno de los libros de Martín y Coll, de 29 dúos de clarines sin acompañamiento, aparentemente escritos para el órgano, pero que por las características de escritura que presentaban, probablemente en su origen fueran dúos de clarines auténticos que Martín y Coll incluyó en su obra.

I N T É R P R E T E S

Vicente Alcaide, trompeta histórica. Natural de Valdepeñas (Ciudad Real) realiza estudios musicales en los Conservatorios de Ciudad Real y Superior de Córdoba. Cursa estudios de trompeta con Luis Andrés Faus, José Miguel Sanbartolomé Cortés y Jesús Rodríguez Azorín obteniendo las máximas calificaciones. Asimismo, está en posesión del Premio de Primera Clase Final de Carrera por unanimidad. En 2004 obtiene la plaza de profesor de trompeta por oposición al cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. En 2007 funda Trioorganum junto al trompetista Rafael Ramírez y al organista Alberto de las Heras. En 2010 comienza a estudiar trompeta barroca con Alejandro Gómez. En 2012 funda junto al trompetista Alejandro Gómez el proyecto Trombetta Antiqua. Cursa estudios de Experto Universitario en Interpretación Instrumental en la especialidad de trompeta 2009/10 y máster en interpretación instrumental en la especialidad de música de cámara 2010/11, titulaciones de postgrado expedidas por la Universidad Internacional de Andalucía. Además, cursa estudios de postgrado en el Conservatorio Giovanni Battista Martini de Bolonia (Italia), con el profesor Iginio Conforzi, finalizándolos con las máximas calificaciones. Actualmente es profesor de trompeta y de trompeta barroca en el Conservatorio Superior de Música de Jaén.

Álvaro Garrido, percusión. Músico autodidacta, coleccionista de instrumentos y empedernido buscador de sonidos. Su repertorio abarca desde la música antigua hasta la música experimental. Especialista en percusiones de mano, ha recibido clases en The Berkley School of Music (Boston, EE.UU.) asistiendo a cursos de perfeccionamiento con maestros como Glen Velez, John Bergamo y Pedro Estevan. Ha dado conciertos en Alemania, Austria, Checoslovaquia, EE.UU., Francia, Grecia, Italia, Japón, Polonia, Rusia, Australia, Emiratos Árabes o Portugal, entre otros. Ha realizado grabaciones para TVE, TV2, TV3, Canal Sur y RNE. Ha formado parte de los grupos Artefactum, Orphenica Lyra, Ministriles Hispalensis, Marizápalos, Camina Terrarum, Zejel o Música Prima, entre otros. Ha colaborado en proyectos con Accademia del Piacere, Euskal Barrokensemble o Travels notes. Además, es músico habitual del violagambista Paolo Pandolfo y el laudista José Miguel Moreno, entre otros.

Abraham Martínez, órgano. Profesor Superior de Órgano (2002), Profesor Superior de Musicología (2003), Profesor Superior de Dirección de Coros (2003), Profesor Superior de Música Sacra (2003) y Profesor de Solfeo y Teoría de la Música (1999) por el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Ha ejercido como Profesor de Órgano en los Conservatorios de Cáceres y Sanlúcar La Mayor (Sevilla), en numerosos conventos y monasterios de clausura y en el Seminario Mayor Metropolitano de Sevilla. Desarrolla una importante labor como organero restaurando gran número de instrumentos en catedrales, museos, conventos y enclaves históricos. En noviembre de 2008 finalizó los trabajos de construcción de un órgano positivo de mesa que le ha sido requerido por prestigiosos grupos especializados de música antigua. Como compositor ha escrito algunas obras en un estilo que él mismo denomina "minimalismo modal místico". Fruto de esta labor compositiva son *Stabat Mater* para dos sopranos y cuerdas, *Requiem* para coro, solistas y orquesta, *Misa de Todos los Santos* para coro, solista y órgano o un *Ave Maria* para coro mixto, entre otras.

<https://www.clarinesdebatalla.com/>

SÁBADO I

19.00 H.

Iupión

Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora

CAPILLA MUSICAL LOS SEISES DE EL SALVADOR

María Jesús García Sánchez, directora - Emilio José Alejo Martínez, organista

Misa polifónica (celebración litúrgica)
Polifonía española e italiana del siglo XX

P
R
O
G
R
A
M
A

ENTRADA

Guillermo Álamo Berzosa (1913-1993)
Motete *Haec dies* (4vv)

KYRIE

Misa *Gaudens Gaudebo* (4vv) (1954)
Kyrie

ALLELUIA

Tres antífonas a 4 voces graves (4vv)
Primera antífona*

OFERTORIO

Tres antífonas a 4 voces graves (4vv)
Segunda antífona

SANCTUS-BENEDICTUS

Misa *Gaudens Gaudebo* (4vv) (1954)
Sanctus-Benedictus

AGNUS DEI

Misa *Gaudens Gaudebo* (4vv) (1954)
Agnus Dei

COMUNIÓN

Motete *Ecce panis* (4vv)

SALIDA

Ave Maria procesional (2vv) (1944)

TRAS LA MISA

Luigi Molino (1916-2012)

Motete *O sacrum convivium* (4vv)

Giuseppe de Marzi (n.1935)

Signore delle cime (4vv) (1958)

Duración: 45'

C O M P O N E N T E S

Ana Ruiz, Marta Ruiz, Isabel Wanda Grainge, Sofía Grainge, Ángel Moreno,
Clara María Ortiz, Emilio Alejo, Leonardo Alejo, José Luis de la Rimada, Hugo Rodríguez,
Hugo López, Leo López y Julio Barte, tiples
Ignacio Valenzuela, Juan de la Cruz Moreno, Juan Francisco Suárez, Alberto Martínez,
Javier Sánchez y Alejandro Copado, altos
Antonio Díaz, José Ruiz, Sergio Suárez, Valentín Zafra y Antonio Zafra, tenores
Sergio Muñoz, Juan José Barbero y Luis Arriaga, bajos

Emilio José Alejo, órgano
María Jesús García, directora

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

Guillermo Álamo Berzosa

María Jesús García Sánchez

Guillermo Álamo Berzosa (Santisteban del Puerto, 1913 - Jaén, 1993) se formó en el seminario de San Felipe Neri de Baeza y en el seminario diocesano de la Inmaculada Concepción y San Eufasio de Jaén. De la mano de Esteban Moreno (director de la banda municipal de Santisteban del Puerto) recibió su primera formación musical, y posteriormente en la capilla de la Catedral de Granada (dirigida por Valentín Ruiz Aznar) y en la Schola Cantorum de la Universidad Pontificia de Comillas. Álamo Berzosa fue ordenado presbítero en 1936 y ecónomo de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Montizón en 1939; paralelamente, fue coadjutor de la parroquia de Santa María Magdalena de Jaén en 1941, siendo en este año cuando obtuvo por oposición la plaza de organista de la Santa Iglesia Catedral de Jaén (80 años de este acontecimiento) y ejerció hasta el cese concedido por S.S. el papa Juan Pablo II en 1983.

Además de su actividad como organista, señalamos su labor como director de la Schola Cantorum del Seminario y como compositor de música religiosa, varias misas a parte de la contenida en este programa, *Suplemento Coral* publicado en 1961 y diversos motetes, responsorios, pasiones o antífonas. Como directora musical de la agrupación, quisiera resaltar que el repertorio de Álamo Berzosa ha sido interpretado por nuestra Capilla Musical en varias ocasiones en los últimos años, considerando oportuno interpretar este repertorio para seguir contribuyendo a la difusión de su obra Álamo por la geografía jiennense.

T E X T O S

Haec dies

Haec dies quam fecit Dominus.
Exultemus et laetemur in ea.

*Este es el día que hizo el Señor.
Sea nuestra alegría y nuestro gozo.*

Misa Gaudens Gaudebo

Kyrie

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

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

Tres antífonas a 4 voces graves

Primera antífona

Adoramus te Christe,
Et benedicimus tibi
Quia per Crucem tuam
Redemisti nos.

*Te adoramos Cristo,
y te bendecimos,
pues por tu Cruz
nos redimiste.*

Segunda antífona

Per lignum servi facti sumus,
et per sanctam crucem tuam liberati sumus:
fructus arboris seduxit nos
Filius Dei redemit nos.

*Por el leño fuimos esclavizados,
y por la Santa Cruz liberados:
el fruto del árbol nos sedujo
el Hijo de Dios nos rescató.*

Misa Gaudens Gaudebo

Sanctus-Benedictus

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

in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

*Santo es el Señor Dios del universo
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.*

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

*Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
danos la paz.*

Ecce panis

Ecce panis angelorum,
factus cibus viatorum
vere panis filiorum
non mittendus canibus.
Infiguris praesignatur
cum Isaac inmolatur,
agnus Paschae de putatur
datur manna Patribus.

*He aquí el Pan de los ángeles,
hecho alimento de los viandantes;
es verdaderamente el Pan de los hijos,
que no debe ser arrojado a los perros.
La Inmolación de Isaac,
el sacrificio del Cordero Pascual
y el maná dado a nuestros padres
habían servido como figuras anticipadas.*

Ave María procesional

Dios te salve, María,

llena eres de gracia,
el Señor es contigo,
bendita tú eres
entre todas las mujeres
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.

○ Sacrum convivium

○ Sacrum convivium
in quo Christus sumitur:
recolitur memoria passionis eius:
mens impletur gratia:
et futurae gloriae nobis pignus datur.
Alleluia.

*¡Oh, sagrado banquete!
en el que se recibe a Cristo.
Se renueva la memoria de su pasión;
el alma se llena de gracia;
y una prenda de gloria futura nos es dada.
Aleluya.*

Signore delle cime

Dio del cielo
Signore delle cime,
un nostro amico
hai chiesto alla montagna,
ma ti preghiamo, ma ti preghiamo:

su nel paradiso, su nel paradiso,
lascia lo andare per le tue montagne.

Santa Maria
signora della neve
copri col bianco
soffice mantello,
il nostro amico, nostro fratello
su nel paradiso, su nel paradiso,
lascia lo andare per le tue montagne.

*Dios del cielo,
Señor de las cumbres,
un amigo nuestro
pediste a la montaña,
pero te lo rogamos
allí arriba en el paraíso,
déjalo ir por tus montañas.*

Santa María,
Señora de la nieve
cobija con tu blanco,
suave manto
a nuestro amigo
a nuestro hermano.
Allí arriba en el paraíso
déjalo ir por tus montañas.

I N T É R P R E T E S

Emilio José Alejo Martínez, organista. Nace en Úbeda (Jaén) e inicia estudios musicales en su localidad, continúa el Grado Medio en el CPM Francisco Guerrero de Linares y realiza estudios superiores en el CSM Rafael Orozco de Córdoba, obteniendo el Título de Profesor Superior de Piano y el Título Superior de Música de la Especialidad de Flamencología. Posee el Máster en Interpretación Instrumental-Piano por la UNIA y el Diploma de Estudios Avanzados del programa Música, Artes Visuales y Educación por la Universidad de Córdoba. En su juventud resultó galardonado con los primeros premios del II Certamen de Piano Conservatorios de Jaén en 1996 y del I Concurso de Piano de Andújar en 1997. Ha recibido clases magistrales de profesores tan ilustres como Rafael Quero, Almudena Cano, Guillermo González, Alexander Kandelaki, Joaquín Achúcarro, Esteban Ocaña, Antonio Sánchez y Domenico Codispoti, entre otros. Ha participado como pianista solista

en ciclos de conciertos organizados por sus centros de estudio y por la Asociación Pianística Rafael Orozco de Córdoba. Es pianista-organista de la Agrupación Coral Ubetense, Organista de la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda desde 2008 y miembro de la Camerata Capricho Español de Córdoba desde 2012. Ha ejercido como Profesor de Piano y como Profesor Pianista Acompañante de Instrumentos en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y de Córdoba (CSM Rafael Orozco), donde actualmente desarrolla su actividad docente en la especialidad de Flamencología.

María Jesús García Sánchez, directora. Nace en Úbeda (Jaén) e inició estudios musicales en su localidad en el Conservatorio María de Molina, continúa el Grado Medio en el CPM Francisco Guerrero de Linares y realiza estudios Superiores en el CSM Rafael Orozco de Córdoba donde obtiene el Título Superior de Música de la Especialidad de Flamencología y en el CSM Manuel Castillo de Sevilla, donde finaliza sus estudios superiores de Piano y de Dirección de Coro. Posee el Máster en Interpretación Instrumental-Piano por la UNIA y el Diploma en Estudios Avanzados del programa Música, Artes Visuales y Educación por la Universidad de Córdoba. En el ámbito pianístico ha recibido clases magistrales de profesores tan ilustres como Alexander Kandelaki, Joaquín Achúcarro, Esteban Ocaña, José Morales y Domenico Codispoti, entre otros. En el ámbito coral, ha sido alumna de Esther Sanzo Herrera y ha recibido formación complementaria de Bart Vandewege, Javier Corcuera o Marco Antonio García de Paz. En el contexto investigador, es asidua a congresos, seminarios y jornadas de Flamenco, Musicología y Etnomusicología. Desde 2008 ejerce como profesora de la especialidad de Flamencología en el CSM Rafael Orozco de Córdoba. Es directora de los Seises de la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda desde 2008, coralista de la Agrupación Coral Ubetense desde 1999 y ayudante de dirección de dicha agrupación desde 2012.

Capilla Musical de los Seises de El Salvador. La Capilla Musical de los Seises de El Salvador de Úbeda es una formación coral mixta, compuesta por voces blancas de niños y adultos, al cargo de la Maestra de Capilla María Jesús García y el organista Emilio José Alejo. El grupo de seises (niños) actual, promovido por la Fundación Casa Ducal de Medinaceli y el asesoramiento musical de Rodrigo Madrid a raíz de la reconstrucción del órgano original y la intención de recuperar la tradición musical de la Capilla en la que los Seises eran protagonistas, lleva en activo desde el día de Navidad de 2008. Los fines de la agrupación son solemnizar las celebraciones de las misas dominicales y otras festividades. El grupo mixto actual (hombres y niños) se formó en 2014, a propósito de un reencuentro de antiguos seises. Desde entonces la idea de recuperar y recrear la capilla musical al estilo renacentista con las voces blancas de los seises y las voces graves de los que en su niñez fueron seises se ha convertido en una realidad. El grupo completo actúa al menos una vez al mes en misa dominical y excepcionalmente ha actuado en festivales benéficos, conciertos de Navidad y Renacimiento en Úbeda, en celebraciones eucarísticas en las catedrales de Córdoba, Guadix, en la parroquia de Santa María Magdalena de Jaén, en el FeMAUB 2018 y 2019 y en el Festival Vandelvira de 2020 y 2021. Se especializa en repertorio litúrgico que abarca desde música tradicional hasta repertorio clásico y renacentista.

<https://www.facebook.com/seisesdeubeda/>

DOMINGO 2 Y 16

11.30 H. Y 19.00 H.

la puerta de segura y arjonilla

Iglesia Parroquial de San Mateo y Ermita de la Soledad

ONIRIA

Daniel Anarte, director

Huehuetenango (Ministriles de Guatemala)

ENTRADA

Juan Pérez de Bocanegra

(fl.1598-1631)

Hanacpachap cussicuinin (1631)

(*Ritual formulario*)

ANTECEDENTES EN GUATEMALA

Hernando Franco (c.1530-1585)

Dios Illaçonantzine (1599)

(Códice Valdés)

Gaspar Fernández (1565/70-1629)

Xicoxi xicoxi (1614)

(Cancionero de Gaspar Fernández)

Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664)

¡Ah, siolo flasiquiyo! (1653)

(Cuaderno de Navidad)

CÓDICE DE HUEHUETENANGO

Anónimo (s. XVI)

*Hoy hasemos fiesta todos**

(Códice de Huehuetenango,
manuscrito 1, n° 10)

*Romance**

(Códice de Huehuetenango,
manuscrito 2, n° 2)

*Sorsayal**

(Códice de Huehuetenango,
manuscrito 2, n° 25)

*Quantelcta**

(Códice de Huehuetenango,
manuscrito 2, n° 6)

*Favana**

(Códice de Huehuetenango,
manuscrito 7, n° 28)

*Pabanilla**

(Códice de Huehuetenango,
manuscrito 2, n° 27)

*Tanqui Mipres**

(Códice de Huehuetenango,
manuscrito 2, n° 28)

*Así andando**

(Códice de Huehuetenango,
manuscrito 7, n° 11)

Duración: 60'

Transcripciones:

(*) Daniel Anarte, Códices de Huehuetenango

C O M P O N E N T E S

Carmelo Sosa, sacabuches alto y tenor

Manuel Quesada, sacabuches alto y tenor

Jacobo Díaz, chirimías y flautas

Eugenio García, percusión

Daniel Anarte, sacabuches bajo y tenor y director

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN Y LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA PUERTA DE SEGURA Y ARJONILLA

Huehuetenango

Daniel Anarte

Este programa gira en torno a la música contenida en los Códices de Huehuetenango (Guatemala, siglos XVI-XVIII), que Oniria publicó en junio de 2019 en un trabajo discográfico (Fonoruz 2832) y que obtuvo el Premio del público a la “Mejor Grabación Discográfica” en la VI edición de los Premios GEMA de la Asociación Española de Grupos de Música Antigua, donde Oniria además obtuvo el Premio del Público al “Mejor Grupo”.

Dicho trabajo discográfico, primer monográfico sobre este repertorio de un conjunto europeo, viene avalado por el trabajo de investigación de Daniel Anarte, director del grupo, consistente en el hallazgo de una concordancia: la inclusión en los códigos guatemaltecos del *Romance del Moro de Antequera* atribuido a Cristóbal de Morales por Miguel de Fuenllana en su *Orphénica Lyra* (1554). Anarte localizó la única versión existente, además de la de *Orphénica*, en una versión polifónica a 4 sin letra con el título *Romance* (fols. 1v-2r de uno de los códigos de Huehuetenango). Este descubrimiento fue publicado por la revista especializada *Música Oral del Sur* de la Junta de Andalucía en 2019 (n.º 16, pp. 33-61).

En este concierto, el repertorio de Huehuetenango se contextualiza con otras músicas representativas del Barroco americano y especialmente guatemalteco. Así, es casi obligado abrir el programa con la primera partitura editada en América por la imprenta de Gerónimo de Contreras (Lima, 1631): el conocido himno procesional *Hanacpachap cusicuinin*, incluido en el *Ritual, formulario e institución de curas* de Juan Pérez de Bocanegra. Seguidamente geocalizamos la música de Guatemala contemporánea a los Códices de Huehuetenango, ofreciendo una muestra de música relacionada con la Catedral Primada de Santiago de los Caballeros (actual Antigua Guatemala, uno de los puntos emergentes social y culturalmente en la Nueva España de la época). Como curiosidad, los primeros registros sobre músicos en dicha catedral datan de 1544, cuando se nombra al organista Figueroa. Los primeros maestros de capilla citados son Saravia de Oropesa desde 1564, y Juan Pérez antes de que Hernando Franco ostentara dicho cargo en 1568. Desconocemos datos y música de los maestros anteriores a Franco; sin embargo, en el manuscrito octavo de los Códices de Huehuetenango encontramos cuatro pequeñas piezas polifónicas, sin título y con la autoría de “Pérez”. ¿Podría tratarse de la música del maestro anterior a Hernando Franco copiada y preservada por manos indígenas?

Especulaciones al margen, aunque no sin controversia, el programa sigue con una pieza atribuida a Hernando Franco: *Dios Itlaçonantzine*. Se trata de una plegaria a la Virgen en lengua náhuatl, contenida en el Códice Valdés (finales del XVI). El musicólogo Robert Stevenson, defensor de la autoría de Franco en sus transcripciones de esta pieza, reconoció que quizás dicha atribución no fuera correcta. El original contenía la inscripción “herman don franco”, y “franco” podía ser la abreviatura de “Francisco” muy usada en la época, y “don” podría denotar el título que se les concedía a los caciques indígenas en la época.

La autoría de la siguiente pieza programada corresponde con seguridad a Gaspar Fernández, maestro de capilla en Guatemala y sucesor del granadino Pedro Bermúdez (Bermúdez fue a su vez sucesor de Hernando Franco). Con el tiempo, Fernández sucedió a Bermúdez, siendo ambos maestros de capilla de la Catedral de Puebla (México). De Gaspar Fernández se interpreta una versión instrumental del villancico *Xicoxi xicoxi*, una canción de cuna en náhuatl perteneciente al libro de música conocido como *Cancionero de Gaspar Fernández* (1614), custodiado actualmente en el Archivo de música de la Catedral de Oaxaca.

El siguiente autor programado, el malagueño Juan Gutiérrez de Padilla, no ostentó el cargo de maestro de capilla en Guatemala, pero sí siguió los pasos de Bermúdez y Fernández como maestro de capilla de la Catedral de Puebla. Además, entroncamos con el ya mencionado musicólogo Robert Stevenson. Según él, Gutiérrez de Padilla poseía una fábrica de instrumentos musicales en Guatemala en la que trabajaban exclusivamente esclavos guineanos. De Gutiérrez de Padilla se interpreta precisamente un “guineo”, género muy en boga en la época tanto en América como en España que hoy puede resultar escabroso, ya que reproducía la fonética de los esclavos africanos al hablar en español, buscando la sátira o burla. En este caso se trata del guineo *¡Ah, solo flasiquiyó!* en versión instrumental.

En la siguiente sección del concierto se muestra la música de los Códices de Huehuetenango, eje central del programa que nos ocupa: un corpus de quince manuscritos copiados por manos indígenas desde finales del siglo XVI en las poblaciones de Santa Eulalia, San Juan Ixcoi y San Mateo Ixtatán, todas en la región guatemalteca de Huehuetenango. Hasta allí llegaron los dominicos en 1526, destacando la figura de Fray Bartolomé de las Casas, quien se instala en Santiago de Guatemala en noviembre de 1536 encabezando un proceso evangelizador basado en la pacificación y protección de la población indígena. La música fue esencial para este cometido, sobre todo en las belicosas poblaciones de Huehuetenango. Los habitantes de esa región asimilaron rápidamente las enseñanzas musicales de los dominicos, posibilitando y facilitando el acercamiento con los indígenas, como reflejan las referencias del propio fray Bartolomé en su *Apologética Historia Sumaria*. Tan buen resultado dio la “pacificación” del noroccidente de Guatemala gracias a la música, que fray Bartolomé instó al emperador Carlos I a que otras órdenes religiosas tomaran su ejemplo e instruyeran ministriles indígenas para continuar esta labor. Dicha petición fue concedida mediante una real cédula de 1540.

Del corpus total de los manuscritos, la mayor parte de la polifonía se encuentra en los nueve primeros libros. De las más de 350 piezas contenidas en estos nueve libros, 193 no tienen letra, lo que podemos considerar música “para ministriles” al modo de los libros “de ministriles” que han llegado a nuestros días: el libro para ministriles del Códice de Lerma Hs3 L16, el manuscrito 975 de la Biblioteca Manuel de Falla E-GRmf 975, el archivo C19 para ministriles de la Catedral de Puebla, y el libro 6 para ministriles de la Catedral de Segovia. En 1963, Daniel P. Jensen y Edward F. Moore, misioneros de la orden estadounidense de la orden de Maryknoll, encontraron, recopilaron y juntaron los manuscritos encontrados en San Miguel de Acatán, en el departamento guatemalteco de Huehuetenango. De este conjunto de manuscritos incluimos una selección de ocho piezas: *Hoy hasemos fiesta todos*, *Sorsayal*, *Quantelcta* y *Pabanilla*, copiadas por Francisco de León en Santa Eulalia con fecha de 1582;

Favana y *Así andando*, copiadas por Tomás Pascual, maestro de capilla de San Juan Ixcoi entre 1590 y 1635; *Tanqui Mipres* (versión de *Tant que vivray* de Claudin de Sermisy); y el *Romance* (versión polifónica de *De Antequera sale el Moro* originalmente en tablatura y atribuido a Cristóbal de Morales, localizada por Daniel Anarte).

I N T É R P R E T E S

Carmelo Sosa, sacabuches alto y tenor. Natural de Galaroza (Huelva), perteneció a distintas agrupaciones musicales tales como la Orquesta Joven de Andalucía (OJA), la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) o West-Eastern Divan Orchestra de la Fundación Barenboim-Said, con las que realiza numerosas giras internacionales. Colabora con distintas orquestas profesionales por todo el territorio nacional, destacando su pertenencia por varias temporadas en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). En la actualidad es Profesor de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y director de la Banda Municipal de Música de Tomares (Sevilla).

Manuel Quesada, sacabuches alto y tenor. Nacido en Alcañiz (Teruel), estudia en el Conservatorio Superior de Madrid y en la Hochschule für Musik de Hannover (Alemania). Perteneció a la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Landesjugendorchester Bremen (Alemania) y a la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). Colabora con la Orquesta Nacional de España, y muy asiduamente con la Orquesta Ciudad de Granada (OCG). Es profesor de trombón de la Junta de Andalucía por oposición, habiendo obtenido en 2021 la cátedra de esta especialidad en el Conservatorio Superior de Música de Granada.

Jacobo Díaz, chirimías y flautas. Natural de Pilas (Sevilla), estudia en el Conservatorio Superior de Sevilla obteniendo Premio Fin de Grado medio y Mención de Honor Fin de carrera. Se perfecciona en la Academia de Música contemporánea de Alcalá de Henares y en la Academia de estudio orquestal Barenboim-Said. En 1998 ocupa la cátedra de oboe del Conservatorio Superior de Córdoba, y desde 1999 es profesor de oboe del Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla. Colaborador asiduo en diferentes agrupaciones profesionales, es solista de oboe de la Orquesta Bética de Sevilla y de la Orquesta Barroca de Sevilla.

Eugenio García, percusión. Nacido en Jerez, estudia en el Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla, estando en posesión del Máster de Interpretación Orquestal por la Universidad Internacional de Andalucía y la Fundación Barenboim-Said. Realiza postgrado en la Hochschule de Rostock (Alemania). Forma parte de orquestas como la Orquesta Joven de Andalucía (OJA) o la West-Eastern Divan Orchestra, colaborando habitualmente con orquestas como la de Málaga, Córdoba o Sevilla. Actualmente es profesor de percusión del Conservatorio Manuel Castillo de Sevilla.

Daniel Anarte, sacabuches bajo y tenor y director. Nacido en Málaga, es un músico ecléctico que toca estilos diversos (jazz, música histórica, música sinfónica, comercial...). Premios Fin de Grado Profesional y Fin de Carrera en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, está en posesión de distintas plazas como funcionario de carrera: en 1999 obtiene plaza por concurso-oposición de profesor de trombón en la Banda Municipal del Ayuntamiento de Granada; en 2007 obtiene plaza por oposición de profesor superior de trombón en la Banda Municipal del Ayuntamiento de Málaga; desde 2021 es Técnicomúsico del Ministerio de Interior del Gobierno de España en Madrid.

Oniria. Premio Akademia Music Award (EE.UU.) en el apartado de “Mejor vídeo de Música Clásica”, premio al mejor “Productor-Gerente” (Caroline Astwood) en los III Premios Nacionales GEMA de Música Antigua Española, finalistas en el V Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón, Premio del Público al “Mejor Grupo” y “Mejor Grabación Discográfica” en los VI Premios GEMA de Música Antigua Española. Oniria es un conjunto de música histórica que ha participado en algunos de los ciclos especializados en música antigua más reconocidos del panorama: FeMÁS Sevilla, Ciclo “Primavera Barroca” de Oviedo, dentro de la programación central del Centro Nacional de Difusión Musical - CNDM, Ciclo de música de las Tres Culturas de Córdoba, Arte Sacro de Madrid, Festival Cidade de Lugo, Música Antigua de Aranjuez, Museo Municipal de Faro (Portugal), Música Antigua de Málaga, Música Sacra de Ávila, “Mare Musicum” de Roquetas de Mar (Almería), Música Sacra de Getafe, Música Antigua de Soto del Real, Fundación Unicaja Cádiz, Ciclo “Cultura en red” de Guadalajara, Festival de Música Antigua de Gijón, Ciclo “Maestro de la Roza” de Oviedo, exposición “Atémpora” en la catedral de Sigüenza, o en el International Trombone Festival, en el Museo Pío V de Valencia, con gran éxito de crítica y público. En 2011, Oniria publica su primer CD *Trébol musical de cuatro hojas* (RMS 0032), primer monográfico mundial dedicado a la música del tratadista y compositor alemán Georg Daniel Speer (1636-1707). Este trabajo se presentó en el Teatro Echegaray de Málaga en 2011. En 2019 publica su segundo trabajo discográfico, *Huehuetenango: Ministriles from Guatemala* (CDF 2832) sobre la música para ministriles contenida en los códices de Huehuetenango –Guatemala, s. XVI– en el que el director de Oniria, Daniel Anarte, contribuye con un descubrimiento de concordancia: una versión instrumental del romance viejo *El moro de Antequera* atribuido a Cristóbal de Morales, contenido en el manuscrito americano e inédito hasta la fecha. Este disco obtuvo el Premio del Público a la “Mejor Grabación Discográfica” en los VI Premios GEMA de la música antigua española. A lo largo de su trayectoria, Oniria ha colaborado con los conjuntos vocales historicistas Los Afectos Diversos dirigido por Nacho Rodríguez, el coro Alonso Lobo dirigido por Israel Moreno, el coro de la Sociedad Musical de Sevilla dirigido por Pedro Teixeira, o con el saxofonista de jazz y compositor Ernesto Aurignac, estrenando una obra de encargo en el Festival de Arte Sacro de Madrid. Oniria pertenece a la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua – GEMA.

<https://www.oniriasacabuche.com/>

jaén

Sacristía de la S. I. Catedral

BENJAMIN ALARD, clave

Londres - París - Ámsterdam - Leipzig

PRIMERA PARTE

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata nº 8 en Sol menor

(*Essercizi per Gravicembalo di Don Domenico Scarlatti*, Londres, 1739)

Allegro

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Suite en Sol menor HWV 432

(*Suites de pièces pour le clavecin composées par G. F. Haendel*,
Londres, 1720)

Ouverture - Andante - Allegro - Sarabande - Gigue - Passacaille

Domenico Scarlatti

Sonata nº 4 en Sol menor

(*Essercizi per Gravicembalo di Don Domenico Scarlatti*, Londres, 1739)

Allegro

Jean-Philippe Rameau (1683-1764): *L'Égyptienne*

(*Nouvelles Suites de pièces de clavecin*, París, 1728)

Domenico Scarlatti

Sonata nº 12 en Sol menor

(*Essercizi per Gravicembalo di Don Domenico Scarlatti*, Londres, 1739)

Presto

Jean-Philippe Rameau (1683-1764): *La Poule*

(*Nouvelles Suites de pièces de clavecin*, París, 1728)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto en Fa Mayor BWV 978, transportado a Sol Mayor

(Basado en el Concerto para violín en Sol Mayor, RV 310 de Antonio

Vivaldi)
Allegro - Largo - Allegro

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
L'Enharmonique
(*Nouvelles Suites de pièces de clavecin*, París, 1728)

Domenico Scarlatti: Sonata nº 13 en Sol Mayor
(*Essercizi per Gravicembalo di Don Domenico Scarlatti*, Londres, 1739)
Presto

Johann Sebastian Bach: *Variaciones Goldberg* BWV 988
(*Clavier Übung IV*, Núremberg, 1741)
Variatio 23. a 2 Clav.
Variatio 14. a 2 Clav.

Domenico Scarlatti: Sonata nº 14 en Sol Mayor
(*Essercizi per Gravicembalo di Don Domenico Scarlatti*, Londres, 1739)
Presto

Domenico Scarlatti: Sonata nº 2 en Sol Mayor
(*Essercizi per Gravicembalo di Don Domenico Scarlatti*, Londres, 1739)
Allegro

SEGUNDA PARTE

Domenico Scarlatti: Sonata nº 30, *fuga del gatto*
(*Essercizi per Gravicembalo di Don Domenico Scarlatti*, Londres, 1739)

Johann Sebastian Bach: Partita nº 5 en Sol Mayor BWV 829
(*Clavier Übung I*, Leipzig, 1731)
Praelambulum – Allemande – Corrente – Sarabande –
Tempo di Minuetto – Passepied – Gigue

Duración: 80'

C O M P O N E N T E

Benjamin Alard, clave

COPRODUCCIÓN
CON LA FUNDACIÓN JUAN MARCH

COLABORACIÓN CON EL EXCMO. CABILDO
DE LAS CATEDRALES DE JAÉN Y BAEZA

Londres – París – Ámsterdam – Leipzig

Luisa Morales

El programa que nos propone el clavecinista Benjamin Alard está estructurado en torno a cuatro compositores fundamentales en la evolución de la música para instrumentos de teclado: Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel y Jean-Philippe Rameau. Estrictamente contemporáneos –los tres primeros nacieron el mismo año de 1685, y Rameau, apenas dos años antes–, juntos representan el cenit de la música para clave europea, con estilos personales bien diferenciados.

Si bien en el imaginario cultural europeo suele relacionarse a cada uno de estos compositores con un tipo de música nacional, sea alemana en el caso de Bach, francesa en el de Rameau, o italiana y española en el de Scarlatti, lo cierto es que no deja de ser una representación cultural a posteriori. Los compositores del Barroco utilizaban diferentes estilos “nacionales” según el propósito de la obra. Así, Bach y Händel se valen tanto del estilo francés –con danzas como la *sarabande* o *allemande* en sus suites y partitas– como del estilo italiano inspirado en Vivaldi, o del contrapunto más estricto. Scarlatti, por otro lado, es capaz de pasar del puro estilo francés a la técnica del partimento napolitano o del *concerto* romano. Incluso Rameau hace guiños al estilo italiano y español con un amago de fandango en *Les trois Mains*.

Rameau publicó en 1728 la colección *Nouvelles suites de pièces de clavecin*. En el prólogo o “Remarques”, Rameau advierte de los diferentes géneros de música que el clavecinista va a encontrar en sus páginas. Las advertencias van desde la licencia de ejecutar dos octavas sucesivas a la justificación, que ocupa más de media página de las dos de la introducción, de una pieza compleja para las reglas armónicas de la época como es *L'Enharmonique*. *Les trois Mains* y *L'Égyptienne* forman parte de la misma colección. En la primera, los cruces de manos la convierten en una pieza acrobática a la par que pionera en la escritura de esta técnica. Escrita en modo menor, en compás ternario con hemiolias, es una reproducción de un fandango del primer tercio del siglo XVIII, *L'Égyptienne*, evoca probablemente el retrato de una bailarina.

Las sonatas de Scarlatti escogidas para este recital pertenecen a la colección de *Essercizi*, publicada en Londres en 1739 y prologada por el propio autor. Aquí, Scarlatti hace amplio uso de los cruces de manos, a menudo buscando un efecto puramente visual. La influencia de Rameau es obvia en algunas de las piezas. Es probable que ambos compositores se conocieran durante las visitas que Scarlatti realizó a París en 1724 y 1725. Las influencias entre ambas colecciones, las *Nouvelles suites* y los *Essercizi*, no pasan inadvertidas.

La técnica del cruce de manos alcanzó gran éxito a partir de la década de 1730. El juego del cruce de manos de Rameau y Scarlatti fue seguido por Bach con la publicación de las *Variaciones Goldberg* en 1742. La variación nº 14 es un ejemplo de este divertimento virtuosístico visual y musical. La Sonata nº 30 cierra la colección de los *Essercizi* y ha pasado a denominarse popularmente la “fuga del gato”. Esta ha sido, sin duda, una de las sonatas más interpretadas y editadas desde su primera publicación. Entre las numerosas ediciones, cabe citar la publicada por Franz Liszt con el título de *Katzenfuge* (Berlín, 1860), y la edición de Hans von Bulow (Nueva York, 1864). Las ediciones de Bulow y de Carl Tausig (c.1872) gozaron de gran difusión internacional hasta las primeras décadas del siglo XX, siendo particularmente exitosas en Barcelona y Madrid. En este sentido, las sonatas más programadas en la Barcelona del cambio de siglo fueron, además de la ya mencionada K 30, las sonatas *Pastoral* y *Capriccio* de la edición de Tausig, que se corresponden con las Sonatas K 9 y K 20. Las tres forman parte de la colección *Essercizi*.

Las *Variaciones Goldberg* conforman la última parte de la colección *Clavier-Übung*, que incluye, entre otras obras para teclado, las seis *Partitas*. Publicadas en 1731 por el propio Bach, constituyen el punto culminante de la forma suite en el corpus bachiano. En las *Partitas*, Bach experimenta nuevas texturas y trata las danzas en estilo galante, alejándose del contrapunto tradicional. Cada una de las oberturas de las *Partitas* supone un experimento con nuevas formas, a excepción de la nº 4, que sigue los parámetros de la obertura a la francesa.

La *Partita* nº 5 quizá sea la más italiana de la colección. En la tonalidad de Sol mayor, arranca con un brillante “Præambulum” en compás ternario donde las escalas son utilizadas como un recurso de movimiento continuo, introduciendo la suite. Las sarabandes de las partitas son movimientos en los que Bach ofrece su mejor versión lírica. La Sarabande de la *Partita* nº 5 no es una excepción y la melodía, rica en apoyaturas, hace cantar al clave alcanzando momentos de gran belleza expresiva. La Gigue, concebida como una doble fuga y no como una danza de género, cierra esta partita.

En 1720, Händel publicó en Londres su primer volumen de *Suites de pièces pour le clavecin*, conocido como *The Great Eight*, que incluye la Suite HWV 432 que escucharemos en este concierto. Gran parte de las suites fueron escritas por el joven Händel antes de 1706, durante su período hamburgués. En las suites resulta evidente la facilidad del compositor para transitar por los estilos francés e italiano, dejando un amplio margen al intérprete para la improvisación. La *Suite en Sol menor* comienza con una obertura a la francesa cuyo característico ritmo *pointé* es desarrollado en la segunda parte fugada para volver al primer tema antes de la cadencia final. El *Passacaille*, con sus dieciséis variaciones sobre un *basso ostinato*, es el último movimiento de la suite. Este se inicia con el ritmo *pointé*, estableciendo una relación motívica con el primer movimiento a modo de colofón.

El repertorio para teclado de Scarlatti, Bach, Rameau y Händel está íntimamente relacionado con los instrumentos y, en el caso que nos ocupa, con los claves a su disposición. Los claves de las primeras décadas de 1700 tenían una extensión de teclado limitada, por lo general, a cuatro o cuatro octavas y media. Hasta la década de 1740, los claves de dos teclados no alcanzarán la extensión habitual de 61 teclas, es decir, cinco octavas (en com-

paración, un piano moderno tiene 88 teclas, siete octavas y tres notas). Este hecho es observable no solo en los claves conservados, sino también en el repertorio. La obra para clave de Bach de su primera época comprende únicamente cuatro octavas del teclado, de Do-I a Do5. En la *Partita n° 5* ya se extiende de Sol-I a Re5, esto es, por encima de cuatro octavas y media, tal y como sucede en los claves de sus contemporáneos: el hamburgués Christian Zell y el berlinés Michael Mietke. Tan solo en una de sus obras, la *Suite en Do Menor BWV 997*, Bach llega a utilizar el sobre-agudo Fa5, disponible, por ejemplo, en los claves de Hieronymus Albrecht Hass de Hamburgo (1740), con cinco octavas y cinco registros, que incluyen los de 2 y 16 pies. Por otro lado, los claves franceses y flamencos tenían una disposición convencional de registros de 2 x 8', 1 x 4', y a menudo fueron reutilizados durante décadas gracias al sistema de *ravalement*, que permitía extender el teclado en las zonas de los graves y los agudos hasta alcanzar las cinco octavas necesarias para el repertorio francés de la época.

El caso de Scarlatti, por su parte, es paradigmático: en una de sus últimas sonatas (K 485) llega a sobrepasar las cinco octavas con una extensión de Fa-I a Sol5 (63 teclas); además, Scarlatti conocía los instrumentos de Diego Fernández de cinco octavas, así como el de cinco registros ya comentado. Si Diego Fernández fue pionero en construir para la reina María Bárbara un clave con botones a modo de pedalero que permitía accionar los registros con los pies en lugar de utilizar las manos, a partir de 1760 el sistema de pedales y *genouillères* –activados con las rodillas– se generalizó en los principales talleres europeos de construcción de claves. La evolución del instrumento, permitiendo cambios de registros y, por tanto, de color, transformó la forma de interpretar y de componer para el clave de la siguiente generación.

(El FeMAUB agradece a la Fundación Juan March su autorización para la reproducción de estas notas).

I N T É R P R E T E S

Benjamin Alard, clave. El universo de Benjamin Alard es el de la música de Johann Sebastian Bach. Su complicidad musical es tal que en 2004 el jurado del Concurso Internacional de clave de Brujas le concedió su *premier* premio. Benjamin Alard sintió desde muy joven una gran fascinación por los misterios del órgano. Sus primeros maestros fueron Louis Thiry y François Ménissier en los Conservatorios de Dieppe y Rouen. Fue gracias a Elisabeth Joyé, con quien estudiaba en París, que Benjamin Alard descubre el repertorio de clave. En 2003 ingresa en la Schola Cantorum de Basilea para trabajar con Jörg Andreas Bötticher, Jean-Claude Zehnder y Andrea Marcon. Desde 2005, es el titular del órgano Bernard Aubertin de la iglesia Saint-Louis-en-l'Île de París donde da recitales de forma recurrente consagrados a la música de Bach. Tanto en lo que respecta al órgano como al clave, Benjamin divide su tiempo entre los recitales y la música de cámara (con dos claves con Élisabeth Joyé, en sonata con el violinista François Fernandez o incluso con el flautista Emmanuel Pahud). Cada temporada musical es invitado a los principales centros de música antigua alrededor del mundo. Benjamin Alard ha publicado bajo el sello Hortus *Andreas Bach Buch*, numerosas transcripciones, el Manuscrito Bauyn y un disco de música francesa de los siglos XVII y XVIII, así como *Sonatas en trío* para órgano de Johann Sebastian Bach y el *Clavier Übung I y II* de la mano de Alpha. Estas grabaciones han sido fervientemente aclamadas por la prensa musical. Benjamin Alard ha comenzado a grabar con Harmonia Mundi la obra integral para clave de Johann Sebastian Bach. Este impresionante trabajo se está desarrollando a lo largo de una década. Los cinco primeros volúmenes de una serie de 18 en total están ya disponibles. A la publicación del quinto volumen *Weimar 1708-1713 – Toccatas et Fugues* en otoño de 2021 le siguió la publicación del disco del Primer libro del *Clave bien temperado* por el 300 aniversario de su publicación en marzo de 2022. Este último CD ha sido premiado con el Diapason d'or. Más adelante en este mismo año, publicará con Harmonia Mundi una edición especial dedicada al *Orgelbüchlein*. Benjamin Alard toca regularmente en los principales centros musicales de París a Moscú y San Petersburgo, Tokyo o Boston sin olvidarnos de Madrid, Barcelona, Suiza y Bélgica.

<https://www.benjaminalard.net/>

carchelejo

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles

ENSEMBLE LA DANSERYE

Fernando Pérez Valera, director - Verónica Plata, soprano

Misa polifónica (celebración litúrgica) - *O quam gloriosum*

Anónimo

Ave virgo gratia plena*

(Cancionero de Palacio, Real Biblioteca, Madrid, ms. II-I335)

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Missa *O quam gloriosum* (4vv)

Kyrie

Gloria

(*Missarum Libri Duo*, Tomás Luis de Victoria, Roma, 1583)

Francisco Guerrero (1528-1599)

Villanesca *O venturoso día** (3vv)

(*Canciones y villanesecas espirituales*, Francisco Guerrero, Venecia, 1589)

Tomás Luis de Victoria

Missa *O quam gloriosum* (4vv)

Credo

(*Missarum Libri Duo*, Tomás Luis de Victoria, Roma, 1583)

Anónimo

Ay, Santa María* (3vv)

(*Cancionero de Palacio*, Real Biblioteca, Madrid, ms. II-I335)

Tomás Luis de Victoria

Missa *O quam gloriosum* (4vv)

Sanctus

Benedictus (3vv)

Agnus Dei

(*Missarum Libri Duo*, Tomás Luis de Victoria, Roma, 1583)

Francisco Guerrero (1528-1599)

Villanesca *Pan divino y gracioso* (4vv)

(*Canciones y villanesecas espirituales*, Francisco Guerrero, Venecia, 1589)

Duración: 60'

(*) Obra instrumental

Lectura desde reproducción facsímil de los manuscritos originales

C O M P O N E N T E S

Verónica Plata, soprano

ENSEMBLE LA DANSERYE

Fernando Pérez Valera, cometas, sacabuche, flautas y dirección

Juan Alberto Pérez Valera, chirimías, bajoncillos y flautas

Luis Alfonso Pérez Valera, sacabuche y flautas

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN Y EL
AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES Y CÁRCHELEJO

Missa *O quam gloriosum*

Fernando Pérez Valera

La producción musical dedicada al engrandecimiento del rito de la misa, considerado el acto católico más importante y sobre el que se ordenan los demás sacramentos, ha sido inmensa a lo largo de la historia de la música, desde los primeros ejemplos en canto gregoriano allá por el siglo XIII. Una de las primeras ejecuciones polifónicas completas de una misa es la desarrollada por Guillaume de Machaut en su *Missa de Notre Dame*, ya dentro del siglo XIV. A partir de este momento, la misa va a ser considerada el género musical sacro por excelencia, teniendo su momento cumbre entre la segunda mitad del siglo XV y todo el siglo XVI. Por esta razón todos los compositores de esta época tienen un buen número de misas compuestas para esta celebración litúrgica.

El desarrollo musical más complejo y con uso de música en canto de órgano (polifonía) tiene lugar en las secciones del ordinario de la misa (*Kyrie-Gloria-Credo-Sanctus-Agnus Dei*), que son aquellas que permanecen invariables durante el año litúrgico y no dependen de momentos o fiestas concretas y, por tanto, su uso es más frecuente. Para satisfacer la demanda de música en estas secciones del ordinario, los maestros de capilla debían de componer un buen número de misas que las capillas musicales tenían en su repertorio para utilizarlas durante todo el año. Fruto de ello es la enorme cantidad de repertorio ligado a la misa que se conserva en los archivos catedralicios, donde además de las misas que componen los propios maestros de capilla, se encuentran misas de otros compositores externos a la entidad, que la institución adquiere para ampliar su biblioteca musical.

En sus comienzos, las misas están basadas en composiciones polifónicas que utilizan *cantus firmus*, melodías gregorianas que se toman prestadas para realizar sobre ellas el contrapunto de todos los demás movimientos de la misa, pero en el siglo XVI se pondrá de moda una tipología de misa que será muy utilizada a lo largo del siglo: la misa “parodia”. Se trata de desarrollar una misa a partir de un material musical preexistente, que principalmente solían ser canciones o motetes de los cuales el compositor toma motivos y los desarrolla y adapta a los textos del ordinario de la misa con cierta libertad, pero dejando reconocer los motivos originales.

Un ejemplo de misa parodia es la *Missa O quam gloriosum* que se ofrece en la presente celebración litúrgica. Se trata de una composición del abulense Tomás Luis de Victoria, uno de los maestros españoles con más consideración, que realiza una misa completa basada en su propio motete homónimo *O quam gloriosum*, el motete que encabeza la primera publicación de Tomás Luis de Victoria, su primer libro de motetes impreso en Venecia en 1572 por Ángel Gardano. Acompañan a la misa varias composiciones que son utilizadas en momentos como el introito, gradual, ofertorio y comunión, partes del propio de la misa, destacando la presencia de dos composiciones paralitúrgicas contenidas en el Cancionero de Palacio y sobre todo, de dos de las villanescas espirituales: *O venturoso día* y *Pan divino y gracioso*, extraídas de la colección *Canciones y villanescas espirituales a tres, cuatro y cinco voces* compuestas por Francisco Guerrero y publicadas en Venecia en 1589, y conocidas también en Nueva España (actual México).

T E X T O S

Missa O quam gloriosum

Kyrie

Kyrie, eleison

Christe, eleison

Kyrie, eleison

Señor, ten piedad de nosotros

Cristo, ten piedad de nosotros

Señor, ten piedad de nosotros

Gloria

Gloria in excelsis Deo

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te,

Benedicimus te,

Adoramus te,

Glorificamus te,

Gratias agimus tibi

propter magnam gloriam tuam,

domine Deus, Rex caelestis,

Deus Pater omnipotens.

Domine fili unigenite, Iesu Christe,

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;

Qui tollis peccata mundi,

suscipe deprecationem nostram;

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Quoniam Tu solus sanctus,

Tu solus Dominus,

Tu solus Altissimus, Iesu Christe,

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Gloria en los altos cielos a Dios

y en la tierra paz a los hombres

de buena voluntad.

Te alabamos,

te bendecimos,

te adoramos,

te glorificamos,

te damos gracias por tu inmensa gloria,

Señor Dios, Rey Celestial,

Dios Padre todopoderoso.

Señor Hijo unigénito, Jesucristo,

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,

Tú que quitas los pecados del mundo,

ten piedad de nosotros;

Tú que quitas los pecados del mundo,

acepta nuestra suplica.

Tú que te sientas a la derecha del Padre,

ten piedad de nosotros.

Porque Tú eres el único santo,

Tú el único señor,

Tú el único altísimo, Jesucristo,

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.

¡Amén!

Credo

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,

Factorem caeli et terrae,

visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum,

Filium Dei unigenitum,

et ex Patre natum ante omnia saecula,

Deum de Deo, Lumen de Lumine,

Deum verum de Deo vero,

genitum, non factum, consubstantiali Patri:

per quem omnia facta sunt;

qui propter nos homines et

propter nostram salutem descendit de caelis,

et incarnatus est de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine et homo factus est,

crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,

passus et sepultus est,

et resurrexit tertia die secundum Scripturas,

et ascendit in caelum, sedet ad dexteram

Patris,

et iterum venturus est cum gloria,

iudicare vivos et mortuos;

cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum,

Dominum et vivificantem,

qui ex Patre Filioque procedit,

qui cum Patre et Filio

simul adoratur et conglorificatur,

qui locutus est per Prophetas.

Et unam sanctam catholicam

et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum Baptisma

in remissionem peccatorum.

Et expecto resurrectionem mortuorum,

et vitam venturi saeculi.

Amen.

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza que el Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María,
la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo,
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus, Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
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.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis.

Bendito el que viene en nombre del Señor.
¡Hosanna! en las Alturas.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

Pan divino y gracioso

Pan divino y gracioso, sacrosanto
manjar que das sustento al alma mía;
dichoso fue aquel día,
punto y hora
que en tales dos especies Cristo mora;
que si el alma está dura
aquí se ablandará con tal dulzura.

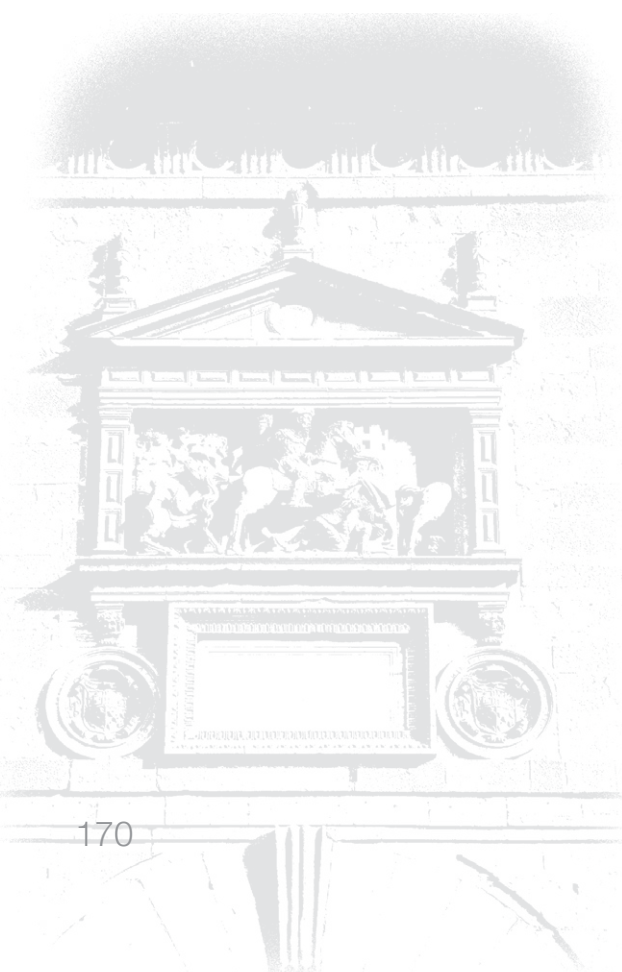
El pan que estás mirando, alma mía,
es Dios que en ti reparte gracia y vida,
y, pues que tal comida te mejora,
no dudes de comerla desde ahora,
que, aunque estuvieres dura,
aquí te ablandarás con tal dulzura.

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 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. Además, es Licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada. Como solista ha actuado junto a la Orquesta Ciudad de Granada y Orquesta Barroca de San Juan de Dios, y ha interpretado diferentes roles de ópera destacando Venus en *King Arthur* de Purcell, Belinda en *Dido y Aeneas* de Purcell y Elle en *La Voix Humaine* de Poulenc. En el campo de la música antigua ha realizado cursos de especialización con Carlos Mena, Lambert Climent y Eduardo López Banzo entre otros. Habitualmente trabaja con grupos como Al Ayre Español, Vozes de Al Ayre Español, La Capilla Real de Catalunya, Música Ficta, Nova Lux Ensemble, Coro Barroco de Andalucía, Claroscuro, Música Intavolata, Capella Prolationum y Ensemble La Danserye, actuando en numerosos festivales de España, Alemania, Austria, Italia, Francia, Polonia, Colombia, Ecuador y China.

<http://veronicaplata.com/>

Para el currículum del ENSEMBLE LA DANSERYE,
véase el concierto del 6 de diciembre en Úbeda.

SÁB. 8, DOM. 9 Y SÁB. 15

20.45 H. Y 19.45 H.

santa elena, montizón y arroyo del ojanco

Iglesia de Santa Elena, Iglesia de la Concepción
e Iglesia de la Concepción

DÚO LORCA

Una cita con Telemann

PRIMERA PARTE

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Sonata en Sol Mayor TWV 40:107
Affettuoso - Allegro - Andante - Presto

Fantasía nº 1 en La Mayor TWV 40:2

Fantasía nº 10 en Fa sostenido Mayor
TWV 40:11

Canon melódico nº 2 TWV 40:120
Spirituoso - Larghetto - Allegro assai

SEGUNDA PARTE

Georg Philipp Telemann
Canon melódico nº 1 TWV 40:118
Vivace - Adagio - Allegro

Fantasía nº 2 en La menor TWV 40:3

Fantasía nº 3 en Si menor TWV 40:4

Sonata en Re mayor TWV 40:105
Largo - Vivace - Gratoso - Allegro

Duración: 50'

C O M P O N E N T E S

Carmen Vera Trillo, flauta
José Javier Zafra de la Chica, oboe

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN Y LOS
AYUNTAMIENTOS DE SANTA ELENA,
MONTIZÓN Y ARROYO DEL OJANCO

Una cita con Telemann

Carmen Vera Trillo

Una cita con Telemann es un concierto a través del cual se realizará un viaje en el tiempo hasta el Barroco más puro de la mano de unos de los compositores más prolíficos de la historia de la música. Durante este concierto, el Dúo Lorca interpretará alguna de sus piezas para dos de flauta más reconocidas del Barroco. Una experiencia en la que evadirse del presente sumergiéndose en las bellas melodías y contrapuntos de la época de la mano del dulce timbre del oboe y la flauta. A través de este repertorio, el Dúo Lorca pretende conectar el público actual con la estética barroca, aportando diversos apuntes y curiosidades tanto de los compositores interpretados como del contexto de las diversas obras. De esta manera también se pretende establecer un vínculo más estrecho con el espectador, saliendo de la dinámica convencional de los conciertos al uso, que distancia cada vez más al músico y al oyente.

I N T É R P R E T E S

Carmen Vera Trillo, flauta travesera. Sus profesores siempre han destacado su pasión interpretando, al igual que la manera en la que transmite emociones a través de la música: “Tiene mucha presencia en el escenario, lo que le va a abrir muchas puertas” (Yurena Duque, 2018). Una de sus más destacadas preferencias es la música de cámara, llegando a ganar el I Concurso de Música de Cámara del Conservatorio de Jaén con el Quinteto de Viento A5, agrupación con la que realizó un gran número de conciertos. Igualmente, forma parte del dúo de Flauta y Fagot Ve-Mol Dúo, con el que ha realizado diferentes conciertos en la Comunidad de Madrid. Como solista, Carmen ha llegado a interpretar tanto repertorio romántico con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Úbeda; como clásico junto a la Orquesta de Cámara del Conservatorio de Jaén. Asimismo, ha atendido a la batuta de reseñables directores, como Dirk Vermeulen, Lucía Marín o Jordi Mora. Carmen comienza a estudiar flauta en el Conservatorio Superior de Jaén y gracias a su afán por seguir aprendiendo decidió desplazarse a Bruselas para estudiar con Frank Hendrickx y Carlos Brunell. Además, también ha recibido clases por parte de grandes flautistas como Paul-Edmund Davies, Felix Renggli, María Antonia Rodríguez, o Juan Carlos Chornet entre otros. Actualmente, Carmen ha terminado en Madrid el Máster de Interpretación Solista en el Centro Superior Katarina Gurska y sigue formándose con diferentes flautistas de renombre.

José Javier Zafra de la Chica, oboe. “Su sonido está repleto de colores y de matices, fiel reflejo de una persona sensible y abierta a todos los estilos e ideas musicales” (Andrés Parada, 2020). Tiene una amplia experiencia en el mundo camerístico, realizando actuaciones con el quinteto Bohemia en diferentes lugares como el palacio de San Telmo con la Fundación Barenboim-Said, la Sociedad Económica de la ciudad de Jaén, el Museo Íbero y los Baños árabes de Jaén. Además, con esta agrupación ganó el primer premio dentro del concurso de cámara del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira. Como solista, Jose Javier ha interpretado repertorio clásico, romántico y postromántico con orquestas como la orquesta polaca Sinfonia luventus, la orquesta Joven de Córdoba, la orquesta del Conservatorio Superior de Jaén y la orquesta de la Universidad de Jaén. Finaliza sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira con el catedrático Cecilio García, además de haber estudiado en la Universidad de música Frederik Chopin en Varsovia. Ha recibido clases de la mano de profesores de prestigio internacional como Thomas Indermuhle, Tytus Wojnowicz, Jose Antonio Masmano, Guillermo Sanchís y Eduardo Martínez. Actualmente, José Javier ha terminado el Máster en Investigación Artística en la Universidad de Jaén y el Máster de Interpretación Solista en el Centro Superior Katarina Gurska con Salvador Barberá.

Dúo Lorca. Nace de la combinación de dos entusiasmados jóvenes músicos, una flautista y un oboísta, que desde que comienzan su carrera disfrutan haciendo música y compartiéndola con los demás. Los componentes de este grupo se conocen cursando sus respectivos estudios superiores en el Conservatorio Superior de Jaén. Es entonces cuando

nace la idea de formar el dúo, cuyo objetivo principal es disfrutar de la música y trasladar emociones a un público que esté dispuesto a conocer obras de diferentes estilos con este pequeño grupo de cámara. Desde sus inicios tras la pandemia, el Dúo Lorca ha realizado conciertos en el Festival de Cultura de la Universidad de Jaén (2020), el Festival de Música de Cámara Málaga Clásica (2020), en el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (2020 y 2021), en el Festival de Música Española de Cádiz (2021), Las noches en blanco de Jaén (2022) y en diferentes escenarios de la provincia jiennense.

DOMINGO 9

20.00 H.

arquillos

Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción

CAPILLA MUSICAL LOS SEISES DE EL SALVADOR

María Jesús García Sánchez, directora - Emilio José Alejo Martínez, organista

Misa polifónica (celebración litúrgica)

Polifonía española del siglo XX: Guillermo Álamo Berzosa

ENTRADA

Guillermo Álamo Berzosa (1913-1993)

Motete *Haec dies* (4vv)

KYRIE

Misa *Gaudens Gaudebo* (4vv) (1954)

Kyrie

ALLELUIA

Tres antífonas a 4 voces graves (4vv)

Primera antífona*

OFERTORIO

Tres antífonas a 4 voces graves (4vv)

Segunda antífona

SANCTUS-BENEDICTUS

Misa *Gaudens Gaudebo* (4vv) (1954)

Sanctus-Benedictus

AGNUS DEI

Misa *Gaudens Gaudebo* (4vv) (1954)

Agnus Dei

COMUNIÓN

Motete *Ecce Panis* (4vv)

SALIDA

Ave Maria procesional (2vv) (1944)

Duración: 35'

P
R
O
G
R
A
M
A

(*) Adaptación textual “alleluia” de María Jesús García Sánchez

C O M P O N E N T E S

Ana Ruiz, Marta Ruiz, Isabel Wanda Grainge, Sofía Grainge, Ángel Moreno, Clara María Ortiz, Emilio Alejo, Leonardo Alejo, José Luis de la Rimada, Hugo Rodríguez, Hugo López, Leo López y Julio Barte, tiples
Ignacio Valenzuela, Juan de la Cruz Moreno, Juan Francisco Suárez, Alberto Martínez, Javier Sánchez y Alejandro Copado, altos
Antonio Díaz, José Ruiz, Sergio Suárez, Valentín Zafra y Antonio Zafra, tenores
Sergio Muñoz, Juan José Barbero y Luis Arriaga, bajos

Emilio José Alejo, órgano
María Jesús García, directora

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JÁEN
Y EL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS

Para las NOTAS y el currículum de los INTÉRPRETES,
véase el concierto del día 1 de octubre en Lupión

T E X T O S

Haec dies

Haec dies quam fecit Dominus.
Exultemus et laetemur in ea.

*Este es el día que hizo el Señor.
Sea nuestra alegría y nuestro gozo.*

Misa Gaudens Gaudebo: Kyrie

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

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

Tres antífonas a 4 voces graves

Primera antífona

Adoramus te Christe,
Et benedicimus tibi
Quia per Crucem tuam
Redemisti nos.

*Te adoramos Cristo,
y te bendecimos,
pues por tu Cruz
nos redimiste.*

Segunda antífona

Per lignum servi facti sumus,
et per sanctam crucem tuam liberati sumus:
fructus arboris seduxit nos
Filius Dei redemit nos.

*Por el leño fuimos esclavizados,
y por la Santa Cruz liberados:
el fruto del árbol nos sedujo
el Hijo de Dios nos rescató.*

Misa Gaudens Gaudebo: Sanctus-Benedictus

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

in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

*Santo es el Señor Dios del universo
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.*

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

*Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
danos la paz.*

Ecce Panis

Ecce Panis angelorum,
factus cibus viatorum
vere panis filiorum
non mittendus canibus.
Infiguris praesignatur
cum Isaac inmolatur,
agnus Paschae de putatur
datur manna Patribus.

Ave María procesional

Dios te salve, María,
llena eres de gracia,
el Señor es contigo,
bendita tú eres
entre todas las mujeres
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.

SÁBADO 22 Y 3

20.00 H.

jabalquinto y porcuna

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación
e Iglesia Parroquial de la Asunción

CORO Y ORQUESTA MUSICALMA

José Gregorio Trujillo Paredes, director

Música Sacra: evolución y confluencias en el siglo XXI

A
M
A
R
G
O
P
R
O
P

Karl Jenkins (n.1944)
The Armed Man: A Mass for Peace
(4vv) (2000)
Benedictus

Anónimo
Salve Regina, para soprano y 4vv

Franz Biebl (1906-2001)
Motete Ave Maria (8vv) (1964)

Marco Frisina (n.1954)
Stabat Mater, para soprano y 4vv
(2000)

Manuel Jimena (n.1980)
Missa Humilis Complutensis (4vv)
(2021)
Kyrie, para soprano y coro
Gloria

Hallelujah
Sanctus
Agnus Dei

Henryk Jan Botor (n.1960)
Missa Joannis Paoli Secundi JMJ (4vv)
(2016)
Kyrie
Gloria
Sanctus
Agnus Dei

Kuzma Bodrov (n.1980) – **Carlos Criado** (n.1977) – **Pedro Alfaro** (n.1980) – **Íñigo Guerrero** (n.1979)
Misa JMJ (4vv) (2011)
Kyrie
Gloria
Sanctus, para soprano y coro
Agnus Dei

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

María Anguís, Alejandra Campos, Alicia Cano, Rafaela Cárdenas, Ainara Catena, Nerea Catena, Yolanda Díaz, Julia Férriz, Ana Gallardo, María del Mar García, Mª Luisa Gómez, Linarejos Granados, Bernardina López, María López, María Martín, Desiré Martínez, Esperanza Montoro y Mª Nieves Moreno, sopranos

Mónica Álvarez, Marta Andrés, Antonia Díaz, Nuria Gámez, Magdalena Gámez, Manuela García, María Dolores García, Emma Garijo, Lucía Godoy, Ana Belén Maldonado, Catalina Martos, Cinthia Mendoza, Noelia Villarubia y Natalia Visiedo, contraltos

Diego Berja, Javier Catena, Juan Escudero, Luis Enrique Gámez, Adrián Gámez, Manuel Gámez, Antonio García, Domingo Jurado, Manuela López y Juan Antonio Moreno, tenores

Miguel Ángel Crespo, Alberto Cruz, Pedro Gallardo, Enrique Gámez, Francisco Manuel Hernández y Ramón Murillo, bajos

Paloma Muriel y Elena Ramírez, flautas

Gema Quílez, oboe

José Miguel Martínez y Marta de la Fuente, clarinetes

Alberto Martínez, fagot

Pablo Cano y Alejandro Martínez, trompas

Juan José Valero, trompeta

Miguel Ángel Valero, trombón

Jesús Berja, percusión

Alberto Cruz, piano

Loli Barragán, Marina Campos, Carmen Martínez, Esperanza García, Alicia Montiel,

Aitana Pérez e Ismael Palomares, violines

David Gascón y Gabriel Gascón, violonchelos

Joaquín Fernández y Sebastián Polaina, contrabajos

José Gregorio Trujillo Paredes, director

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN Y LOS
AYUNTAMIENTOS DE JABALQUINTO Y PORCUNA

Música sacra

José Gregorio Trujillo Paredes

Este concierto pretende dar al público una visión moderna y actual de la música sacra, con obras de los siglos XX y XXI donde se explica el desarrollo y fusión de estilos que sufrió este macro-género musical. Dichos cambios, a la hora de componer según avanzan los siglos, se abordan a través de sus estilos de composición (monofónico / contrapuntístico), de las armonías usadas, así como detalles del ritmo, que durante siglos han ido haciendo evolucionar la composición de este “estilo sacro” de música. Sin perder nunca el sentido de fe y la firme tradición cristiana, estas obras han sido compuestas recientemente para dar respuesta a las nuevas demandas en la liturgia de nuestros tiempos, con melodías atractivas, armonías sugerentes, ritmos marcados que cuidan hasta el mínimo detalle la expresión del texto, última finalidad en el canto que acompaña al rezo en la liturgia.

The Armed Man: A Mass for Peace

Benedictus

Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

*Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.*

Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiae,
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

*Dios te salve, Reina y Madre de misericordia
Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve
A Ti clamamos, los desterrados hijos de Eva
A Ti suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Abogada Nuestra, vuelve tus
ojos misericordiosos hacia nosotros
y muéstranos a Jesús, el fruto bendito
de tu vientre,
después de este destierro.
Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María.*

Ave Maria

Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepit de Spiritu sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Iesus.
Maria dixit: Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Iesus.
Et Verbum caro factum est
et habitavit in nobis.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
Sancta Maria, ora pro nobis,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Amen. Amen.

*El Ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra del Espíritu Santo,
Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita Tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
María dijo: He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra.
Ave María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo
y bendita tu eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Ave María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo
y bendita tu eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
Santa María ruega por nosotros ahora
y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Amén. Amén.*

Stabat Mater

Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius.

Immersa in angoscia mortale
la Madre dell'Unigenito
geme nell'intimo del cuore
trafitto da una spada.

Piange la Madre pietosa
contemplando le sue piaghe:
chi potrà trattenere il pianto
davanti a tanto tormento.

Per il peccato del mondo
vide il Figlio tra i tormenti,
vide il suo dolce nato
quando emise lo spirito.

*La Madre piadosa estaba
junto a la cruz y lloraba
mientras el Hijo pendía.*

*Con el alma traspasada
por la dolorosa espada
¡oh cuán triste y afligida
la Virgen Madre lloraba!*

*Al ver su dolor inmenso
¿A llorar quién no se atreve?
Por los pecados de este mundo
es que sufría su hijo.*

*Vio morir al Hijo amado
en completo desamparo
¡oh, Madre, fuente de amores:
haz que yo sienta tus dolores!*

Missa Humilis Complutensis

Kyrie

Kyrie, eléison.

Christe, eléison.

Kyrie, eléison.

Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad.

Gloria

*Gloria in excelsis Deo,
et in terra pacem hominibus
bonae voluntatis.*

*Laudamus Te,
benedicimus Te,
alabamus Te,
glorificamus Te.*

*Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.*

*Dominus Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotentens.*

*Domine Fili Unigenite, Iesu Christe,
Gloria in excelsis Deo*

*et in terra pacem hominibus
bonae voluntatis.*

Dominus Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

*Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram;
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus
Tu solus Dominus
Tu solus Altissimus Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu
in Gloria Dei Patris. Amen.*

*Gloria a Dios en los cielos,
y en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad.*

*Te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos,
te damos gracias por tu inmensa gloria,
Señor Dios, Rey Celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor Hijo unigénito, Jesucristo.*

*Gloria a Dios en los cielos
y en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad.*

*Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas los pecados del mundo,
ten piedad de nosotros;*

*Tú que quitas los pecados del mundo,
acepta nuestra súplica.*

*Tú que te sientas a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.*

Porque Tú eres el único santo,

Tú el único señor,

Tú el único altísimo, Jesucristo,

con el Espíritu Santo

en la gloria de Dios Padre. ¡Amén!

Hallelujah

Hallelujah.

Aleluya.

Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus

Dominus, Dei sabaoth

*pleni sunt caeli et terra gloria tua
hosanna, hosanna in excelsis.*

*Benedictus qui venit in nomine Domini
hosanna, hosanna in excelsis,
hosanna, hosanna in excelsis.*

Santo, santo, santo

es el Señor, Dios del Universo,

*llenos están el Cielo y la Tierra de tu Gloria
hosanna, hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor
hosanna, hosanna en el cielo,
hosanna, hosanna en el cielo.*

Agnus Dei

*Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.*

*Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis.
Dona nobis, dona nobis pacem, pacem, pacem.*

*Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.*

*Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Danos la paz, danos la paz, danos la paz.*

I N T É R P R E T E S

José Gregorio Trujillo Paredes, director. Natural de Linares, obtiene el Grado Profesional de Guitarra en el Conservatorio de Música linarense bajo la dirección de Francisco Cuenca. Termina sus estudios de Grado Superior de Guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba bajo la dirección de Miguel Barberá, obteniendo Mención de Honor Fin de Carrera. Así mismo, cursa estudios de Musicología en la Universidad de Granada, contando entre sus maestros algunos de los más notables musicólogos españoles, como Francisco Javier Lara Lara, Emilio Ros Fábregas, María Gembero, Antonio Martín Moreno, Concepción Fernández Vivas, Christiane Heine y Miguel Ángel Berlanga. En enero de 2006, y tras una larga trayectoria vinculada al canto coral, funda el Coro y Orquesta MusicAlma en su parroquia, la Basílica de Santa María La Mayor de Linares. Realiza desde sus comienzos cursos de perfeccionamiento musical en diversos ámbitos bajo la dirección de importantes figuras musicales como Leo Brower, Ricardo Gallén, David Russell, Joaquín Clerch, Jose Luis Rodrigo, Antón García Abril; y de dirección musical de la mano de Lucía Marín y Enrique García Asensio entre otros. Actualmente es profesor de música por oposición en el IES Santa Engracia de Linares, puesto que compagina con la dirección y presidencia del Coro y Orquesta MusicAlma.

Coro y Orquesta MusicAlma. MusicAlma nace en 2006 en la Basílica de Santa María La Mayor de Linares, convirtiéndose en el coro y orquesta oficial de la misma. En estos años de trayectoria, se ha convertido en referente dentro del ámbito de la música sacra, habiendo realizado actuaciones de gran relevancia como la ceremonia de toma de posesión del obispo de Jaén en 2016, ceremonia de beatificación de los mártires del s. XX en Almería 2017 (presidida por el cardenal Ángel Amato y retransmitida en 5 países), Catedral de Baeza - Año Mundial de la Misericordia, coronaciones canónicas, celebraciones eucarísticas como las celebradas en la Catedral de la Almudena y la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid, etc. En el ámbito civil, esta asociación cultural musical ha actuado en lugares como la UNIA de Baeza, el Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén, Teatros de Villacarrillo, Torredelcampo, Linares, Fundación Andrés Segovia. Así mismo, MusicAlma ha participado en festivales de música como en las ediciones XXI, XXII y XXIII del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, la XIII edición del Festival Internacional de Música Ciudad de La Carolina (Jaén), o el XIII Festival Internacional de Música Ciudad de La Rambla (Córdoba) y recientemente en el Festival de Música Sacra de Las Rozas en Madrid, acaecido en marzo de 2022. Destacamos además colaboraciones en CD, programas de radio y TV.

espeluy

Iglesia Parroquial de Santa Catalina

CHARANDA

José Ramón Jódar, bandurria, guitarra, voz y dirección

Misa polifónica (celebración litúrgica)
Europa y Nuevo Mundo: un diálogo entre almas

A
M
A
R
G
O
R
P

INTROITO

Max Alliey (n.1946)

Misa Criolla venezolana

Gracias Señor, gaita zuliana

KYRIE

Ariel Ramírez (1921-2010)

y **Félix Luna** (1925-2009)

Misa Criolla argentina

Kyrie

ALLELUIA

Calixto Álvarez (n.1938)

Misa para Juan Pablo II en Cuba

Guajira-son

OFERTORIO

Franz Schubert (1797-1828)

Ave María

SANTO

Ariel Ramírez y **Félix Luna**

Misa Criolla argentina

Santo

AGNUS DEI

Andrés Alén (n.1950)

Misa para Juan Pablo II en Cuba

Cordero de Dios, habanera

COMUNIÓN

Johann Christoph Pachelbel

(1653-1706)

Canon

SALIDA

Herivelto Martins (1912-1992)

Ave María no Morro

Duración: 50'

Concepción del programa:

Francisco Javier Pérez y Virtudes Jiménez Armenteros

C O M P O N E N T E S

Agustín Nogueras, guitarra, requinto y voz solista

Rodrigo Cañadillas, bandurria, guitarrón mexicano y voz solista

Óscar Martínez, cuatro puertorriqueño y voz

Francisco Javier Pérez, laúd y voz

José Raúl Peñas, charango, cuatro venezolano, guitarra, percusión y voz

Manuel Mula, bandurria, percusión y voz

Fernando Delgado y Álvaro Rodríguez, percusión

José Ramón Jódar, bandurria, guitarra, voz y dirección

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE ESPELUY

Diálogo entre almas

Virtudes Jiménez Armenteros

El Papa Francisco nos recuerda que, con la música, la celebración litúrgica adquiere una expresión más alegre; el misterio de la sagrada liturgia y su naturaleza jerárquica y comunitaria vienen manifestados más claramente, y la unidad de los corazones hace más profunda la unidad de las voces. En este concierto litúrgico, el grupo Charanda contribuye a salvaguardar y valorar el rico y multiforme patrimonio hispanoamericano heredado del pasado utilizándolo con equilibrio y evitando el riesgo de caer en una visión arqueológica, sin dejarse arrastrar por la superficialidad y banalidad que ocurre a veces y que deja escapar la belleza e intensidad de las celebraciones litúrgicas. Con sus cantos, sonidos y armonías hará vibrar el corazón del fiel creando un oportuno clima emotivo que disponga a la fe y a la plena participación en el misterio que se celebra.

I N T É R P R E T E S

Charanda. Es la convergencia de nueve historias personales vinculadas por la música y la amistad. Este grupo jiennense se creó en el verano de 2007 con fines solidarios, seña de identidad que ha ido fortaleciendo mediante la organización anual de su FestiBolero en Jaén, Granada, Torremolinos y Marbella. En sus numerosas ediciones han conseguido aunar buena música y la solidaridad al compartir escenario con las figuras más grandes y representativas del bolero y la canción hispanoamericana: Trío Los Panchos, Armando Manzanero, Rafael Basurto, Trío Los Tres Reyes, Pancho Céspedes, Tamara, Mocedades, Francisco, La Trova y Flamencubeando. También ha sido organizador de grandes eventos navideños en las catedrales de Jaén y Baeza, las basílicas de San Ildefonso de Jaén y Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda y en el teatro Infanta Leonor de Jaén, siendo acompañado en sus últimas ediciones por la Orquesta Ramón Garay, la Escolanía de la Catedral de Jaén y el Coro Ciudad de Jaén. En su repertorio recoge obras en las que se entremezclan el timbre de los instrumentos españoles con los propios de otros países de Hispanoamérica. Fiel a su carácter solidario, el grupo es asiduo a diversas actuaciones de corte benéfico en residencias, iglesias, hospitales y colegios. También es destacable su labor investigadora y divulgativa, que ofrece mediante la realización de conciertos didácticos y talleres musicales en donde el público es invitado a realizar un viaje por varios países de Hispanoamérica a ritmo de ranchera, huapango, zamba, chacarera, son, bolero-son, pasaje, cueca, tondero, huayno y vals peruano. En navidad de 2015 nace su primer proyecto discográfico: *Charanda Canta a la Navidad* presentado en la iglesia de San Andrés de Jaén con gran éxito. Su repertorio lleno del folclore de Canarias e Hispanoamérica ha sido incluido en varias ediciones del Festival de Otoño de Jaén, Festival del Bolero de Mancha Real, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y Festival de las Culturas de Gran Canaria.

www.charanda.es

SÁBADO 29 Y DOMINGO 30

20.30 H. Y 13.00 H.

mengíbar y vilches

Iglesia Parroquial de S. Pedro e Iglesia Parroquial de S. Miguel

NUMEN ENSEMBLE

Jerónimo Marín, director invitado - Héctor Eliel Márquez, director titular y órgano

Natalia Serrano, soprano - Juan Manuel Morales, contratenor

Ángel Luis Molina, tenor - Luis Ortega, bajo

Manuel García “sagrado”: Misa n° 3

Gioachino Rossini (1792-1868)

Ave Maria

Manuel García (1775-1832)

*Misa n° 3 en Sol Mayor**

Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus-Benedictus - Agnus Dei

Duración: 60'

Programa de estreno

(*) Ms. autógrafo: París, Bibliothèque Nationale de France, MS-8320
(existe copia de Charles M. Baetens, 1859 en la Boston Public Library)

Transcripción: James Radomsky

C O M P O N E N T E S

SOLISTAS

Natalia Serrano, soprano - Juan Manuel Morales, contratenor

Ángel Luis Molina, tenor - Luis Ortega, bajo

NUMEN ENSEMBLE

Héctor Eliel Márquez, director titular y órgano

Jerónimo Marín, director invitado

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN Y LOS
AYUNTAMIENTOS DE MENGÍBAR Y VILCHES

EN COPRODUCCIÓN CON EL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE SACRO DE MADRID

Del teatro al templo

Andrés Moreno Mengíbar

Manuel García (Sevilla, 1775 - París, 1832) ha pasado a la historia por haber sido en su momento uno de los mejores tenores europeos y por haber sido el escogido por Rossini para estrenar el personaje del conde Almaviva de *El barbero de Sevilla* en 1816. Cantante aplaudido y alabado en Europa, Estados Unidos y México, fue también el fundador de una metodología de canto, la Escuela García, continuada y perfeccionada por su hijo Manuel Patricio y por su hija Pauline Viardot, así como por otros miembros de su estirpe en sucesivas generaciones. Poco a poco vamos conociendo también su faceta como compositor de una treintena de óperas y de innumerables canciones de cámara. Pero la última sorpresa que nos deparaban los archivos de este inquieto personaje es la de su música religiosa.

Decía su hija Pauline que Manuel García no creía ni en Dios ni en el Diablo y su propia trayectoria vital demostró que el sevillano dirigió su existencia con absoluto desprecio hacia las convenciones sociales y religiosas de su momento. Pero una cosa era vivir al margen de la religión en el fuero interno y otra guardar las apariencias de cara al exterior. Como tantos músicos de su tiempo, Manuel se inició en el mundo de la música en el entorno eclesiástico. Según contó uno de sus hermanos al redactor de la revista *El Orfeo andaluz*, Manuel demostró desde niño unas extraordinarias dotes para el canto y se hizo famoso en Sevilla y sus alrededores por su voz en las funciones religiosas en diversas iglesias.

Sabemos, por los recuerdos de su amigo de la infancia Blanco White, que Manuel fue solicitado para cantar a menudo en el Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla, a cuyas funciones musicales acudía un gran gentío atraído por la fama del niño prodigio. A tanto llegó su fama que los canónigos de la Catedral hispalense le ofrecieron a su padre que Manuel entrase como niño cantor en la capilla musical de la sede, pero su padre lo rechazó, prefiriendo que Manuel se formase en la Colegiata del Salvador bajo la dirección del maestro Almarcha. De allí, en 1791, Manuel daría el salto a Cádiz para dedicarse profesionalmente al teatro, primero como cantante de tonadillas y fines de fiesta teatrales, pronto como cantante, lejos ya del mundo de las capillas y de la música religiosa.

Pasados los años, en 1818, Manuel se encontraba, junto a su familia, trabajando en los teatros de Londres, ya convertido en un artista de fama internacional. Puede que alentado por su mujer Joaquina Sitches, religiosa hasta la superstición, la familia acudía en la capital británica a las misas dominicales de la capilla de la Embajada de Baviera, junto a otros muchos católicos de paso por la ciudad, entre ellos los cantantes italianos contratados por los teatros de la ciudad. Tenían fama, por el nivel musical, dichas ceremonias, por lo que García se animó a volver a los tiempos de su infancia y compuso cuatro misas para coro, cuarteto solista y acompañamiento de teclado. La capilla poseía un importante órgano, por lo que, aunque no se especifique en el manuscrito, es casi seguro que el acompañamiento fuera

pensado para ese instrumento, a pesar de que ciertas indicaciones dinámicas de *piano* y *forte* puedan hacer pensar en un piano.

La misa tercera, como las demás de esta colección, muestran a un García que hace un serio esfuerzo por adaptarse a un estilo sobrio y recogido, con las menos influencias del estilo operístico posible, si bien en algunos pasajes, como las largas vocalizaciones de la soprano en *Gratias agimus tibi* o los grupetos de adorno al final de algunas frases del bajo en *Quoniam*, dejan aflorar el estilo vocal en el que García fue un consumado maestro.

La misa sigue en su estructura los modelos de las misas de Haydn y Mozart, con una escritura coral simplificada, con un contrapunto también simplificado y abundantes pasajes verticales. El cuarteto solista (alto, soprano, tenor y bajo) se imbrica en el coro y va alternando pasajes con él, aunque García compone algunos números para las voces solistas, como el *Laudamus te* (tenor y bajo), *Gratias agimus tibi* (soprano y alto) o *Quoniam* (bajo). Resulta interesante, por último, detectar en este García religioso las reminiscencias del estilo compositivo que aprendió de niño en el Salvador, con pasajes a cargo de los solistas festoneados de intervenciones homofónicas del coro sobre una sola sílaba de forma repetida.

Rossini abandonó su carrera como compositor de óperas en 1829 a los treinta y siete años y los casi cuarenta años siguientes se dedicó a la buena vida y a componer pequeñas piezas para piano y canciones. Las dos únicas obras mayores que vieron la luz en esos años fueron obras religiosas: su *Stabat Mater* y su *Petite messe solennelle*. Alguna otra pequeña composición religiosa compuso en aquellos años de ocio, como el breve pero recogido *Ave Maria* que abre este concierto y que forma parte del tercer cuaderno de los *Pechés de vieillesse*, la recopilación que su esposa Olympe fue realizando durante años de las composiciones del Cisne de Pesaro.

(La recuperación de la Misa nº 3 de Manuel García forma parte del Proyecto “Manuel García sagrado”, iniciado en 2021, en el marco del Festival de Música Antigua “Andrés de Vandelvira”, con la recuperación de la Misa nº 2).

T E X T O S

Ave María

Ave María, gratia plena,
Dominus tecum:
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui
Iesus Christus.

Sancta María, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

*Ave María, llena de gracia,
el Señor está contigo,
bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre,
Jesucristo.*

*Santa María, madre de Dios
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amen.*

Misa nº 3

Kyrie

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

*Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros*

Gloria

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
Benedicimus te,
Adoramus te,
Glorificamus te,
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram;
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Iesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

*Gloria en los altos cielos a Dios
y en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad.*

*Te alabamos,
te bendecimos,
te adoramos,
te glorificamos,
te damos gracias por tu inmensa gloria,
Señor Dios, Rey Celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor Hijo unigénito, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas los pecados del mundo,
ten piedad de nosotros;
Tú que quitas los pecados del mundo,
acepta nuestra suplica.
Tú que te sientas a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.
Porque Tú eres el único santo,
Tú el único señor,
Tú el único altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
¡Amén!*

Credo

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
Factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula,
Deum de Deo, Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt;
qui propter nos homines et
propter nostram salutem descendit de caelis,

et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine et homo factus est,
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die secundum Scripturas,
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris,
et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos;
cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum Baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

*Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza que el Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María,
la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,*

*y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo,
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.*

*Sanctus - Benedictus
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.*

*Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.*

*Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.*

I N T É R P R E T E S

Jerónimo Marín, director invitado. Director del Coro Fundación GSD. Actualmente es director asistente de la Orquesta de la Universidad Carlos III. Ha debutado como director de ópera con *El Pájaro de dos colores* de Conrado del Campo en enero de 2020. Ha sido director asistente de Guillermo García Calvo y de Miguel Ortega. Profesor superior de oboe y canto. Licenciado en Filología Hispánica y Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. Profesor de Secundaria de música y ajedrez en el IES Juana de Castilla. Barítono profesional durante diez años en el Coro del Teatro Real. Barítono de Aftershave Quartet (Medalla de Oro en el Concurso Nacional de 2015 y de 2017). Como director invitado del Numen Ensemble está llevando a cabo el proyecto de recuperación de las Cuatro Misas de Manuel García en colaboración con el FeMAAV.

Héctor Eliel Márquez, director titular y piano. Catedrático del RCSM Victoria Eugenia de Granada, es natural de esta misma ciudad, donde tituló como Profesor superior de piano y realizó estudios superiores de composición, tras lo cual finalizó un postgrado con Edoardo Torbianelli (fortepiano) en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza). Como pianista acompañante cuenta con una amplia experiencia concertística; y ha trabajado en diversos cursos internacionales de canto, acompañando las clases de reconocidos profesores como Gerd Türk, Nancy Argenta, Janet Williams, Carlos Chausson, etc. Es director del Coro de la OCG, de la Schola Pueri Cantores de la Catedral de Granada, miembro y arreglista del octeto vocal Sietemásuno, director musical de la compañía de ópera La Voz Humana, y fundador y director de Numen Ensemble.

Numen Ensemble. El ensemble surge en febrero de 2011 formado por cantantes provenientes de prestigiosos coros a nivel nacional. Uno de sus objetivos es poner en valor el patrimonio coral más desconocido, pero igualmente rico, incluyendo en sus proyectos principalmente repertorio renacentista, barroco y contemporáneo (especialmente español) y también llevar al público obras en primera audición pertenecientes a compositores contemporáneos, habiendo ya estrenado obras de Grayston Ives, Sebastián Mariné, José López Montes, Francisco Ruiz Montes o Héctor Eliel Márquez Fornieles, entre otros. Su fundador y actual director titular es Héctor Eliel Márquez, quien al frente de este grupo ha dirigido actuaciones en distintos puntos de la geografía nacional en importantes citas musicales, destacando su participación en varias ediciones del Festival Internacional de Música de Granada, del FeMAUB o en la Academia Internacional de Órgano de Granada, entre otros. Numen Ensemble ha trabajado con directores como Martin Schmidt, Raúl Mallavibarrera y ha colaborado con agrupaciones como el Taller Atlántico Contemporáneo, estrenando la obra *Cinco guerreros* del compositor granadino Sebastián Mariné así como con la organista Montserrat Torrent en un homenaje a Alonso Lobo en el cuarto centenario de su muerte (2017). En su más reciente proyecto participa bajo la dirección de Jerónimo Marín en el XXV FeMAUB en 2021 / Festival Vandelvira (circuito provincial), aportando una recuperación histórica de la *Misa nº 2* en Fa Mayor del compositor romántico Manuel García.

<https://www.facebook.com/NumenEnsemble>

DOMINGO 6

18.00 H.

higuera de calatrava

Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción

CORAL POLIFÓNICA DE BAEZA Y GRUPO DE CÁMARA DE LA AMCB

Antonio Carmona Barroso, director – Fidel Calderón Cátedra, piano

Misa polifónica (celebración litúrgica) – Missa Brevis: en conmemoración del milenario del nacimiento del Papa León IX

P
R
O
G
R
A
M
A

ENTRADA

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Cantata *Herz und Mund und Tat und Leben* BWV 147 (1723)

Coral "Jesus bleibet meine Freude" (4w)

KYRIE

Jacob de Haan (n.1959)

Missa Brevis (4w), en conmemoración del milenio del Papa León IX (1002-2002)

Kyrie

GLORIA

Gloria

ALLELUIA

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Motete *Benedicat vobis* (4w)

OFERTORIO

Vladimir Vavilov (1925-1973)

Aria-oración *Ave Maria* (4w)*

SANCTUS-BENEDICTUS

Jacob de Haan

Missa Brevis (4w), en conmemoración del milenio del Papa León IX (1002-2002)

Sanctus

Benedictus

AGNUS DEI

Agnus Dei

COMUNIÓN

Ennio Morricone (1928-2020)

Oración *Angele Dei* (4w)

SALIDA

Georg Friedrich Händel

Canticorum Iubilatio (4w)

TRAS LA MISA

CORAL POLIFÓNICA DE BAEZA

Anónimo

Caça Laudemus Virginem (3w)

(*Llibre Vermell*, Biblioteca de la Abadía de Montserrat, ms. I, siglo XIV)

GRUPO DE CÁMARA DE LA AMCB

Antonio Carmona Barroso (n.1976)

Díptico sacro *Accipe crucem tuam et segure me*

1. Plegaria a Ntro. Padre Jesús Nazareno

2. Aurora del Viernes Santo

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Motete Ave Verum Corpus KV 618 (4vv)

Marco Frisina (n.1954)

Oración Anima Christi (4vv)

Duración: 60'

(*) Arreglo de Antonio Carmona Barroso

C O M P O N E N T E S

Juana María Moreno Cruz, María Salcedo Lorite, Mariana Quesada Pozo, Elvira Contreras López, Kety Prieto Martínez, María José Moreno Salcedo, Juana María López García, María Trinidad Cabrera Checa, Dolores Checa Gallego, Concepción Martínez Soriano, Alcázar Montoro Sánchez, Carmen Lechuga Viedma, Antonia Perales López, Concepción Serrano Domínguez, María Teresa Gámez Martos, Sonia Crespo Sainz, Antonia Sánchez Carmona, Alcázar Salcedo Sánchez, Juana Villa-Real Cruz, Ana María Lorite Sánchez, Pilar Gómez Checa, María Jesús Arroyo Maldonado, María Encarnación Díaz Díaz, Nuria Chinchilla Carrillo, Ana Montoro García, María del Carmen Montoro García, María Teresa López Pieri, María Teresa Poza Fabrellas, Ana María Vidal Azorit, Josefa Álvarez Mateos, María Jesús Murillo Prados, Manuela Montoro Sánchez, Ascensión de la Poza Ruiz, María Luisa Aldarias Melgares, María Teresa Cabrera Montoro, Francisca González Anguís, Francisca Rascón Salazar, Francisca García Fernández, Dolores Rascón Perales, Esperanza Alarcón Ríos, Carmen Lechuga Cabrera, Micaela Quesada Muñoz, Tona Curiel Palomares, María José Pérez López, María del Carmen Guerrero Delgado, Josefina Viedma Peco, María Ruiz Nava, Manuel Viedma López, Manuel Perales Castro, Antonio Jesús Mendoza Mendoza, Francisco Cabrera Parra, Rafael Cejudo Ciria, Melchor Salcedo García, Pedro Contreras Narváez, Paco Cabrera López, Moisés González Rubio, Antonio Gandía Ceacero, Bartolomé Godoy Mora, Juan Carlos Ruiz Ruiz, Ángel Luis de la Poza Ruiz, José Manuel Rodríguez García, Ildefonso Hermoso Barreras, Antonio Arroyo Maldonado, Felipe Moreno Cruz, Francisco José Moreno Ruiz, Rafael Peña García, Francisco Martínez Galiano, Antonio Cecilio Cejudo Moreno, Adolfo Muñiz Mendoza, Antonio Montoro Sánchez y Bernabé Hipólito Rodríguez.

Fidel Calderón Cátedra, piano y subdirección

Antonio Carmona Barroso, director

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA

Missa Brevis

Antonio Carmona Barroso

En esta ocasión, la Coral Polifónica de Baeza se presenta en el Festival de Música Antigua “Andrés de Vandelvira” interpretando una misa polifónica en el marco de la celebración litúrgica, al término de la cual se ofrecerá también un concierto. Como elemento vertebrador de esta celebración litúrgica, interpretaremos la *Missa Brevis* del compositor neerlandés Jacob de Haan, reconocido por sus composiciones para banda de música, que fue compuesta en 2002 en conmemoración del milenario del nacimiento del papa León IX. En ella podrán disfrutar del *Kyrie*, *Gloria*, *Sanctus*, *Benedictus* y *Agnus Dei*. Además, intercalaremos otras obras maestras de todas las épocas y estilos. No podía faltar *Jesus bleibet meine Freude*, décimo número de la Cantata BWV 147 del compositor alemán J. S. Bach. Se trata, en realidad, de un coral protestante, aunque tradicionalmente se viene interpretando, también, en ritos católicos.

Durante el Aleluya, se interpretará *Benedicat vobis*, una obra atribuida a G. F. Händel pero que, en realidad no lo es. La letra está basada en un villancico del poeta Isaac Watts y la música correspondería a Lowell Mason, quien en la partitura escribió “from Händel”, motivo por el cual se le atribuye a él. Ya en el ofertorio, interpretaremos el *Ave Maria* atribuido a Caccini (compositor italiano del siglo XVI) pero que, en realidad, fue compuesto por Vavilov (compositor ruso del siglo XX). La confusión viene dada, quizás, porque Vavilov habitualmente atribuía sus obras a otros compositores más lejanos en el tiempo con el fin de pasar desapercibido y desarrollar su labor compositiva sin tener problemas políticos en la Rusia de su época. Completarán el repertorio de la celebración litúrgica *Angele Dei*, una oración sobre música de la BSO de *La Misión* de Ennio Morricone, y *Canticorum Iubilo*, perteneciente al oratorio en tres actos *Judas Macabeo* de G. F. Händel.

Finalizada la celebración litúrgica, se celebrará un concierto que comenzará con una pieza del *Llibre Vermell (Libro rojo)* de Monserrat, un manuscrito de finales de la Edad Media que contiene una colección de cantos medievales escritos en catalán, occitano y latín, todos ellos de autor anónimo. En concreto, interpretaremos el canon *Laudemus Virginem* como un claro exponente de la música vocal de la época. A continuación, hacemos un alto en el camino, en cuanto a la música vocal se refiere, para disfrutar de un díptico sacro compuesto por el director de la Coral Polifónica de Baeza para oboe, clarinete y fagot, dedicado a la Ilustre y Venerable Cofradía de la Santa Vera-Cruz de Baeza. En este intermezzo instrumental que les proponemos, la música de capilla les invitará a trasladarse a la madrugada del Viernes Santo baezano.

Seguirá el concierto con uno de los grandes compositores de la historia de la música occidental, en este caso W. A. Mozart, interpretando el motete *Ave Verum Corpus*, con letra del himno eucarístico del mismo nombre atribuido al Papa Inocencio VI. Marco Frisina es, en la actualidad, Maestro de Capilla de la Catedral de Roma, además de sacerdote y compositor. De entre sus múltiples composiciones, interpretaremos para finalizar este concier-

to *Anima Christi*, obra compuesta sobre un texto de una oración tradicional medieval dirigida a Jesucristo. Así, con este viaje musical por todas las épocas y estilos, damos por finalizado este concierto, esperando que el mismo haya sido de su agrado y que, en futuras ocasiones, puedan volver a disfrutar de alguna de nuestras actuaciones.

T E X T O S

Herz und Mund und Tat und Leben

Jesus bleibet meine Freude
Jesus bleibet meine Freude,
meines Herzens Trost und Saft.
Jesus wehret allem Leide,
er ist meines Lebens Kraft,
meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz und Wonne;
darum lass' ich Jesum nicht
aus dem Herzen und Gesicht.

*Jesús sigue siendo mi alegría,
consuelo y bálsamo de mi corazón.*
Jesús me defiende de toda pena,
Él es la fuerza de mi vida,
el gozo y el sol de mis ojos,
el tesoro y la delicia de mi alma;
por eso no quiero a Jesús
fuera de mi corazón y de mi vista.

Missa Brevis

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

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

Gloria
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,

adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater Omnipotens,
Domine Fili unigenite Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus, tu solus altissimus,
Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris.
Amen.

*Gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra, paz a los hombres
de buena voluntad.*
*Te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos.*
Te damos gracias
por tu infinita gloria.
Señor Dios, Rey de los cielos,
Dios Padre omnipotente,
Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas los pecados del mundo
ten piedad de nosotros.
Tú que quitas los pecados del mundo
acepta nuestra humilde plegaria.

*Tú que estas sentado a la derecha del Padre
ten piedad de nosotros.
Porque sólo Tú eres santo,
Tú sólo, Señor, Tú sólo altísimo,
Jesucristo.
Con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre,
Amen.*

Benedicat vobis

*Alleluia, alleluia.
Benedicat vobis.
Dominus, qui fecit caelum et terram.
Alleluia.*

*Aleluya, aleluya.
Él os bendiga.
Señor, que hiciste el cielo y la tierra.
Aleluya.*

Ave Maria

*Ave Maria.
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.*

*Santo, Santo, Santo es el Señor,
Señor Dios de los ejércitos.
Llenos están los cielos y la tierra
de tu gloria.
Hosanna en el cielo.*

*Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis.*

*Bendito el que viene en nombre del Señor
Hosanna en el cielo.*

Agnus Dei

*Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.*

*Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.*

Angele Dei

*Angele Dei, qui custos es mei,
me tibi commissum pietate suprema.
Illumina, custodi, rege et gubernas.
Amen.*

*Ángel de Dios, que eres mi protector,
tenme unido a ti con gran amor.
Alumbra, protege, guía y condúceme.
Amén.*

Canticorum lubilo

*Canticorum lubilo Regi magno psallite.
Iam resultent musica,
unda, tellus, sidera.
Canticorum lubilo, Regi magno psallite.
Personantes organis, lubilate plaudite.*

*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 de los cánticos,
tañed las cítaras al gran Rey.
Cantando con nuestros recursos,
alegraos, aplaudid.*

Laudemus Virginem

*Laudemus Virginem, mater est,
Et eius Filius, Ihesus est.
Plangamus scelera acriter,
Sperantes in Ihesum iugiter.*

*Loemos a la Virgen, ella es madre,
Y Jesús es su hijo.
Lamentemos vivamente nuestros pecados,
confiando eternamente en Jesús.*

Ave Verum Corpus

Ave Verum Corpus, natum de Maria Virgine,
vere passum, immolatum in cruce pro homine.
Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine:
esto nobis praegustatum in mortis examine.
O lesu dulcis, O lesu pie, O lesu, fili Mariae.

*Salve, Cuerpo Verdadero, nacido de María Virgen,
padeció realmente, fue inmolado en la cruz
por el hombre.*

*Fue perforado su costado,
de donde brotó agua y sangre;
Que seas probado por nosotros
en el momento de la muerte.
¡Oh, Jesús dulce, oh, Jesús piadoso,
oh, Jesús, hijo de María!*

Anima Christi

Anima Christi sanctifica me;
Corpus Christi, salva me;
Sanguis Christi, inebria me;
Aqua lateris Christi, lava me.

Passio Christi, conforta me;
O bone Iesu, exaudi me;
Intra tua vulnera, absconde me;

Ne permitas me separi a te;
Ab hoste maligno defende me;
In hora mortis meae, voca me;

Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tui, laudem te,
in saecula saeculorum.

Amén.

*Alma de Cristo, santifícame;
Cuerpo de Cristo, sálvame;
Sangre de Cristo, embriágame;
Agua del costado de Cristo, lávame.*

*Pasión de Cristo, fortaléceme;
O buen Jesús, escúchame;
Dentro de tus llagas, escóndeme.*

*No permitas que me aparte de ti;
Del enemigo maligno, defiéndeme;
En la hora de mi muerte, llámame.*

*Y mándame ir a ti
para que con tus Santos te alabe
por los siglos de los siglos.
Amén.*

I N T É R P R E T E S

Antonio Carmona Barroso, director. Natural de Baeza (Jaén), comienza sus estudios musicales a la edad de 8 años. Cursa Grado Elemental (con Mención Honorífica) y Medio de Flauta Travesera en los Conservatorios de Linares, Úbeda, Baeza y Jaén con los profesores Manuel Francisco Rubio Galán y Miguel Ángel Moreno Cruz, finalizando sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música "Victoria Eugenia" de Granada bajo la dirección del Catedrático Lirio José Palomar Faubel, obteniendo el título de Profesor Superior de Flauta Travesera con las máximas calificaciones. Asiste, también, a diversos cursos de perfeccionamiento con Antonio Pérez Jiménez, Salvador Espasa, Rodrigo Checa Jódar y Francisco Javier López Rodríguez. Asimismo, es Maestro Especialista en Educación Musical por la Universidad de Granada, asistiendo, además, a varios Congresos, Jornadas y Cursos sobre Evaluación Educativa, Organización y Dirección de Instituciones Educativas, Psicopedagogía Constructivista, etc., y recibiendo formación complementaria sobre Pedagogía Musical Activa de la mano de Monserrat Sanuy. Ha realizado estudios de Dirección de Orquesta en la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda "Maestro Navarro Lara", centro avalado por el Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres, bajo la supervisión del

Maestro Doctor Francisco Navarro Lara. Como compositor y arreglista, ha estrenado su Tríptico Sacro *Porque es eterna su Misericordia* (dedicado a la Hermandad de “Las Escuelas” de Baeza) que, posteriormente, ha sido interpretado por toda la geografía andaluza a cargo de diversas capillas musicales de Granada, Cádiz o Sevilla; ha estrenado su adaptación para coro mixto del *Himno a Baeza*, obra de Emilio Cebrián Ruiz, recuperando la letra original del himno y ha realizado el arreglo y adaptación a la plantilla de banda sinfónica española de la marcha peruana *El Mártir del Gólgota* de Constantino Freyre siendo interpretada, por primera vez, en España. Desde el año 2000, es Profesor de Música en Educación Secundaria, habiendo impartido clase en diversos municipios de Madrid (Móstoles, Torrejón de Ardoz, Colmenar de Oreja, Parla, Alcorcón y Madrid) y de Andalucía (Málaga, Villamartín, Churriana, Jerez de la Frontera, Maracena, Villacarrillo, Torredonjimeno, Jaén, Jabalquinto, Andújar, Los Villares y Santisteban del Puerto). Ha sido director de la Banda de Música de Puente de Génave. En la actualidad es director fundador de la Coral Polifónica de Baeza y subdirector de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Baeza.

Coral Polifónica de Baeza. El 29 de enero de 2011, en Asamblea General de Socios, se aprueba la creación de la Coral Polifónica de Baeza y se designa a D. Antonio Carmona Barroso como director titular de la misma. Unos meses después, el 5 de noviembre, tiene lugar su Concierto de Presentación en el Auditorio de las Ruinas de San Francisco de Baeza. Desde entonces, la CPB ha realizado producciones propias regularmente, así como actuaciones para eventos u otras entidades, siendo la formación más solicitada de la AMCB desde su puesta en marcha. Destaca su participación en el Concierto de Clausura del Centenario de la llegada del poeta Antonio Machado a Baeza, en encuentros de corales a lo largo de la geografía española, en conciertos benéficos, en festivales, en misas y bodas en diversas localidades y, entre muchas otras, sus dos actuaciones junto al grupo de música latinoamericana Vientos del Sur interpretando la *Misa Criolla* y *Navidad Nuestra* de Ariel Ramírez, así como su participación junto a la Banda Sinfónica Ciudad de Baeza desfilando en la calle cuando ha sido requerida para ello, por ejemplo, en la Fiesta Nacional de Espigas y en Semana Santa. Igualmente, organiza un Encuentro de Corales que ha contado con la presencia de corales de España y del extranjero.

<http://www.amcbaeza.com/>

cazalilla

Iglesia Parroquial de María Magdalena

ORFEÓN SANTO REINO

Antonio José Molina Estepa, director

Misa polifónica (celebración litúrgica) - En memoria de Ramón Garay

ENTRADA

Ramón Garay Álvarez (1761-1823)
Motete *Adiuva nos* (4vv) (1811)

KYRIE

Ramón Garay Álvarez
Misa en Sol Mayor (4vv)
Kyrie

ALELUIA

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Hallelujah (4vv)

OFERTORIO

Jacques Arcadelt (1507?-1568)
Motete *Ave Maria* (4vv)

SANTO

Franz Schubert (1797-1828)
Santo (4vv)

CORDERO DE DIOS

Pedro Jiménez Cavallé (n.1942)
Cordero de Dios (4vv)

COMUNIÓN

Ramón Garay Álvarez
O salutaris (4vv)

Ennio Morricone (n.1928)
Gabriel's oboe (4vv)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Pasión según San Mateo BWV 244
Coral 17 "Señor, aquí me tienes" (4vv)

SALIDA

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Gloria RV 589 (4vv)
Gratias agimus tibi

TRAS LA MISA

Giuseppe de Marzi (n.1935)
Signore delle cime (4vv) (1958)

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

John Williams (n.1932)
Go Down, Moses (4vv)

Pedro de Escobar
(c.1465/70-c.1535/54)
Virgen bendita sin par (4vv)

Giuseppe Verdi (1813-1901)
Nabucco
Act. III, Coro di schiavi ebrei

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

Rosa Aguilar Yebra, Carmen Díaz Muñoz, Esther Entrambasaguas, Juana García Augurell, María Jesús García Espinosa, Mª Carmen Leboso Moreno, Amalia Molina Gamez, Mª Luisa Pérez Martos, Mª Carmen Reyes Garrido, Carmen Rodríguez Ortega, María Sánchez Lozano y Paqui de la Chica Pulido, sopranos
Isabel Berlanga Santisteban, Luisa Dávila Rodríguez, Carmen Eisman Lasaga, Mª Carmen Gant Expósito, Paqui García Espinosa, Mª José Martos Sánchez, Mª Jesús Medina Orcajo, Antonia Navas López, Antonia Peña Rubio, Rosa Rivas Fernández y Mª Angustias Tarancón González, contraltos
Cristóbal Encinas Sánchez, Antonio Galiano Armenteros, Juan Maza Molina, Alfonso Quesada Merino, Manuel Rodríguez Chica, Jesús Cobo Molinos e Inocencio Aranda Muñoz, tenores
Antonio Clavero Carrasco, Francisco Martínez Carrasco, Luis Navas Lara, Diego Ruiz Valero y Jesús Illescas Gálvez, bajos

Antonio José Molina Estepa, director

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA

T E X T O S

Adiuva nos

Adiuva nos, Deus,
salutaris noster:
et propter gloriam
nominis tui, Domine, liberanos:
et propitius esto peccatis nostris
propter nomen tuum.

*Ayúdanos, Dios,
Salvador nuestro:
y por la gloria
de tu nombre, Señor, líbranos:
y perdona nuestros pecados
por amor de tu nombre.*

Misa en Sol Mayor

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

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

Hallelujah

Aleluya.

Ave Maria

Ave Maria,
gratia plena,
dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
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.*

Santo

Santo, Santo, Santo,
Santo es el Señor,
bendito el que viene
en nombre de Dios.

Santo fuerte eterno,
hosanna al señor.
Bendito el que viene
bendito el Señor.

Cordero de Dios

Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.

Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

O salutaris

O salutaris Hostia,
quae coeli pandis Ostium,
bella premunt hostilia.
Da robur fer auxilium.

*¡Oh, hostia saludable!
Tú que abres las puertas del cielo,
préstanos tu fortaleza y tu auxilio
cuando los enemigos estrechan el cerco.*

Gabriel's oboe

Angele Dei qui custos es mei
me tibi comissun pietate
superna, ilumina, custodi, rege et gubernas.
Amen.

*Ángel de Dios, que eres mi protector,
Tenme unido a ti con gran amor.
Alumbra, protege, guía y condúceme.
Amén.*

Pasión según San Mateo

*Señor, aquí me tienes
Señor, aquí me tienes,
Tu voz escuché al fin.
Buscando voy los bienes,
que solo encuentro en ti.
Lo que sin ti he sufrido,
me valga tu perdón.
Tu corazón herido,
sanó mi corazón.*

Gloria RV 589

*Gratias agimus tibi
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.*

*Te damos gracias
por tu infinita gloria.*

Signore delle cime

*Dio del cielo
Signore delle cime,
un nostro amico
hai chiesto alla montagna,
ma ti preghiamo, ma ti preghiamo:
su nel paradiso, su nel paradiso,
lascia lo andare per le tue montagne.*

*Santa Maria
signora della neve
copri col bianco
soffice mantello,
il nostro amico, nostro fratello
su nel paradiso, su nel paradiso,
lascia lo andare per le tue montagne.*

*Dios del cielo,
Señor de las cumbres,
un amigo nuestro
pediste a la montaña,
pero te lo rogamos
allí arriba en el paraíso,
déjalo ir por tus montañas.*

*Santa María,
Señora de la nieve
cobija con tu blanco,
suave manto
a nuestro amigo
a nuestro hermano.*

*Allí arriba en el paraíso
déjalo ir por tus montañas.*

Iubilare Deo

*Iubilare Deo omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Laudate nomen eius,
quoniam suavis est Dominus,
Alleluia.*

*Aclame al Señor toda la tierra,
sírvanle al Señor con alegría.
Bendigan su nombre,
cuán bondadoso es el Señor,
Aleluya.*

Go Down, Moses

*Go down, Moses
way down in Egypt land
Tell old Pharaohs
To let my people go!*

*Oh, when Israel was in Egypt land
Let my people go!
Oppressed so hard, they could not stand
Let my people go!*

*So, the Lord said: go down, Moses
way down in Egypt land
Tell old Pharaohs
To let my people go!*

*Baja, Moises,
hacia la tierra de Egipto
dile a los viejos faraones
¡Dejar ir a mi gente!*

*Oh, cuando Israel estaba en la tierra de Egipto
¡Dejar ir a mi gente!
Tan oprimidos que no podían soportar
¡Dejar ir a mi gente!*

*Entonces, el Señor dijo: baja, Moises
hacia la tierra de Egipto
dile a los viejos faraones
¡Dejar ir a mi gente!*

Virgen bendita sin par

*Virgen bendita sin par,
de quien toda virtud mana,
vos sois digna de loar.*

Vos, sagrada Emperadora,
deshicistes el engaño
y remediastes el daño
de la gente pecadora.

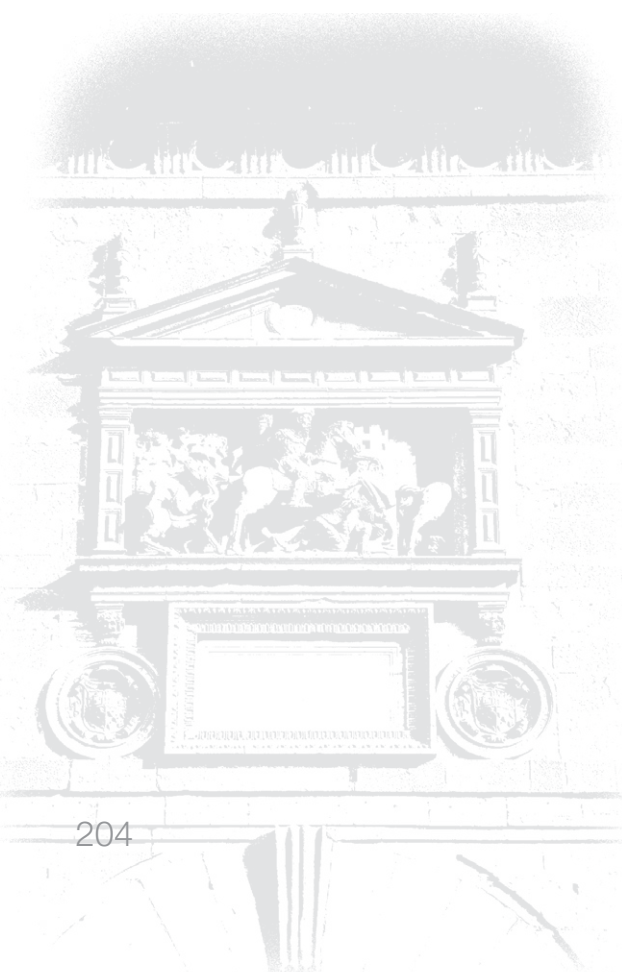
De los ángeles señora
vos querais tal gracia dar,
que no podamos pecar
contra aquel que carne humana
de vos le plugo tomar.

Coro di schiavi ebrei

Va, pensiero, sull'ali dorate;
va, ti posa sui clivi, sui colli,
ove olezzano tepide e molli
l'aure dolci del suolo natal!
Del Giordano le rive saluta,
di Sionne le torri atterrate...
Oh mia patria sì bella e perduta!
Oh membranza sì cara e fatal!
Arpa d'or dei fatidici vati,
perché muta dal salice pendi?
Le memorie nel petto raccendi,
ci favella del tempo che fu!
O simile di Solima ai fati
traggi un suono di crudo lamento,

o t'ispiri il Signore un concerto
che ne infonda al patire virtù.
che ne infonda al patire virtù
che ne infonda al patire virtù
al patire virtù!

*¡Vuela pensamiento, con alas doradas,
pósate en las praderas y en las cimas
donde exhala su suave fragancia
el dulce aire de la tierra natal!
¡Saluda las orillas del Jordán
y las destruidas torres de Sion!
¡Oh, mi patria, tan bella y abandonada!
¡Oh recuerdo tan querido y fatal!
Arpa de oro de fatídicos vates,
¿por qué cuelgas muda del sauce?
Revive en nuestros pechos el recuerdo,
¡Que hable del tiempo que fue!
Al igual que el destino de Sólima
Canta un aire de crudo lamento
o que te inspire el Señor una melodía,
que infunda valor a nuestro padecimiento,
que infunda valor a nuestro padecimiento,
que infunda valor a nuestro padecimiento,
al padecer, valor!*

I N T É R P R E T E S

Orfeón Santo Reino. 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 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 Antonio José Molina Estepa.

<https://es-la.facebook.com/ORFEONSANTOREINO>

peal de becerro

Iglesia Parroquial de la Asunción

AGRUPACIÓN CORAL UBETENSE

Ramón Ramos, director – Mª Jesús García, soprano

Jesús y María en la polifonía religiosa

P
R
O
G
R
A
M
A

Anónimo

Salve Regina, tonus simplex (s. XI)

Tomás Luis de Victoria

(1548-1611)

Ave Maria (4vv)

Anton Bruckner (1824-1896)

Ave Maria (7vv) (1861)

Javier Busto (n.1949)

Ave Maria (7vv) (1980)

Louis Feltz (1816-1891)

Antífona Hodie Christus natus est
(4vv)

Michael Praetorius (1571-1621)

Motete Psallite, unigenito (4vv)

Tomás Luis de Victoria

Motete O magnum mysterium (4vv)
(1572)

Zoltan Kodaly (1882-1967)

Stabat Mater (4vv) (1898)

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

Motete Ave Verum Corpus (4vv)
(1791)

Giovanni Pierluigi da Palestrina

(c.1525-1594)

Motete O bone lesu (4vv)

Jacquet de Berchem (c.1505-1567)

Motete O lesu Christe (4vv)

Joan Cererols (1618-1676)

Regina Caeli (8vv)

Duración: 50'

C O M P O N E N T E S

AGRUPACIÓN CORAL UBETENSE

Mª Jesús López, Mª Jesús García, Rosa Leiva, Mª Carmen López, Lola Lozano, Loli Padilla, Ana Ráez, Pilar Líndez, Mª Dolores Vico, Sonia Berzosa y Loli Fuentes, sopranos
Nati Ruiz, Ana Sánchez, Mari González, Paqui Sevilla, Carmen Molero, Josefina Casado, Valle Caracuel, Mª Elena Rodríguez, Aurora Rodríguez, Loli Gándara, Pilar Pulido y Ángela Herranz, contraltos

Fernando Jiménez, Rafael Gómez, Antonio Obra, Antonio Ángel Sánchez, Balbino Jurado, Manuel Moya, Luis Bravo, Antonio Albert, Antonio Cordero y José Ruiz, tenores
Ildefonso Aranda, Antonio Vico, José Expósito, Miguel Ángel Martínez, José Evaristo Luján, Eduardo López, Paco Gómez, Conrado Sánchez, Alberto Ruiz de Adana y Emilio José Alejo, bajos

Ramón Ramos, director

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO

Jesús y María

Ramón Ramos Carrero

Jesús y María, María y Jesús: estos dos personajes claves en el curso de la historia de la Humanidad, conforman el eje vertebrador de este concierto. En él podremos escuchar un compendio de cánticos, tanto antiguos como contemporáneos, basados en los diferentes momentos de la vida de los protagonistas de este concierto: desde la Anunciación y la Concepción de María hasta la Resurrección de Jesucristo, pasando por el Nacimiento, la Circuncisión, la Pasión y la Muerte del Hijo de Dios, y el dolor y la soledad de la Virgen María.

Salve Regina es una de las oraciones más populares de la Iglesia dedicada a María. Aunque tiene muchas atribuciones se desconoce a su autor. Sólo está confirmado que Bernardo de Claraval, monje cisterciense del siglo XI, añadió la invocación final: *O clemens. O pia. O dulcis Virgo Maria*. Los monjes cantan esta oración al final de completas (sobre las 9 de la noche), antes de irse a dormir. El siglo más probable de su composición es el siglo XI. Es canto gregoriano, en *tonus simplex* (monódico).

Ave Maria es una tradicional oración católica dedicada a María como madre de Jesús. La oración se basa en el Evangelio según San Lucas. En la Iglesia occidental comenzó a usarse como canto litúrgico desde el siglo IV, pero solo con las palabras del Arcángel San Gabriel a la Virgen en la Anunciación: *Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum*. A partir del siglo VII se le agregaron las palabras de Santa Isabel: *Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui*. En el siglo XIV se introdujo la tercera parte: *Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen*. Y así comenzó a cantarse con música polifónica desde el siglo XV.

El texto del *Hodie Christus natus est* pertenece a la liturgia cristiana, tomado de la antífona del *Magnificat* de las segundas Vísperas del día de la Natividad de Nuestro Señor. El motete *Psallite, unigenito* es un canto de Navidad. El texto está en latín y en alemán. El compositor T. L. de Victoria (1548-1611), considerado como el compositor español más destacado del Renacimiento musical tardío, compuso gran cantidad de música polifónica de contenido religioso (misas, motetes, etc.). Su motete *O magnum mysterium*, para coro mixto a 4 voces, fue publicado en Venecia en 1772. El texto trata un tema navideño *In die Circumcisionis Domini*.

Stabat Mater ("Estaba la Madre") es un poema medieval datado en el siglo XIII, de origen franciscano y atribuido tradicionalmente a Jacopone da Todi (autoría poco probable). El gran músico húngaro Zoltán Kodály compuso este *Stabat Mater* en 1898. El motete *Ave Verum Corpus* es un breve himno eucarístico del siglo XIV cuyo texto se atribuye al Papa Inocencio VI (muerto en 1342). Pocos meses antes de fallecer a los 35 años, Mozart compuso este motete en 1791.

Giovanni Pierluigi da Palestrina fue un compositor italiano renacentista de música sacra y el representante más conocido de la Escuela romana de composición musical del siglo XVI. Su obra se considera la culminación de la polifonía renacentista. Su motete *O bone Iesu*, sencillo e intenso es apto para todas las celebraciones del Año Litúrgico, en particular, las celebraciones penitenciales, el Tiempo de Cuaresma y el Triduo Pascual.

El motete *O Iesu Christe* a cuatro voces mixtas está indicado para la Semana Santa, especialmente para el Miércoles de Ceniza. La pieza está escrita por el compositor renacentista franco-flamenco Jacquet de Berchem que, a pesar de escribir nueve motetes y dos misas, es mucho más conocido por escribir cerca de 200 madrigales; tan famoso por sus publicaciones en la “Serenissima República de Venecia”, que una de sus partituras también aparece en uno de los cuadros de Caravaggio (*El Laudista*).

La antífona mariana *Regina Caeli* es una composición litúrgica para 8 voces mixtas, a manera de felicitación a María por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Si bien esta oración es de autor desconocido, la tradición la atribuye a san Gregorio Magno. El autor de esta obra musical, Joan Cererols, fue un fraile benedictino de la Abadía de Montserrat donde fue maestro de capilla durante 30 años.

T E X T O S

Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exules filii Hevae,
ad Te suspiramus gementes et flentes
in ac lacrimarum valle.

Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte et lesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens. O pia. O dulcis Virgo Maria.

*Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve.
A ti, clamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti, suspiramos gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a Jesús
fruto bendito de tu vientre.
¡Oh, clemente!, ¡Oh, piadosa!,
¡Oh, dulce Virgen María!*

Ave Maria

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amén.

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

Hodie Christus natus est

Hodie Christus natus est,
hodie Salvator apparuit,

hodie in terra canunt Angeli,
laetantur Archangeli,
hodie exsultant iusti dicentes:
Gloria in excelsis Deo,
alleluia, alleluia.

*Hoy ha nacido Cristo,
hoy ha aparecido el Salvador,
hoy cantan en la tierra los Ángeles,
se regocijan los Arcángeles,
hoy saltan de alegría
los que son justos proclamando:
Gloria a Dios en las alturas,
aleluya, aleluya.*

Psallite, unigenito

¡Psallite unigenito Christo Dei filio!
Psallite Redemptori Domino,
puerulo iacenti in praesepio.

Ein kleines Kindelein liegt in dem Krippelein,
alle lieben Engelein dienen dem Kindelein,
und singen ihm fein.

*¡Canta al Unigénito, Cristo, el Hijo de Dios!
Cantad a nuestro Señor Redentor,
el Niño acostado en un pesebre.*

*Un pequeño bebé acostado
en un pequeño pesebre,
todos los encantadores ángeles sirven al Niño,
y le cantan dulcemente.*

O magnum mysterium

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

*¡Oh, Magno misterio,
y admirable sacramento,
que los animales vieran al Señor nacido,*

yacente en un pesebre!
Bienaventurada la Virgen, cuyo vientre
fue digno de llevar
a Cristo el Señor.
Aleluya.

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.

De pie la Madre dolorosa
junto a la Cruz, llorosa,
mientras pendía el Hijo.
Cuya ánima gimiente,
contristada y doliente,
atravesó la espada.
¡Oh cuán triste y afligida
estuvo aquella bendita
Madre del Unigénito!

Ave Verum Corpus
Ave Verum Corpus, natum de Maria Virgine,
Vere passum, immolatum in cruce pro homine,
Cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum in mortis examine.
O lesu dulcis, o lesu pie, o lesu, fili Mariae.

Salve, Cuerpo verdadero,
nacido de la Virgen María,
Verdaderamente atormentado,
inmolado en la Cruz por la humanidad,
De cuyo costado abierto fluyó agua y sangre;
Se para nosotros un anticipo
en el examen de la muerte.
¡Oh dulce Jesús, oh piadoso Jesús,
oh Jesús, hijo de María!

O bone lesu
O bone lesu, miserere nobis,
quia tu creasti nos,
tu redemisti nos sanguine
tuo pretiosissimo.

Oh buen Jesús, ten piedad de nosotros,
porque tú nos has creado,
nos has redimido
con tu preciosísima sangre.

O lesu Christe
O lesu Christe, miserere mei
quum dolore languero.
Domine, tu es spes mea.
Clamavi, clamavi ad te.
Miserere mei.

Oh, Jesucristo, ten misericordia de mí.
Languidezco con el dolor.
Señor, tú eres mi esperanza.
Te llamé, te llamé a gritos.
Ten misericordia de mí.

Regina Caeli

Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et laetare Virgo María, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre,
aleluya.
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.

I N T É R P R E T E S

María Jesús García Sánchez, soprano. Titulada Superior de Música de la Especialidad de Flamencología, de Piano y de Dirección de Coro, posee el Máster en Interpretación Instrumental-Piano por la UNIA y el Diploma de Estudios Avanzados del programa Música, Artes Visuales y Educación de la Universidad de Córdoba. Desde 2008 ejerce como profesora de la especialidad de Flamencología en el CSM Rafael Orozco de Córdoba. Es Maestra de la Capilla de los Seises de la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda desde 2008, coralista de la Agrupación Coral Ubetense desde 1999 y ayudante de dirección de dicha agrupación desde 2012.

Ramón Ramos, director. Nacido en Arjona (Jaén) en 1953, ha ejercido su actividad profesional como médico de Atención Primaria. Es el fundador de la Agrupación Coral Ubetense, y fue su primer director. En su etapa universitaria perteneció a varios coros de Granada (Coro Santa Fe – Santiago, Coro Universitario de Granada, Coro de Juventudes Musicales de Granada). De formación autodidacta, ha participado en cursos de dirección y perfeccionamiento musical, así como en certámenes nacionales e internacionales. En la actualidad se responsabiliza de la programación de la actividad de la Agrupación Coral Ubetense.

Agrupación Coral Ubetense. Nacida hacia la segunda mitad de la década de los setenta, la Agrupación Coral Ubetense queda legalmente constituida en octubre de 1979, bajo la dirección de Ramón Ramos Carrero. Numerosos galardones adornan las vitrinas de su sede como testimonio de su notable participación en tantos otros certámenes y encuentros de música coral por toda la geografía nacional. Su amplio repertorio de más de ciento cincuenta obras es muy variado, abarca desde los clásicos de los Cancioneros de Palacio y de Upsala con piezas religiosas y profanas, hasta espirituales negros, misas, motetes, villancicos clásicos y populares, o incluso música étnica. La Agrupación Coral Ubetense está permanentemente presente en el panorama musical y cultural de su ciudad y provincia, colaborando sin perder su identidad, con otros coros y orquestas de todo el territorio nacional.

<https://www.facebook.com/groups/2111952202424654/>

SÁBADO 19

20.30 H.

noalejo

Iglesia Parroquial de la Asunción

ORFEÓN SANTO REINO

Antonio José Molina Estepa, director

Conmemoración del 200 aniversario de la muerte de Ramón Garay

P
R
O
G
R
A
M
A

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Gloria RV 589 (4vv)

Gratias agimus tibi

Ennio Morricone (n.1928)

Gabriel's oboe (4vv)

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Nabucco

Act. III, Coro di schiavi ebrei

Ramón Garay Álvarez (1761-1823)

Motete Adiuvá nos (4vv) (1811)

Misa en Sol Mayor (4vv)

Kyrie

O salutaris (4vv)

John Williams (n.1932)

Go Down, Moses (4vv)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Hippolyte et Aricie (1733)

Ô Nuit (4vv)

Jacques Arcadelt (1507?-1568)

Motete Ave Maria (4vv)

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

Motete Iubiláte Deo (4vv)

Juan Alfonso García (1935-2015)

Motete Señor me cansa la vida (4vv)

Giuseppe de Marzi (n.1935)

Signore delle cime (4vv) (1958)

Pedro de Escobar

(c.1465/70-c.1535/54)

Virgen bendita sin par (4vv)

Franz Schubert (1797-1828)

Santo (4vv)

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Gran gozo es hoy (4vv)

Hallelujah (4vv)

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

Rosa Aguilar Yebra, Carmen Díaz Muñoz, Esther Entrambasaguas, Juana García Augurell,
María Jesús García Espinosa, Mª Carmen Leboso Moreno, Amalia Molina Gamez,
Mª Luisa Pérez Martos, Mª Carmen Reyes Garrido, Carmen Rodríguez Ortega,
María Sánchez Lozano y Paqui de la Chica Pulido, sopranos
Isabel Berlanga Santisteban, Luisa Dávila Rodríguez, Carmen Eisman Lasaga,
Mª Carmen Gant Expósito, Paqui García Espinosa, Mª José Martos Sánchez,
Mª Jesús Medina Orcajo, Antonia Navas López, Antonia Peña Rubio,
Rosa Rivas Fernández y Mª Angustias Tarancón González, contraltos
Cristóbal Encinas Sánchez, Antonio Galiano Armenteros, Juan Maza Molina,
Alfonso Quesada Merino, Manuel Rodríguez Chica, Jesús Cobo Molinos
e Inocencio Aranda Muñoz, tenores
Antonio Clavero Carrasco, Francisco Martínez Carrasco, Luis Navas Lara,
Diego Ruiz Valero y Jesús Illescas Gálvez, bajos

Antonio José Molina Estepa, director

COLABORACIÓN DEL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE NOALEJO

Celebración de un bicentenario

Pedro Jiménez Cavallé

Una vez más el Orfeón Santo Reino de Jaén colabora en la programación del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, a través de su circuito provincial, el Festival Vandelvira. Se trata de uno de los eventos de mayor prestigio en el mundo musical actual por el que ha sido reconocido a nivel nacional y europeo. Ello supone todo un honor para nosotros y un reconocimiento a la labor desarrollada dentro del mismo.

Recogiendo el testigo de la recuperación y difusión musical de nuestros maestros, como preconiza el evento que ha cumplido ya sus 25 años de vida cultural, la agrupación coral se une, una vez más, a este noble objetivo con la presentación, estreno en tiempos modernos, de un motete titulado *O Salutaris* del maestro de capilla de la Catedral jiennense Ramón Garay, del que se va a cumplir el bicentenario de su muerte. Dadas estas especiales circunstancias, el Orfeón va a sumar a la composición citada dos obras más que en su momento fueron también reestrenadas: los versillos en forma de motete *Adiuvá nos* y el *Kyrie* de la *Misa en Sol Mayor*.

Ramón Garay (1761-1823) es uno de los más valiosos músicos que han residido en la Catedral de Jaén junto a Juan Manuel de la Puente (1692-1753), durante un largo período de tiempo, pues llegaron en plena juventud y entregaron toda su vida con la totalidad de su obra a nuestro primer templo para solemnizar los diversos actos del culto, tanto litúrgicos como paralitúrgicos. No es el caso de Francisco Guerrero (1528-1599), ni de Francisco Correa de Arauxo (1584-1654), dos compositores sevillanos consagrados universalmente que sólo lo hicieron durante un breve período de tiempo en nuestra Iglesia mayor.

El caso del que hoy celebramos su aniversario, Garay, es un maestro procedente de Avilés, formado en la Catedral de Oviedo y con estudios superiores realizados en la “Universidad de la Música” que era Madrid. Estudió composición en la Corte con José Lidón, organista de la Capilla Real y director de la orquesta de la condesa-duquesa de Benavente; mientras tanto el alumno asturiano daba clases a los niños seminaristas de San Jerónimo el Real posiblemente como medio para sufragar los gastos de estancia en la capital. Esta era una ciudad en ebullición cultural en la que se ofertaba toda clase de música incluida la instrumental, la teatral y, por supuesto, la religiosa objeto de estudio de nuestro protagonista. Allí residían los músicos más notables del momento incluido el profesor elegido por Ramón Garay, Lidón, encargado de dirigir las sinfonías de Haydn puestas de moda en España.

Hace poco, en 2019, en Madrid, en la propia iglesia de San Jerónimo el Real, se interpretaba en concierto, disponible en YouTube, una lamentación de Lidón con una protagonista, la soprano María Espada, muy querida en este festival andaluz como intérprete de obras de maestros de nuestra Catedral. Para este músico, el compositor de la Catedral jiennense era el segundo de sus alumnos en orden jerárquico; en tal consideración lo tenía. Tras unas complicadas y polémicas oposiciones tomó posesión del magisterio de capilla de nuestra Catedral, donde permaneció durante 36 años componiendo no solo música sacra, a la que estaba obligado, sino música de órgano, de cámara (tríos), música teatral (ópera incluida) y música sinfónica. El programa del concierto, aparte de las obras mencionadas de Garay, se completa con otras de diversos autores (Vivaldi, Haydn, Mozart...).

T E X T O S

Gloria RV 589

*Gratias agimus tibi
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.*

*Te damos gracias
por tu infinita gloria.*

Gabriel's oboe

*Angele Dei qui custos es mei
me tibi comissun pietate
superna, ilumina, custodi, rege et gubernas.
Amen.*

*Ángel de Dios, que eres mi protector,
Tenme unido a ti con gran amor.
Alumbra, protege, guía y condúceme.
Amén.*

Coro di schiavi ebrei

*Va, pensiero, sull'ali dorate;
va, ti posa sui clivi, sui colli,
ove olezzano tepide e molli
l'aure dolci del suolo natal!
Del Giordano le rive saluta,
di Sionne le torri atterrate...
Oh mia patria sì bella e perduta!
Oh membranza sì cara e fata!
Arpa d'or dei fatidici vati,
perché muta dal salice pendi?
Le memorie nel petto raccendi,
ci favella del tempo che fu!
O simile di Solima ai fati
traggi un suono di crudo lamento,
o t'ispiri il Signore un concerto
che ne infonda al patire virtù.
che ne infonda al patire virtù
che ne infonda al patire virtù
al patire virtù!*

*¡Vuela pensamiento, con alas doradas,
pósate en las praderas y en las cimas
donde exhala su suave fragancia
el dulce aire de la tierra natal!
¡Saluda las orillas del Jordán*

*y las destruidas torres de Sion!
¡Oh, mi patria, tan bella y abandonada!
¡Oh recuerdo tan querido y fatal!
Arpa de oro de fatídicos vates,
¿por qué cuelgas muda del sauce?
Revive en nuestros pechos el recuerdo,
¡Que hable del tiempo que fue!
Al igual que el destino de Sólíma
Canta un aire de crudo lamento
o que te inspire el Señor una melodía,
que infunda valor a nuestro padecimiento,
que infunda valor a nuestro padecimiento,
que infunda valor a nuestro padecimiento,
al padecer, valor!*

Adiuvá nos

*Adiuvá nos, Deus,
salutaris noster:
et propter gloriam
nominis tui, Domine, libera nos:
et propitius esto peccatis nostris
propter nomen tuum.*

*Ayúdanos, Dios,
Salvador nuestro:
y por la gloria
de tu nombre, Señor, líbranos:
y perdona nuestros pecados
por amor de tu nombre.*

Misa en Sol Mayor

*Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.*

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

O salutaris

*Oh salutaris Hostia,
quae coeli pandis Ostium,
bella premunt hostilia.
Da robur fer auxilium.*

*¡Oh, hostia saludable!
Tú que abres las puertas del cielo,
préstanos tu fortaleza y tu auxilio
cuando los enemigos estrechan el cerco.*

Go Down, Moses

Go down, Moses
way down in Egypt land
Tell old Pharaohs
To let my people go!

Oh, when Israel was in Egypt land
Let my people go!
Oppressed so hard, they could not stand
Let my people go!

So, the Lord said: go down, Moses
way down in Egypt land
Tell old Pharaohs
To let my people go!

*Baja, Moises,
hacia la tierra de Egipto
dile a los viejos faraones
¡Dejar ir a mi gente!*

*Oh, cuando Israel estaba en la tierra de Egipto
¡Dejar ir a mi gente!
Tan oprimidos que no podían soportar
¡Dejar ir a mi gente!*

*Entonces, el Señor dijo: baja, Moises
hacia la tierra de Egipto
dile a los viejos faraones
¡Dejar ir a mi gente!*

Hippolyte et Aricie

Ô Nuit
Ô Nuit! Viens apporter à la terre
le calme enchantement de ton mystère.
L'ombre qui t'escorte est si douce,
si doux est le concert de tes voix
chantant l'espérance,
si grand est ton pouvoir transformant tout
en rêve heureux.

Ô Nuit! Ô laisse encore à la terre
le calme enchantement de ton mystère.
L'ombre qui t'escorte est si douce,

est-il une beauté aussi belle que le rêve ?
est-il de vérité plus douce que l'espérance ?

*¡O Noche! Das a La Tierra
la calma encantada de tu misterio.
La sombra que te acompaña es muy dulce:
Si dulce es el concierto de tu voz
cantando la esperanza y grande es tu poder,
transfórmalo todo en un feliz sueño.*

*¡O Noche! Da otra vez a La Tierra
la calma encantada de tu misterio.
La sombra que te acompaña es muy dulce:
¿Es tan hermosa como un sueño?
¿Es realmente más dulce que la esperanza?*

Ave Maria

Ave Maria,
gratia plena,
dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
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.*

Iubilare Deo

Iubilare Deo omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Laudate nomen eius,
quoniam suavis est Dominus,
Alleluia.

*Aclame al Señor toda la tierra,
sírvanle al Señor con alegría.
Bendigan su nombre,
cuán bondadoso es el Señor,
Aleluya.*

Señor me cansa la vida

Señor, me cansa la vida,
tengo la garganta ronca
de gritar sobre los mares,
la voz de la mar me asorda.

Señor, me cansa la vida
y el universo me ahoga.
Señor, me dejaste solo, solo,
con el mar a solas.

O tú y yo jugando estamos
al escondite, Señor,
o la voz con que te llamo es tu voz.

Por todas partes te busco
sin encontrarte jamás,
y en todas partes te encuentro
sólo por irte a buscar.

Signore delle cime

Dio del cielo
Signore delle cime,
un nostro amico
hai chiesto alla montagna,
ma ti preghiamo, ma ti preghiamo:
su nel paradiso, su nel paradiso,
lascia lo andare per le tue montagne.

Santa Maria
signora della neve
copri col bianco
soffice mantello,
il nostro amico, nostro fratello
su nel paradiso, su nel paradiso,
lascia lo andare per le tue montagne.

*Dios del cielo,
Señor de las cumbres,
un amigo nuestro
pediste a la montaña,
pero te lo rogamos
allí arriba en el paraíso,
déjalo ir por tus montañas.*

*Santa María,
Señora de la nieve*

*cobija con tu blanco,
suave manto
a nuestro amigo
a nuestro hermano.
Allí arriba en el paraíso
déjalo ir por tus montañas.*

Virgen bendita sin par

Virgen bendita sin par,
de quien toda virtud mana,
vos sois digna de loar.

Vos, sagrada Emperadora,
deshicistes el engaño
y remediastes el daño
de la gente pecadora.

De los ángeles señora
vos querais tal gracia dar,
que no podamos pecar
contra aquel que carne humana
de vos le plugo tomar.

Santo

Santo, Santo, Santo,
Santo es el Señor,
bendito el que viene
en nombre de Dios.

Santo fuerte eterno,
hosanna al señor.
Bendito el que viene
bendito el Señor.

Gran gozo es hoy

Gran gozo es hoy nació el Señor,
al gran Rey recibid.
En el pecho dadle mansión.
Cielo, tierra aplaudid.
El salvador nació en Belén,
cantad con voz viril.
Suenen himnos a nuestro Rey.
Cielo, tierra aplaudid.

Hallelujah

Aleluya.

Para el currículum de los INTÉRPRETES, véase el concierto
del 12 de noviembre en Cazalilla.

DOMINGO 20 Y 27

12.15 H. Y 13.00 H.

pegalajar y la carolina

Iglesia Parroquial de la Santa Cruz e
Iglesia Parroquial de la Inmaculada

CORO TOMÁS LUIS DE VICTORIA

Pablo García Miranda, director

Aniversarios

P
R
O
G
R
A
M
A

JEAN MOUTON. 500 ANIVERSARIO
DE SU MUERTE

Jean Mouton (antes 1459-1522)
Motete *Quaeramus cum pastoribus*
(4vv)

Motete *Ave Maria virgo serena* (5vv)

Motete *Nesciens Mater* (8vv)

TOMÁS LUIS DE VICTORIA. 450
ANIVERSARIO DE SU PRIMERA PUBLICACIÓN
MOTECTA (1572)

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Motete *Senex puerum portabat* (4vv)

Motete *Alma Redemptoris Mater* (5vv)

Motete *Ave Regina caelorum* (5vv)

Motete *Congratulamini mihi* (6vv)

SEBASTIÁN DE VIVANCO. 400 ANIVERSARIO
DE SU MUERTE

Sebastián de Vivanco (c.1551-1622)
Lamentación de Jueves Santo *Incipit*
Lamentatio Hieremie Prophete (4vv)*

Lamentación de Viernes Santo
De lamentatione Hieremie Prophete
(4-6vv)*

Motete *O quam suavis* (4vv)

Motete *Novissime autem* (4vv)

Duración: 60'

(*) Transcripción y edición: Manuel del Sol
Primera interpretación en tiempos modernos

C O M P O N E N T E S

CORO TOMÁS LUIS DE VICTORIA

Estefanía Alcántara, María José Arqués, Puri Cano, Ana Gallegos, Amparo García,
Mª Carmen Megías y Lucía Rojas, sopranos
Conchita Cortés, Mercedes García, Raquel Pérez, Isabel Rojas y Lucía Úbeda, contraltos
Alejandro Borrego, Javier Dereux, Roberto Linde y Eduardo A. Salas, tenores
Ángel Estero, Pablo García Miranda, Guillermo Montero,
Antonio Rivas y Gonzalo Roldán, bajos

Pablo García Miranda, director

CONMEMORACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JEAN
MOUTON (1522-2022), DEL 450 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA PUBLICA-
CIÓN DE TOMÁS LUIS DE VICTORIA *MOTECTA* (1572-2022) Y DEL 400
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SEBASTIÁN DE VIVANCO (1622-2022)

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN Y LOS
AYUNTAMIENTOS DE PEGALAJAR Y LA CAROLINA

Aniversarios

Pablo García Miranda

El año que nos ocupa, 2022, es pródigo en la celebración de aniversarios relacionados con la música antigua. Para nuestra participación en el Festival de este año hemos elegido tres de ellos, que están distanciados entre sí por la cifra redonda de cincuenta años.

El primer bloque del programa está dedicado al compositor francés Jean Mouton (antes 1459-1522), de cuyo fallecimiento se cumplen 500 años. Fue Mouton uno de los músicos más insignes de su generación, la misma que Josquin des Prez, y su obra fue ampliamente difundida por toda Europa. Trabajó en diversos puestos, pero el más importante fue el de maestro de capilla de la corte francesa. Su obra conservada es abundante, y en ciertos aspectos, presenta rasgos de estilo similares a Josquin. El motete *Quaeramus cum pastoribus*, que fue ampliamente usado por compositores posteriores para componer misas parodia sobre él, es uno de los más difundidos. Organizado en dos partes, para el tiempo litúrgico de Navidad, es una muestra del nuevo estilo que se fue fraguando en torno a 1500, en él se busca mayor claridad en las cadencias, el uso de *bicinia* y diferencias entre secciones. *Ave Maria virgo serena*, a cinco voces, es una bella muestra del estilo fluido y expresivo del compositor francés. El motete *Nesciens mater*, compuesto a ocho voces en una fecha muy temprana, es un complejo canon cuádruple, en el que las cuatro voces superiores imitan a las cuatro voces inferiores de forma estricta, creando una atmósfera sonora inigualable.

El segundo apartado del programa está dedicado a la primera publicación de Tomás Luis de Victoria, los *Motecta* de 1572, de cuya publicación se cumplen 450 años. Tomás Luis de Victoria residió en Roma desde aproximadamente 1567, ocupando distintos puestos, y donde coincidió con el gran Palestrina. En 1572 llevó a cabo su primera publicación, dedicada al cardenal Otto Von Truchsess, una colección de treinta y tres motetes con diversas agrupaciones de voces, en la que se incluye la primera obra policoral a ocho voces. El estilo de Victoria, a pesar de su juventud, es en esta publicación de una gran madurez compositiva. No en vano, muchas de las obras que contiene fueron reeditadas en multitud de ocasiones y forman parte del gran corpus de la polifonía renacentista. El motete *Senex puerum portabat*, uno de los menos interpretados de la colección, está dedicado a la festividad de la Purificación de la Virgen y es una buena muestra de la manera expresiva de componer de Victoria, con alternancias muy cuidadas entre secciones contrapuntísticas y homofónicas, y cadencias claras. *Alma Redemptoris Mater* y *Ave Regina caelorum*, ambas a cinco voces, con *divisi* en tenores y altos, respectivamente, forman parte del amplio conjunto de obras marianas de nuestro compositor. Los textos de las antífonas marianas sirvieron de inspiración a Victoria desde sus inicios. En estas obras lleva a cabo una sutil y elaborada utilización de los motivos de las antífonas gregorianas. En publicaciones posteriores, volvería a emplear estos textos con versiones a un número mayor de voces. *Congratulamini mihi*, a seis voces, y escrito también sobre un texto mariano, es una de las obras victorianas que, sin ser policorales, anticipan en gran parte la escritura a dos coros que será habitual posteriormente.

Finalmente, el tercer bloque del programa está dedicado a Sebastián de Vivanco, autor de quien se conmemora el 400 aniversario de su fallecimiento. Es Vivanco uno de los grandes músicos del Renacimiento español que, inexplicablemente, permanece olvidado en gran parte. Abulense como Victoria, como él fue alumno de Juan Navarro. Su trayectoria se desarrolló en diversas catedrales, si bien, el puesto donde permaneció más tiempo fue el de maestro de capilla de la Catedral de Salamanca, ciudad en cuya universidad obtuvo también la Cátedra de Música. La obra de Vivanco es amplia, y fue impresa en gran parte, si bien, desgraciadamente es poco interpretada en la actualidad. En esta ocasión, gracias a la aportación del investigador Manuel del Sol, presentamos la primera interpretación en tiempos modernos de dos de las Lamentaciones que compuso Vivanco, concretamente, la Lamentación del Jueves y la del Viernes Santo. Presentar una recuperación histórica es siempre un reto, y más en este año en que se conmemora el cuarto centenario de un autor que es de justicia reivindicar e interpretar su música.

El programa se completa con dos motetes del mismo autor, ambos presentes en uno de los manuscritos del archivo de la Catedral de Salamanca. Se trata de *O quam suavis*, para la festividad del Corpus Christi y *Novissime autem*, del tiempo cuaresmal. En ambos se plasma la maestría técnica del autor en un estilo brillante, propio de los últimos años del periodo renacentista.

Quaeramus cum pastoribus

Prima pars

Quaeramus cum pastoribus
Verbum incarnatum;
cantemus cum hominibus
regem saeculorum. Noe.
Quod [Quem] tu vides in stabulo?
Iesum natum de Virgine.
Quid audis in praesepio?
Angelos cum carmine
et pastores dicentes: Noe.

Secunda pars

Ubi pascas, ubi cubes?
Dic, si ploras, aut si rides:
Te rogamus, Rex Christe. Noe.
Cibus est lac virgineum,
lectus durum praeseipium,
carmina sunt lacrimae. Noe.

*Busquemos con los pastores
al Verbo encarnado;
cantemos con los hombres
al Rey de los siglos. Noé.
¿A quién ves en el establo?
A Jesús nacido de la Virgen.
¿Qué oyes en el pesebre?
Los ángeles cantando
y los pastores diciendo: Noé.*

*¿Dónde comes, dónde reposas?
Di, si lloras o si ríes,
te rogamus, Rey Cristo. Noé.
Mi comida es leche de la Virgen,
mi lecho, un duro pesebre,
mis cánticos son lágrimas. Noé.*

Ave Maria virgo serena

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, Virgo serena,
Tu parvi et magni,
leonis et agni,
Salvatoris Christi,
templum extitisti,
sed virgo intacta.
Tu floris et roris,

panis et pastoris,
virginum et regina,
rosa sine spina,
genitrix es facta.
Tu civitas regis iustitiae,
Tu mater es misericordiae,
de lacu faecis et miseriae,
Theophilum reformans gratiae.
Te collaudat caelestis curia,
tu mater es regis et filia.
O Maria dulcissima,
per te reis donatur venia.
O Maria piissima,
per te reis donatur venia.
O Maria mitissima,
per te iusits confertur gratia.
Pro nobis semper Christum exora. Amen.

*Ave, María, llena de Gracia,
el Señor está contigo, Virgen serena.
Tú, aunque Virgen intacta,
fuiste templo de Cristo Salvador,
el Humilde y el Grande,
el León y el Cordero.
Tú, reina de las vírgenes,
rosa sin espina,
te hiciste madre
de la Flor y del Rocío,
del Pan y del Pastor.
Tú, ciudad del Rey de la Justicia,
tú eres madre de misericordia,
la que de un lago de hez y miseria
has capacitado a Teófilo para recibir la gracia.
A ti te alaba conjuntamente la corte celestial,
tú eres madre e hija del Rey.
Oh, María dulcísima,
por medio de ti se otorga el perdón a los reos.
Oh, piísima María,
por medio de ti los acusados alcanzan indulgencia.
Oh, la más tierna madre,
por tu mediación se concede la gracia a los justos.
Ruega siempre a Cristo por nosotros.
Amén.*

Nesciens Mater

Nesciens mater virum

peperit sine dolore
salvatorem saeculorum.
Ipsam regem angelorum
sola virgo lactabat,
ubere de caelo pleno.

*La Virgen Madre, sin conocer varón,
dio a luz sin dolor
al Salvador del mundo.
Al mismo Rey de los ángeles
solo la Virgen amamantaba
con sus pechos llenos de cielo.*

Senex puerum portabat

Senex puerum portabat,
puer autem senem regebat:
quem Virgo peperit
et post partum virgo permansit:
ipsum quem genuit adoravit.

*Un anciano llevaba a un niño,
pero el niño era superior al anciano.
A aquél lo parió una Virgen
que permaneció virgen tras el parto.
Adoró al mismo que había engendrado.*

Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptoris Mater
quae per via caeli porta manes
et stella maris,
succurre cadenti surgere
qui curat populo.

Tu quae genuisti
natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore
sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

*Madre Santa del Redentor,
puerta siempre abierta del cielo,
estrella del mar,
socorre al pueblo que cae
y procura levantarse.*

*Tú, que ante el asombro
de la naturaleza,
engendraste a tu Santo Creador,*

*Virgen antes y después
de haber recibido de la boca de Gabriel
aquel Ave,
ten piedad de los pecadores.*

Ave Regina caelorum

Ave Regina caelorum,
Ave Domina angelorum,
salve radix, salve porta
ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriosa
super omnes speciosa;
vale, valde decora,
et pro nobis Christum exora.

*Ave, Reina de los cielos;
ave, Señora de los ángeles;
salve, raíz; salve, puerta,
de la cual amaneció la luz para el mundo.*

*Alégrate, Virgen gloriosa,
bella sobre todas.
Te saludo, la más hermosa,
y ruega a Cristo por nosotros.*

Congratulamini mihi

Congratulamini mihi omnes
qui diligitis Dominum,
quia cum essem parvula,
placui Altissimo:
Et de meis visceribus
genui Deum et hominem.

*¡Felicidadme todos
los que amáis a Dios!,
porque, aunque era insignificante,
agradé al Altísimo
y de mis entrañas
engendré al Dios y Hombre.*

Incipit Lamentatio Hieremie Prophete

Incipit Lamentatio Hieremiae Prophetiae.

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 eius in maxillis eius;
non est qui consoletur eam,
ex omnibus caris eius;
omnes amici eius spreverunt eam,
et facti sunt ei inimici.

GHIMEL. Migravit Iuda propter afflictionem,
et multitudinem servitutis;
habitavit inter gentes, nec invenit requiem:
omnes persecutores eius apprehenderunt
eam inter angustias.

DALETH. Viae Sion lugent, eo quod non sint
qui veniant ad solemnitatem:
omnes portae eius destructae,
sacerdotes eius gementes;
virgines eius squalidae,
et ipsa oppressa amaritudine.

HETH. Facti sunt hostes eius in capite;
inimici eius locupletati sunt:
quia Dominus locutus est super eam
propter multitudinem iniquitatum eius.
Parvuli eius ducti sunt in captivitatem
ante faciem tribulantis.

Hierusalem, Hierusalem, convertere ad
Dominum Deum tuum.

Inicio de la Lamentación del Profeta Jeremías

ALEPH *¿Cómo está solitaria la ciudad populosa!
Se ha quedado como una viuda la grande
entre las naciones;
la princesa entre las provincias
tiene que pagar tributo.*

BETH *Pasa la noche llorando,
las lágrimas corren por sus mejillas.
No hay nadie que la consuele
entre todos los que la amaban;
todos sus amigos la han traicionado,
se han convertido en enemigos.*

GHIMEL *Judá está desterrada, en la miseria
y en la más dura esclavitud.
Ella habita entre las naciones,
sin encontrar un descanso.
Todos sus perseguidores la alcanzaron
en angostos desfiladeros.*

DALETH *Los caminos de Sion están de duelo,
porque nadie acude a las fiestas.
Todas sus puertas están desoladas,
gimen sus sacerdotes,
sus vírgenes están afligidas,
¡y qué amargura hay en ella!*

HETH *Sus adversarios han prevalecido,
sus enemigos están tranquilos,
porque el Señor la ha llenado de aflicción
por sus muchas rebeldías.
Sus niños han partido al cautiverio
delante del adversario.*

Jerusalén, Jerusalén, conviértete al Señor tu Dios.

De lamentatione Hieremie Prophete De lamentatione Hieremie Prophete

HETH. Cogitavit Dominus dissipare murum
filiae Sion: tetendit funiculum suum,
et non avertit manum suam a perditiones:
luxitque antemurale,
et murus pariter dissipatus est.

TETH. Defixae sunt in terra portae eius, perdi-
dit et contrivit vectes eius;
regem eius et principes eius in gentibus:
non est lex, et prophetae eius non invenerunt
visionem a Domino.

JOD. Sederunt in terra,
conticuerunt senes filiae Sion;
consperserunt cinere capita sua,
accincti sunt ciliciis:
abiecerunt in terram capita sua virgines Iuda.

CAPH. Defecerunt prae lacrimis oculi mei,
conturbata sunt viscera mea;
effusum est in terra iecur meum
super contritione filiae populi mei,
cum deficeret parvulus et lactens
in plateis oppidi.

Hierusalem, Hierusalem, convertere ad
Dominum Deum tuum.

Lamentación del Profeta Jeremías

HETH. *El Señor decidió arrasar la muralla*

de la hija de Sion:
tomó sus medidas y no retiró su brazo
hasta dejarla derruida;
cubrió de luto el antemural y el muro,
que se desmoronaron juntamente.

TETH Sus puertas se hundieron en la tierra,
él quebró sus cerrojos;
su rey y sus príncipes están entre las naciones,
¡no hay más Ley!
Tampoco sus profetas obtienen visiones
de parte del Señor.

IOD Están sentados en el suelo, silenciosos,
los ancianos de la hija de Sion;
se han cubierto la cabeza de polvo,
se han vestido con un sayal.
Dejan caer su cabeza hasta el suelo
las vírgenes de Jerusalén.

CAPH Mis ojos se deshacen en llanto,
me hierven las entrañas;
mi bilis se derrama en la tierra
por el desastre de la hija de mi pueblo,
mientras desfallecen sus niños y pequeños
en las plazas de la ciudad.

Jerusalén, Jerusalén, conviértete al Señor tu Dios.

O quam suavis

O quam suavis est,
Domine, Spiritus tuus,
qui ut dulcedinem tuam
in filios demonstrares,

pane suavissimo de caelo praestito,
esurientes replens bonis,
fastidiosos divites dimittens inanes.

¡Oh, qué agradable es,
Señor, tu Espíritu,
que para mostrar
a tus hijos tu dulzura,
con un pan suavísimo recibido del cielo,
colmas de bienes a los hambrientos,
mientras que a los ricos altaneros
los despidas vacíos.

Novissime autem

Novissime autem misit
ad eos filium suum dicens:
verebuntur forte filium meum
agricolae autem videntes filium suum
dixerunt intra se: hic est heres,
venite occidamus eum,
et habebimus hereditatem eius,
et apprehensum eum,
eiecerunt extra vineam et occiderunt.

Finalmente envió
a su hijo diciendo:
a mi hijo lo respetarán.
Pero los labradores, al ver a su hijo
se dijeron entre ellos: éste es el heredero,
matémoslo,
y nos quedaremos con su herencia.
Y cogiéndolo,
lo echaron de la viña y lo mataron.

I N T É R P R E T E S

Pablo García Miranda, director. Nacido en Granada, llevó a cabo sus estudios musicales en el Real Conservatorio Victoria Eugenia, donde obtuvo el título de Profesor de Piano. Asimismo, es licenciado en Musicología por la Universidad de Granada. Ha realizado estudios de Canto en el Conservatorio Profesional Ángel Barrios. Fue becado para ampliar estudios de Doctorado en la Università degli Studi de Milán. Asistió asimismo a clases en la Scuola di Paleografia Musicale de Cremona. Desde 1996 es profesor de Música de Enseñanza Secundaria por oposición. Ha ampliado estudios de Dirección Coral y Técnica Vocal con numerosos maestros, como Lluís Vilamajó, Michael Noone, Harry Christophers, Peter Philips o los componentes de los grupos Voces8 y The Marian Consort entre otros. Asimismo, ha participado en diversos congresos y cursos sobre distintos aspectos de la Musicología, en particular la interpretación de la Música Antigua. Forma parte desde su creación del Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, con el que ha actuado con diferentes directores como Josep Pons, Sebastian Weigle, Harry Christophers, Christopher Hogwood, Christophe Rousset o Andrea Marcon y ha participado en distintas grabaciones. Ha formado parte asimismo de la Schola Gregoriana Hispana, con la que ha grabado distintos CDs de música medieval. Colabora con varias formaciones corales, y ha sido invitado a dirigir otras agrupaciones, como el Coro de Ópera de Juventudes Musicales. Dirige el Coro Tomás Luis de Victoria desde su fundación.

Coro Tomás Luis de Victoria. El Coro de Cámara Tomás Luis de Victoria de Granada fue fundado en 1997 con la finalidad de recuperar, interpretar y difundir la música del Renacimiento y Barroco con una dedicación preferente a la música española. Sus miembros poseen una amplia experiencia en Música Antigua, fruto de haber realizado cursos de especialización con numerosos directores y cursos de perfeccionamiento con grupos como Ensemble Plus Ultra, Voces 8 o The Marian Consort. Los programas que ofrece el grupo tienen como objetivo la coherencia desde el punto de vista estilístico, litúrgico y poético. Asimismo, participa en numerosas iniciativas de recuperación del patrimonio musical hispano con la interpretación de obras inéditas en tiempos modernos, con un ámbito cronológico que abarca desde el siglo XV hasta principios del XIX. Ha actuado en numerosos festivales y encuentros dentro y fuera de nuestras fronteras. Recientemente ha celebrado el 25 aniversario de la formación con un concierto en la Iglesia Nacional Española de Roma. Colabora con distintos grupos instrumentales y vocales, entre los que destaca el Ensemble La Danserye, los Zenobia Scholars, Íliber Ensemble, El Parnaso Español, Málaga Camerata, entre otros.

<https://www.corotlv.org/>

SÁBADO 26

19.45 H.

bélmez de la moraleda

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Paz

ORFEÓN DE GRANADA
Valentín Rejano García, director

Primavera nórdica

Thorkell Sigurbjörnsson
(1938-2013)
Heyr himna smiður (1973)

Arvo Pärt (n.1935)
Morning star (2007)

Veljo Tormis (1930-2017)
Neli Eesti Hallilaulu (1989)
II. Marjal aega magada

Gustav Holst (1874-1934)
Lullay my liking, Op. 34, nº 2 (1916)

Ola Gjeilo (n.1978)
The rose (2016)

John Tavener (1944-2013)
The lamb (1982)

Wilhelm Stenhammar (1871-1927)
Tre körvisor (1890)

I. September
II. I Seraillets Have

Anton Bruckner (1824-1896)
Locus iste, WAB 23 (1869)

Ēriks Ešenvalds (n.1977)
Stars (2011)

Ola Gjeilo
Ubi caritas (1999)

Juan Alfonso García (1935-2015)
Señor me cansa la vida

Lo que vos queráis

Valentín Ruiz Aznar (1902-1972)
O salutaris

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

ORFEÓN DE GRANADA

Adela Salmerón Ruiz, Elena López Wehrli, Eva María Sánchez Cuadros,
Mercedes Monteoliva Sánchez, Mercedes Ruiz Santos, Natividad Martínez López y
Teresa Romero Perea, sopranos

Carmen Ramírez, Amparo Rodilla Bautista, Caridad López Molina,
Carmen García Cordero, Eva Rojas Platero, Juana Mari Barranco Checa,
Marga Fontova Jordana, Marisol Ramírez González, Mª Carmen Momblant Martínez,
Patricia Castilla Pérez, Remedios Hernández Mediero
y Silvia Alcántara Espadafor, contraltos

Francisco Javier Triviño Sánchez, Francisco Moreno Montané, Javier Calín Clemente,
Juan Pedro Resina Usero y Manuel Hernández Cruz, tenores

Cristóbal Beltrán Chica, José Antonio Martínez López, José Ramón Gallardo Ruiz,
Luis Alvado Fresneda, Manuel Marín Román y Natalio Carmona Sánchez, bajos

Valentín Rejano García, director

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA

Primavera nórdica

Elena López Wehrli

El concierto que presenta el Orfeón de Granada se centra en un repertorio coral contemporáneo que hunde sus raíces en lo popular, la tradición histórica polifónica, o bien nuevas experiencias compositivas. Comenzamos el concierto con el compositor, director y pianista islandés Thorkell Sigurbjörnsson (1938-2013). En su catálogo tiene más de 350 obras, desde sencillas composiciones para niños hasta obras orquestales. Compone la música del himno nacional de Islandia *Heyr hinma simour*, cuyos textos se remontan al siglo XIII y fueron escritos por el poeta y primer dirigente del país Kolbeinn Tumason.

El compositor estonio Arvo Pärt (1935) es uno de los maestros más interpretados en el ámbito de la música coral. Desde muy niño, Pärt muestra una predilección por la música; cuenta que le gustaba ir a la plaza de su pueblo natal, Rakvere, con su bicicleta a dar vueltas alrededor de un poste que tenía un altavoz por el que se transmitían los conciertos sinfónicos de la radio. Su estilo musical, “tintinnabuli”, como él mismo lo califica, es un estilo compositivo en el que una voz canta en arpeggio (la denominada “tintinnabular”) las notas que conforman la tríada acordal, y otra voz se desplaza por la escala diatónica de dicho acorde. El uso de melodías en tempo lento, proliferación de los silencios, notas de larga duración, homofonía, declamación del texto (que recuerda al estilo de Ockeghem), pocas disonancias y pandiatonismo, generan un sonido estático y fluyente. La música del estonio enlaza con el compositor inglés John Tavener (1944-2013), ya que ambos se engloban en el minimalismo sacro. Una de las obras más célebres de este compositor es *The lamb*, breve composición a cuatro voces sobre un poema de William Blake de 1985. El repertorio coral de Tavener se caracteriza por su espiritualidad, pureza, elegancia y fuerza comunicativa.

Veljo Tormis (1930-2017) es un compositor estonio con más de 500 obras para coro a capella. Sus composiciones se basan en las músicas tradicionales de Estonia, Lituania y Finlandia, con un estilo musical que entronca con la música de Bartók y Kodaly. Tormis dijo sobre sus arreglos de melodías y versos tradicionales: “No soy yo quien hace uso de la música folclórica, es la música folclórica la que hace uso de mí”. Su trabajo demuestra la convicción de que la música tradicional representa un tesoro que debe protegerse y nutrirse, y que la cultura puede mantenerse viva a través del canto.

La producción vocal del compositor inglés Gustav Holst (1874-1934) comprende un gran número de obras, dentro de su catálogo de más de 360 composiciones. Entre 1870 y 1910 en Gran Bretaña se celebraron numerosos festivales corales para los cuales se encargaban obras a los compositores ingleses más relevantes del momento, surgieron así más de 200 composiciones que abarcan desde un estilo sencillo para coros infantiles hasta obras de compleja realización. La aportación de Holst a este repertorio le supuso un reconocimiento como importante compositor coral, pese a que el conocimiento de su obra vocal suele

reducirse al coro femenino de *Neptuno, el místico*, englobada en *Los planetas*. Holst integra en sus composiciones vocales el estilo de la canción popular, tanto en el sentido melódico como en la economía de medios, pero con un gran refinamiento textural y estructural.

Ola Gjeilo (1978) y Ēriks Ešņvalds (1977) pertenecen a una nueva generación de compositores bálticos que aportan innovadoras ideas al mundo coral y son ampliamente interpretados por los coros a nivel mundial. Gjeilo compone una música ecléctica con influencias del folk, pop y jazz y estos rasgos se pueden observar en su obra *The rose*, obra de su álbum *Winter Songs* sobre un poema de Christina Rossetti para coro y piano. En *Ubi caritas* el compositor se basa en un himno gregoriano, que se usa como antífona para el lavatorio de los pies en la misa del Jueves Santo, cuyo texto se remonta a los primeros tiempos del cristianismo y cuya melodía gregoriana se cree que se compuso alrededor del siglo VIII. Aquí aparece en arreglo polifónico para voces con una improvisación pianística. Ešņvalds en su obra *Stars* nos sitúa en una música espacial y onírica a través del uso de los armónicos de las copas de cristal y los *divisi* de las voces para generar la quietud de la noche y el cielo estrellado.

Wilhelm Stenhammar (1871-1927) fue un compositor sueco, director de orquesta y pianista. Su principal labor destaca en el campo de la sinfonía en el que recibe una importante influencia de Wagner y Bruckner; sin embargo su estilo evoluciona hacia la búsqueda de un lenguaje musical nórdico y su referencia será la obra de Nielsen y Sibelius. Dentro de este estilo posromántico, de sonoridad nórdica basado en el folklore de su país, se engloban las *Tres canciones* en las que destaca su alta expresividad, delicadeza y evocación. Como nota curiosa añadir que Stenhammar era muy amigo y profesor del compositor almeriense Olallo Morales, fundador en Suecia de la Sociedad Hispano-Sueca y promotor de la concesión del Premio Nobel al escritor español Jacinto Benavente.

El compositor austriaco Anton Bruckner (1824-1896) es uno de los grandes sinfonistas del posromanticismo. La obra vocal de Bruckner es fundamentalmente religiosa y de gran contenido expresivo, fundamentado en una profunda fe. Ante los excesos operísticos de la música religiosa de finales del XIX, surgieron una serie de compositores que reivindicaban un estilo más sencillo, basado en el canto gregoriano y la polifonía de Palestrina, Lasso o Victoria. Este nuevo estilo conocido como *cecilianismo* (en honor a Santa Cecilia, patrona de la música), fue cultivado por Bruckner en *Locus iste*, un motete compuesto en 1869 para la nueva catedral de Linz.

Para finalizar el concierto presentamos unas obras de Valentin Ruiz Aznar (1902-1972), del que se conmemoran 50 años de su fallecimiento, y Juan Alfonso García (1935-2015), maestro y discípulo, principales representantes de la composición coral sacra del siglo XX en Granada, la Generación del *Motu Proprio*, en palabra de Juan Alfonso. Ruiz Aznar tiene un repertorio vocal con más de 200 obras y su obra *O salutaris hostia* despertó el interés compositivo de su alumno Juan Alfonso García, que compuso numerosas obras corales de impecable técnica y profunda expresividad.

Heyr himna smiður [Escucha Creador de los cielos]

Heyr himna smiður, hvers skáldit biður;
komi mjúk til mín miskunnin þín.
Því heitk á þik þú hefr skaptan mik;
ek em þrællinn þinn, þú est dróttinn minn.

Goð, heitk á þik at græðir mik;
minzk mildingr mín, mest þurfum þín;
ryð þú røðla gramr,
ríklyndr ok framr, hólðs hverri sorg
ór hjarta borg.

Gæt, mildingr, mín, mest þurfum þín helzt hverja
stund, á hólða grund;
sett, meýjar mögr, málsefni fögr,
öll es hjölp af þér, í hjarta mér.

*Escucha Creador de los cielos lo que pide el poeta.
Que suavemente venga a mí tu misericordia.
Así te invoco pues Tú me has creado,
Soy tu esclavo, Tú eres mi Señor.*

*Dios, te invoco para que me cuides,
acuérdate de mí con misericordia,
Pues te necesitamos más que a nadie,
Expulsa, oh rey de los soles, generoso y grande,
todo dolor humano del corazón.
Cuida de mí, con bondad.*

*Te necesitamos, en verdad,
cada momento en el terrenal mundo.
Envíanos, hijo de la Virgen, buenas obras.
Toda la ayuda viene de ti, en mi corazón.*

Morning star

Christ is the morning star,
Who when the night of this world is past,
Brings to his saints
the promise of the light of life,
The promise of the light of life
opens ever lasting day,
Ever lasting day,
and opens ever lasting day.

*Cristo es la estrella de la mañana,
Que cuando la noche de este mundo
haya pasado,
Trae a sus hombres justos la promesa de la luz,
La promesa de la luz de la vida,
Descubre el día eterno,
El día eterno,
Y extiende el día eterno.*

Neli Eesti Hallilaulu

*II. Marjal aega magada
[Hora de dormir para Marja]
Maka, maka, marjaken, uinu, uinu, ulliken!
Ku.nas sii kud'u kodo tulö
Ku.nas sii tibu tüüle lät,
Ku.nas sii mari magama jääs,
Ku.nas sii ulli uinus jo?
Marjal aigu magada, ul'lil aigu uinuda,
Aigu magada, uinuda...*

*Una semilla puede dormir,
un bebé puede quedarse dormido
Cuando estás en casa, estás en tu hogar
Cuando eres un polluelo,
Cuando estás durmiendo, estás soñando,
¿Descansas ya?
Una semilla puede dormir,
un bebé puede quedarse dormido
Puedes dormir, puedes dormir...*

Lullay my liking

Lullay my liking, my dear Son, my sweeting;
Lullay my dear heart, mine own dear darling.

I saw a fair maiden sitten and sing:
She lulléd a little child, a sweeté lording.

That eternal lord is he that made allé thing;
Of allé lordés he is Lord, of every King he's King

There was mickle melody at that childés birth;
Though the songsters were heavenly
They madé mickle mirth.

Angels bright they sang that night
and saiden to that child

"Blessed be thou and so be she
that is so meek and mild".

Pray we now to that child,
as to his mother dear,
God grant them all his blessing
that now maken cheer.

*Lullay, mi amor, mi querido Hijo, mi dulzura,
Lullay, mi amado corazón, mi querido.*

*Vi a una bella doncella, sentada y cantando,
Ella arrulló a un pequeño niño, un dulce corderillo:*

*Ese mismo Señor es el que creó todo,
De todos los señores, Él es Señor y Rey de Reyes.*

*Hubo mucho regocijo por el nacimiento
de ese Niño,
Todos los que estaban en el reino de la gloria,
se alegraron.*

*Ángeles radiantes cantaron esa noche
y dijeron a ese Niño:
"Bendito seas, y bendita sea la que es
gentil y bondadosa".*

*Oremos ahora por ese Niño,
y por su querida Madre,
Concédeles su bendición que ahora les colma.*

The rose

The lily has a smooth stalk
Will never hurt your hand;
But the rose upon her brier
Is lady of the land
There's sweetness in an apple tree
And profit in the corn;
But lady of all beauty
Is a rose upon a thorn
When with moss and honey
She tips her bending brier
And half unfolds her glowing heart
She sets the world on fire.

*El lirio tiene un tallo delicado,
Nunca herirá tu mano;
Pero la rosa sobre su zarza
Es la dama de la tierra
Hay dulzura en un manzano*

*Y utilidad en el maíz;
Pero la reina de toda belleza
Es una rosa sobre un espino
Cuando con espina y cariño
inclina su tallo curvado
Y descubre a medias su encendido corazón,
Hace arder el mundo.*

The lamb

Little lamb who made thee?
Dost thou know who made thee?
Gave thee life, and bid thee feed.
By the stream and o'er the mead;
Gave the clothing of de light,
softest clothing, woolly bright;
Gave thee such a tender voice,
making all the vales rejoice?

Little lamb, who made thee?
Dost thou know who made thee?
Little lamb, I'll tell thee, little lamb, I'll tell thee;
He is called by thy name.
For he calls himself a lamb.
He is meek, and he is mild,
he became a little child.
I, a child, and thou a lamb,
we are called by his name.
Little lamb, God bless thee!

*¡Eh, corderito!, ¿Quién te ha hecho?
¿Aún no sabes quién te ha hecho?
Te ha dado vida y alimento
junto al arroyo y sobre el prado,
Te ha dado ropas confortables de suavísima lana
y te ha dado una voz tan tierna
que todo el valle se alborozó.*

*¡Eh, corderito!, ¿Quién te ha hecho?
¿Aún no sabes quién te ha hecho?
Corderito, yo he de decirlo,
se llama por tu mismo nombre,
Pues que Cordero así se llama,
Es apacible y bondadoso
y tiene de un niño la apariencia,
A nosotros, niño y cordero,
por su nombre nos llama,
Corderito, ¡Que Dios de bendiga!*

Tre körvisor [Tres canciones]

I. September [Septiembre]

Alle de voksende skugger har vævet
sig sammen til en,
ensom paa himmelen lyser en stjerne
saa straalende ren,
skyerne have saa tunge drømme,
blomsternes øjne i duggraad svømme,
underligt aftenvinden suser, suser i linden.

*Todas las sombras nacientes
se han fundido en una sola,
solo en el cielo brilla una estrella
tan radiante y tan pura,
las nubes, cargadas de ilusiones,
las flores lloran rocío,
y con melancolía, la brisa de la tarde
susurra, suspira en el tilo.*

II. I Seraillets Have [En el jardín del Serrallo]
Rosen sænker sit hoved tungt af dug og duft,
og pinjerne svaje så tyst og mat i lumre luft.
Kilderne vælte det tunge sølv i døsigt ro,
minareterne pege mod himlen op i tyrketro,
og halvmånen driver så jævnt afsted
over det jævne blå
og den kysser rosers og liljers flok,
alle de blomster små
i Seraillets Have, i Seraillets Have.

*La rosa baja su copa cubierta de rocío y fragancia,
y los pinos se balancean tan silenciosos y lánguidos
en el aire resplandeciente.*

*Los arroyos ruedan su férreo peso
en una calma somnolienta,
Los minaretes apuntan al cielo en forma de diana,
y la media luna se aleja lentamente sobre el azul
de la tarde,
Y besa el ramo de rosas y lirios,
todas esas pequeñas flores
En el jardín del Serrallo, en el jardín del Serrallo.*

Locus iste

Locus iste a Deo factus est
inaestimabile sacramentum,
irreprehensibilis est.

*Dios convirtió este lugar
en un sacramento inestimable
e irreprehensible.*

Stars

Alone in the night on a dark hill
With pines around me spicy and still

And a heaven full of stars over my head
White and topaz and misty red;

Myriads with beating hearts of fire
The aeons cannot vex or tire;

Up the dome of heaven like a great hill
I watch them marching stately and still

And I know that I am honored to be
Witness of so much majesty

*Sola en la noche en una oscura colina,
Rodeada de pinos olorosos e inmóviles,*

*Y un cielo lleno de estrellas sobre mí,
Blanco, topacio, y rojo brumoso.*

*La infinidad con corazones de fuego que laten,
Los poderes de la eternidad no pueden molestar o
cansar*

*La cúpula de los cielos como una gran colina,
Y la infinidad con corazones de fuego que laten,*

*Cielo lleno de estrellas, cielo lleno de estrellas
¡Sé que yo tengo el honor de ser testigo de tanta
majestuosidad!*

Ubi caritas

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus, et in ipso iucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Christi amor. Amen.

*Donde hay caridad y amor, allí está Dios.
El amor de Cristo nos ha congregado y unido.
Alegrémonos y deleitémonos en Él.
Temamos y amemos al Dios vivo.
Con sincero corazón amémonos unos a otros.
Donde hay caridad y amor, allí está Dios.*

*El amor de Cristo nos ha congregado y unido.
Cristo es amor. Amen.*

Señor, me cansa la vida

Señor, me cansa la vida,
tengo la garganta ronca
de gritar sobre los mares,
la voz de la mar me asorda.

Señor, me cansa la vida
y el universo me ahoga.
Señor, me dejaste solo, solo,
con el mar a solas.

O tú y yo jugando estamos
al escondite, Señor,
o la voz con que te llamo es tu voz.

Por todas partes te busco
sin encontrarte jamás,
y en todas partes te encuentro
sólo por irte a buscar.

Lo que vos queráis

Lo que vos queráis, Señor,
sea lo que vos queráis.

Si queréis que, entre las rosas ría
hacia los matinales resplandores de la aurora,
sea lo que vos queráis.

Si queréis que entre los cardos sangre,
hacia las insondables sombras
de la noche eterna,
sea lo que vos queráis.

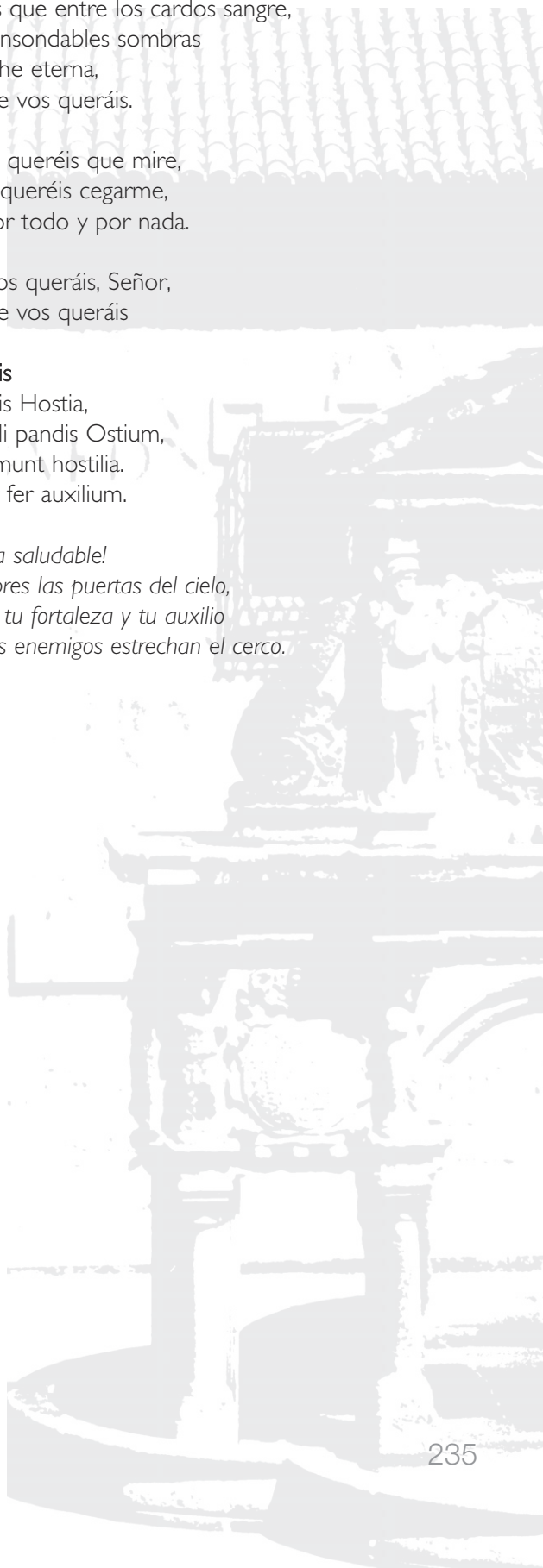
Gracias si queréis que mire,
gracias si queréis cegarme,
gracias por todo y por nada.

Lo que vos queráis, Señor,
sea lo que vos queráis

O salutaris

O salutaris Hostia,
quae coeli pandis Ostium,
bella premunt hostilia.
Da robur fer auxilium.

*¡Oh, hostia saludable!
Tú que abres las puertas del cielo,
préstanos tu fortaleza y tu auxilio
cuando los enemigos estrechan el cerco.*

I N T É R P R E T E S

Orfeón de Granada. Los orígenes del Orfeón de Granada se remontan a 1903, año en que Francisco Alonso fundó un Orfeón bajo los auspicios de la Sociedad Filarmónica de Granada. Entre los periodos más relevantes de su pasado destacan los que se vivieron hasta 1911 y, más adelante, a partir de 1938 cuando el Orfeón de Granada fue dirigido por Valentín Ruiz Aznar. En la época más reciente, recupera su actividad en 2003 y, desde entonces, han sido sus directores Ángel López Carreño, Francisco Ruiz Montes, Héctor Eliel Márquez, José Carlos Palomares, Pablo Guerrero Elorza y, en la actualidad, Valentín Rejano García, quienes han integrado la tradición de los repertorios corales mediante la interpretación tanto de obras *a cappella* como del repertorio sinfónico-coral de diversos estilos y compositores. El Orfeón de Granada colabora periódicamente con instituciones locales participando en los ciclos "Música en los monumentos" y ha intervenido en distintas producciones como coro participativo, como en el *Mesías* de Händel y la *Novena Sinfonía* de Beethoven, junto con la Orquesta Ciudad de Granada. En 2006 fue editado su primer CD, con un programa lírico con obras de ópera y zarzuela, junto a Mariola Cantarero, y el segundo disco de 2008 incluye composiciones de Vivaldi, Haydn y Bach. Desde el año 2007 ha formado parte de varios proyectos internacionales en Friburgo (Alemania) y Padua (Italia) y ha intervenido en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada (2009), el FEX (2010, 2014, 2016), el Festival Internacional de Música Ciudad de Úbeda (2010), el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (Jaén 2013, Úbeda 2016 y Alcalá la Real 2017 e Iznatoraf 2019), y el Festival Internacional de Música Guadix Clásica (2019). También ofreció un concierto de Pascua en Vitoria-Gasteiz en 2015. Otras producciones realizadas han sido el *Réquiem* en Do menor de Michael Haydn (2015), la *Misa en Do Mayor*, Op. 86 de Ludwig van Beethoven (2016), y la *Misa de Gloria* de Puccini (2016), esta última en un encuentro sinfónico-coral y como conmemoración del hermanamiento de las ciudades de Friburgo y Granada. Entre las más recientes actuaciones cabe destacar el *Stabat Mater*, Op. 58 de A. Dvorak (2018) junto a la Orquesta Filarmonía Granada y bajo la dirección de Ricardo J. Espigares Carrillo, y la *Petite Messe Solennelle* de G. Rossini (2019). Entre las actuaciones más recientes caben destacar los conciertos solidarios realizados a beneficio de la ONG Calor y Café y la colaboración con el Patronato de la Alhambra y el Generalife en el ciclo Primavera en los Monumentos Andalusíes, dirigidos por Valentín Rejano.

<http://www.orfeondegranada.org/>

SÁBADO 26

20.00 H.

marmolejo

Teatro Español

ENSEMBLES DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MÚSICA "RAMÓN GARAY" DE JAÉN
Francisco Serrano Luque y Sergio Albacete, directores

Garay, un músico como una catedral

PRIMERA PARTE

GRUPO DE METALES Y PERCUSIÓN.

Francisco Serrano Luque, director

Ramón Garay Álvarez (1761-1823)

Motete O salutaris¹

Sinfonía nº 5 en Do menor²

Allegro con spiritu

Adagio

Minue - Allegro moderato

Allegro vivo

Sinfonía nº 10 en Si bemol Mayor¹

Andantino gracioso

ORQUESTA CLÁSICA. Francisco Serrano
Luque, director

SEGUNDA PARTE

BIG BAND. Sergio Albacete, director

*3 piezas sobre El negro sensible, drama
trágico en música en un acto³*

Guaguancó - Nana - Bolero

Duración: 65'

Arreglos y transcripciones:

- (1) Arreglo para ensemble de metales y percusión de Javier Mata
sobre una transcripción de Pedro Jiménez Cavallé
- (2) Edición del grupo de trabajo "222318GT009 – Las sinfonías de Ramón Garay
CPM Ramón Garay" a partir de la edición crítica de Pedro Jiménez Cavallé
- (3) Música de Sergio Albacete basada en las piezas de
Ramón Garay sobre la edición de Virginia Sánchez López

C O M P O N E N T E S

ENSEMBLES DE PROFESORES DEL
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "RAMÓN GARAY" DE JAÉN

Francisco Serrano-Luque y Sergio Albacete, directores

COLABORACIÓN CON EL
AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

El Conservatorio a su titular

Pedro Jiménez Cavallé

En este 200 aniversario de la muerte de Ramón Garay queremos ser solidarios con el maestro que, a pesar de su lejana procedencia, de Avilés (Asturias), se integró perfectamente en la sociedad jiennense de su época. Haciéndonos eco de esta celebración queremos protagonizar y coordinar una serie de actos en honor de Ramón Garay, maestro de capilla de la catedral de Jaén, quien, sin ambiciones de ningún tipo, prefirió quedarse con nosotros, los jiennenses de su época, antes que promocionar a ningún otro lugar de mayor lucimiento. Él que “luchó” por conseguir su plaza cuando llegó a nuestra tierra, él que vino para quedarse –lo tenía muy claro–, no podía abandonar lo que tanto le costó. Tras su muerte la ciudad se lo agradecería con su iglesia al frente conservando su música viva, cuando lo normal era que con los nuevos maestros desapareciese del servicio litúrgico interpretándose en su lugar las obras nuevas recién compuestas. Muy al contrario, para sorpresa de muchos, su música ha seguido interpretándose, sin solución de continuidad, hasta las primeras décadas del siglo XX, algunas de ellas copiadas por los propios seises cuando los viejos papeles originales ya no resistían el paso del tiempo. Esto ocurría en el momento en que la moderna musicología, desde Saldoni (1880), le iba haciendo un hueco cada vez mayor a medida que se conocía su vida y su obra, recuperándose en una continua lucha con el tiempo en forma de ediciones, grabaciones y conciertos. En este Festival preocupado por la recuperación de la música del pasado, Garay fue acogido prácticamente desde sus inicios con varios conciertos dedicados a su obra.

El Conservatorio ha querido que su aniversario sea sonado, y nunca mejor dicho, por esta razón junto a las versiones originales ha querido llegar a un público más mayoritario y más joven realizando con el máximo respeto unos interesantes arreglos o transcripciones musicales, en su caso, que sin duda conseguirán su objetivo. Y quién mejor para realizar esta labor que la institución, el conservatorio, que con orgullo lidera el nombre de Garay tal y como lo heredó de aquella otra encargada de conservar toda su obra durante varios siglos con la dignidad y eficiencia que merecía el que tantos años la sirvió con amor y vocación. Dos instituciones, Iglesia Catedral de Jaén y Conservatorio profesional “Ramón Garay” de Jaén, que en el tiempo han compartido una misma misión, la de formar músicos y en ello Garay tenía mucho que aportar pues fue no sólo profesor de los seises, sino rector del mítico Colegio de Seises fundado en sus primeros años de magisterio, en 1791, en una segunda etapa más consolidada y duradera.

Las actuales orquestas y coros del conservatorio no han nacido por generación espontánea tienen un precedente muy claro en el coro, capilla musical y orquesta catedralicia que tanto juego dieron a los jiennenses de épocas pretéritas, pues ni las agrupaciones actuales son exclusiva del centro de enseñanza musical por excelencia, el conservatorio, ni las antiguas lo eran de la iglesia, actuaban también fuera e incluso en pueblos de la provincia (Andújar, La Carolina...) en colaboración con músicos de la misma. Su servicio a la sociedad estaba claro.

Hoy tenemos aquí, dentro del monográfico Garay preparado por los grupos del Conservatorio, el estreno de una de sus obras religiosas recuperadas, *O Salutaris*; partitura recuperada gracias al interés de los seises y de la persona que les guio en su labor. El programa se completa con la Sinfonía nº 5 en Do menor, con orquesta clásica, ya editada. Esta obra data de la última época del compositor, de 1817, cuando definitivamente incorporó como pareja de la madera a los clarinetes que ya venían apareciendo en su música religiosa como algo normal.

Sergio Albacete, profesor de saxofón y Big Band del Conservatorio Profesional “Ramón Garay” de Jaén, ha realizado una composición en forma de suite sobre algunas de las 8 piezas de la música incidental o de entre actos que escribió Ramón Garay para quinteto sobre el melólogo *El negro sensible*, que posteriormente pasó a llamarse melodrama, sobre el libreto de Luciano Comella, y que se estrenó en Madrid en 1798. Garay escribe esta música para su desarrollo en un contexto privado de la nobleza, concretamente para los marqueses del Cerro de la Cabeza.

La composición de Albacete, debido a lo escueto en lo musical de la obra de Garay, se ha basado en adoptar y adaptar algunas melodías de Garay a un contexto de música popular, donde se desarrolla esta historia, en un ingenio o cañaveral de América, posiblemente en Cuba. La música escrita se contextualiza en Cuba y su folklore, y el impacto que ha tenido en músicas como el Jazz en el siglo XX. En realidad ha sido el libreto de Luciano Comella el motor inspirador de esta obra.

La obra está escrita para una agrupación orquestal moderna, donde se mixturan instrumentos de tradición clásica europea con otros más actuales. El resultado es una amalgama fresca donde las nuevas armonías, los ritmos afro-cubanos, la improvisación y la emoción se dan cita en escena, revitalizando así este legado de Ramón Garay.

I N T É R P R E T E S

Francisco Serrano Luque, director. Se inicia en la música a edad temprana en el Conservatorio elemental de música de Priego de Córdoba con Antonio López Serrano. Obtiene el título de profesor superior de piano con las máximas calificaciones en el Conservatorio Superior de música de Córdoba. Amplía sus estudios sobre pedagogía, técnica e interpretación pianística en Las Palmas de Gran Canaria con el maestro Francisco Guerrero. Posteriormente, obtiene la licenciatura de dirección musical por la Royal School of Music de Londres, siendo el número uno de su promoción. Ha estado al frente de agrupaciones orquestales y corales, dirigiéndolas por todo el territorio nacional, como la Orquesta de Cámara de Rusia, Orquesta Sinfónica de la Catedral de Madrid, Orquesta de Cámara de Málaga, Capilla Renacentista de Madrid, Coro de solistas de RTVE, Banda Municipal de Granada, Banda Municipal de Priego, Banda Sinfónica de Linares, Agrupación Coral Cantoría de Jaén, Orquesta Clásica de Granada, o la Coral Alonso Cano de Priego de Córdoba, entre otras. Actualmente es profesor titular de dirección de orquesta en el

Conservatorio Profesional de música “Ramón Garay” de Jaén y director titular de la Orquesta Ciudad de Priego, de Priego de Córdoba.

Sergio Albacete, director. Multiinstrumentista, compositor y arreglista. Este creador se ha forjado una personalidad a lo largo de sus 30 años de carrera, convirtiéndose en uno de los artistas jiennenses más destacados de su generación. Nace en Torredelcampo (Jaén) en 1974. Estudia saxofon clásico y piano en el Conservatorio Profesional “Ramon Garay” de Jaén. En Sevilla obtendrá la Titulación Superior de saxofon clásico, además de estudios de contrapunto. Se traslada a Madrid para realizar fuga e iniciar composición. Realiza estudios de repertorio del siglo XX, estando muy involucrado en la creación e interpretación de música contemporánea durante esos años. Estudia Jazz de forma paralela de manera autodidacta, y con algunos profesores de manera esporádica, asistiendo a seminarios con Pat Metheny, Perico Sambeat, Kurt Rosenwinkel, Javier Colina, George Colligan, Mike Mossman, Julian Argüelles, Antonio Mesa, Francisco Blanco “Latino”, Xavi Fort, Juan Carlos Gonzalez, Rosario Guliani, Jorge Rossy o Ilya Reingood, entre otros. Tiene una experiencia de más de 25 años tocando en Big Band, participando activamente en muchas a nivel nacional, destacando ClasiJazz Big Band o La Big Band de Granada, La Chistera Big Band o La Sonora Big Band, entre otras. Ha sido director de alguna de ellas, como la Jazzandalus Latin Big Band y la Jaén Jazzy Big Band, y en la actualidad la RG Big Band. En 2022 realiza estudios de Master en Jazz Performance Sax en el Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene), obteniendo las máximas calificaciones y felicitación unánime del jurado por su proyecto “Jaenian Standards”, y por su TFM *Folklore y Jazz: una mirada al cancionero de la provincia de Jaén*. Es profesor numerario del Conservatorio Profesional “Ramón Garay” desde 2004, además de haber impartido clases de Saxofón, Orquesta, Análisis Musical, Big Band, e iniciación al Jazz en Conservatorios elementales, medios y superiores y en distintos centros de enseñanza privada y escuelas de música de Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla León, Castilla la Mancha o Aragón.

Ensembles de Profesores del Conservatorio Profesional de Música “Ramón Garay” de Jaén.

El CPM “Ramón Garay” de Jaén destaca por contar con una plantilla de más de un centenar de docentes que se mantiene estable desde hace más de una década. La labor pedagógica del profesorado se complementa con su labor musical, ambas totalmente inseparables y fundamentales para desarrollar una docencia musical de calidad. La orquesta de profesorado y sus diversos ensembles, preparan anualmente una programación para ofrecer conciertos y ciclos de conciertos durante todo el curso académico, dentro y fuera del centro. Destaca el ciclo de conciertos de música de cámara Aula Abierta, que cuenta con una tradición de más de 15 años, o el ciclo de conciertos didácticos para escolares donde, en formato sinfónico, se presentan obras de estreno adaptadas a los más jóvenes, para hacer llegar la música clásica a todos los rincones de nuestra ciudad. Bajo la batuta de músicos de renombre como el director Francisco Serrano Luque, profesor de agrupaciones de nuestro centro, o el reconocido saxofonista de jazz, profesor de saxofón y director de nuestra Big Band, Sergio Albacete; el Conservatorio Profesional de Música “Ramón Garay” de Jaén y su profesorado, presenta este curso su trabajo dedicado al compositor que da nombre a su centro, el maestro Ramón Garay.

<http://www.cpmjaen.es>

DOMINGO 27

12.00 H.

lahiguera

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Consolación

ESCOLANÍA DE LA S. I. CATEDRAL DE JAÉN

Cristina García de la Torre, directora – Alberto de las Heras Planchuelo, piano

Alicia Ocete Merino y Maribel Talens Palomo, solistas

Misa polifónica (celebración litúrgica)

ENTRADA

Marc Henric (n.1987)

Himno *Pueri omnes pacem Dei cantabunt* (2014)

SANTO

Francisco Palazón

Santo

GLORIA

Francisco Palazón (n.1935): *Gloria*

COMUNIÓN

Marco Frisina (n.1954)

Anima Christi

EVANGELI:

Aleluya

(Cantoral Católico Nacional)

Henryk Jan Botor (n.1960)

Misericordias Domini

OFERTORIO

Robert Prizeman (n.1952)

Ave Maria

SALIDA

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Canticorum Iubilatio

Duración: 45'

C O M P O N E N T E S

ESCOLANÍA DE LA S. I. CATEDRAL DE JAÉN

Alicia Ocete Merino y Maribel Talens Palomo, solistas

Alberto de las Heras Planchuelo, piano

Cristina García de la Torre, directora

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN

Y EL AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA

T E X T O S

Pueri omnes pacem Dei cantabunt

Pueri omnes pacem Dei cantabunt,
pueri omnes in diebus venturis pacem
Dei cantabunt.

Sinite parvulos et nolite eos prohibere
ad me venire,
talium est enim regnum caelorum.
Nisi conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli,
non intrabitis regnum caelorum.

*Toda la paz de Dios, que cantará del niño,
del niño ha venido. Y la paz de Dios,
que se canta en los días de todos.
Dejad a los niños, y no se lo impidáis, vengan a mí,
porque de ellos es el reino de Dios.
Si no os volvéis, y os acercáis como niños,
no entraréis en el reino de Dios.*

Gloria

Gloria a Dios en el Cielo
y en la tierra Paz a los hombres
que ama el Señor.

Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias.

Señor, Dios, rey celestial,
Dios Padre todopoderoso,
Señor hijo único Jesucristo,
Señor Dios, cordero de Dios,
Hijo del Padre.

Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros,

tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica.

Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.

Porque sólo tú eres santo,
sólo tú Señor,
sólo tú altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
Amén.

Aleluya

Aleluya.

Ave Maria

Ave Maria gratia plena,
Sancta Maria, gratia.

Ave Maria, mater Dei,
Maria, ora pro nobis.

*Ave María llena eres de gracia,
Santa María.*

*Ave Maria, madre de Dios,
ruega por nosotros.*

Santo

Santo, Santo, Santo Santo es el Señor
Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.

Hosanna, hosanna, Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna, hosanna, Hosanna en el cielo.

Anima Christi

Anima Christi, sanctifica me,
Corpus Christi, salva me,
Sanguis Christi, inebria me,
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me,
O bone Iesu, exaudi me,
Intra vulnera tua absconde,
Absconde me.

Anima Christi, sanctifica me,
Corpus Christi, salva me,
Sanguis Christi, inebria me,
Aqua lateris Christi, lava me.
Ne permittas a te me separari,
Ab hoste maligno defende me,
In hora mortis meae voca me,
Voca me.

Anima Christi, sanctifica me,
Corpus Christi, salva me,
Sanguis Christi, inebria me,
Aqua lateris Christi, lava me.
Et iube me venire ad te,

Ut cum Sanctis tuis laudem te,
In infinita saecula saeculorum.
Amen.

*Alma de Cristo, santifícame,
Cuerpo de Cristo, sálvame,
Sangre de Cristo embriágame,
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, fortaléceme,
Oh buen Jesús, escúchame,
Esconde tus heridas,
Escóndeme.*

*Alma de Cristo, santifícame,
Cuerpo de Cristo, sálvame,
Sangre de Cristo embriágame,
Agua del costado de Cristo, lávame.
No permitas que me separe de ti,
Protégeme del malvado enemigo,
Llámame en la hora de mi muerte,
Llámame.*

*Alma de Cristo, santifícame,
Cuerpo de Cristo, sálvame,
Sangre de Cristo embriágame,
Agua del costado de Cristo, lávame.
Y dile que vaya a ti,
Para alabarte con tus santos,
En las edades sin fin.
Amén.*

Misericordias Domini

Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Confitemini Domino quoniam bonus,
quoniam in aeternum misericordia eius.

Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Qui fecit mirabilia magna solus,
quoniam in aeternum misericordia eius.

Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Quia in humilitate nostra memor fuit nostri
quoniam in aeternum misericordia eius.

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

*Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Den gracias al Señor, crean, confíen en el Señor,
porque es bueno porque su misericordia
es para siempre, es eterna.*

*Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Solamente Él hace grandes maravillas,
porque su misericordia es eterna, para siempre.*

*Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
porque se acordó de nosotros en nuestra humildad
porque su misericordia es eterna.*

Canticorum lubilo

Canticorum lubilo Regi magno psallite.
Iam Resultent musica. Unda, tellus, sidera.
Canticorum lubilo, Regi magno psallite.
Personantes organis, lubilate plaudite.
Canticorum lubilo 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 nuestros recursos,
alegraos, aplaudid.
Con el júbilo de los cánticos,
tañed las cítaras al gran Rey.*

I N T É R P R E T E S

Alberto de las Heras Planchuelo, piano. Natural de Granada, obtiene el Título Superior de Profesor de Acompañamiento y Teoría de la Música por el Conservatorio Superior de Música de Granada, el Título Superior de Piano por el Conservatorio Superior de Música de Málaga y el Título de Máster Oficial en Creación e Interpretación Musical por la Universidad Rey Juan Carlos y cursando estudios de órgano en el Conservatorio Profesional de Música de Granada. Docente desde 2008 en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén. Ha formado parte del claustro del Conservatorio Superior de Música de Granada, del Conservatorio Profesional de Música de Granada y ocupa actualmente la cátedra de Improvisación y Acompañamiento en el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén. Recientemente ha sido nombrado pianista y organista de la Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén.

Cristina García de la Torre, directora. Licenciada en Dirección Coral por *The Royal Schools of Music* de Londres, posee también los títulos de Profesora de Piano y Profesora Superior de Solfeo. Estudia Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada. En 2008 fue nombrada directora titular de la Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén, con la que obtuvo el Premio del Sello de Plata de la Ciudad de Jaén (2011). Con esta agrupación participó en la Santa Misa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Es miembro fundador, pianista y directora titular del Coro de la Orquesta Sinfónica del Festival de Otoño de Jaén. Fue nombrada directora titular del Coro de la Universidad de Jaén en la temporada 2021/2022. Realiza su labor docente en el Colegio Pedro Poveda de Jaén, y dirige el Conservatorio Privado y Escuela de Música Maestro Cebrián de Jaén.

Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén. Es una agrupación de voces blancas fundada en febrero de 2008 por su actual directora artística Cristina García de la Torre a petición del Cabildo Catedralicio. 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. La Escolanía tiene la satisfacción de inaugurar el XIII, XIV y el XXII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y participar en todas las ediciones posteriores. La Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén ha sido galardonada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén con el Sello de Plata de la Ciudad de Jaén en 2011. La Escolanía participa en la Misa de Beatificación de los Mártires de Almería en mayo de 2017 frente a 15.000 personas. Participa en dos conciertos de Les Petits Chanteurs de Saint Marc de Lyon, más conocidos como Los Chicos del Coro, en 2013 y en 2016 en el Nuevo Teatro Infanta Leonor.

<https://www.facebook.com/people/Escolanía-de-la-Catedral-de-Jaén/100042176901868/>

DOMINGO 4 Y LUNES 5

19.30 H. Y 19.00 H.

torreblascope y guarromán

Teatro Municipal y Casa de la Cultura

ENSEMBLE DITIRAMBO

Aura Martínez, directora artística – Yurev Vivero, director musical

Recetario novohispano: “el mole”

I. EL VIAJE DE LA SEMILLA DEL MAÍZ

Texto recitado

La leyenda del huehuetl y el teponaztli
(Gabriel Saldívar: *Historia de la música en México*, 1934)

Anónimo

Danza del maíz, danza tradicional prehispánica (s. XV)¹
(Tradición oral de Danza de concheros)

Hernando Franco (c.1530-1585)

In ilhucac y Dios itlatzo, dos plegarias a Santa María (5vv y 4vv) (1575)
(Gabriel Saldívar: *Historia de la música en México*, 1934)

Anónimo

Makochi pitentsin, canción de cuna en náhuatl (s. XVI?)¹
(*Testimonio musical de México*, Fonoteca INAH, vol. 23, nº 1)

Gaspar Fernández (1565/70-1629)

Motete *Xicochi Conentzintle* (4vv)²
(*Cancionero de Gaspar Fernández*, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, México, ff. 217v-218r)

Anónimo

Xiquiyehua in xóchitl, canción de amor en náhuatl (s. XVI?)¹

(*Testimonio musical de México*, Fonoteca INAH, volumen 23, nº 1)

Gaspar Fernández

Mestizo e indio *Jesos de mi goraçon* (5vv) (c.1616)³
(Aurelio Tello: *Cancionero de Gaspar Fernández*. T. I., CONACULTA, 1999)

II. CIHUACOATL, HUEY TONANTZIN

Texto recitado

Leyenda virreinal de “La Llorona”

Francisco López Capillas (1614-1674)

Motete *In Horrore visionis nocturnae* (6vv)⁴
(Libro de coro VIII, Catedral de México)

Anónimo

Son istmeño *La Llorona*¹

Fandango, improvisación de violín¹

Son jarocho *Fandanguito*¹

Fandango, improvisación de clave¹

Son istmeño *La sandunga*¹

Son jarocho *La petenera*¹

Fandango, improvisación instrumental¹

Son jarocho *El cascabel*¹

III. XIPE TOTEC

Texto recitado

Nezahualcoyótl (1402-1472)

Tel ca chalchihuitl

(Miguel León-Portilla: *La tinta negra y roja. Antología de poesía náhuatl*, Era, 2018)

Anónimo

Xipe Totec, danza tradicional prehispánica (s. XV)

(Tradición oral de *Danza de concheros*)

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)

Jácara Hoy, que las luces divinas, texto recitado

(Sor Juana Inés de la Cruz: *Obras completas. Tomo I, Lírica personal*, Biblioteca Americana, Fondo de Cultura Económica, 1951)

Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664)

Jácara A la jácara jacarilla (4vv)

IV. EL MOLE

Texto recitado

Leyenda virreinal del mole

Gaspar Fernández

Toquen as sonajas (5vv)

Principio del formulario

Diferencias sobre las Folías

Manuel Machado (1590-1646)

Folía Dos estrellas le siguen (4vv)

Anónimo

Son huasteco *Malagueña*¹

Sor Juana Inés de la Cruz

Villancico IX Con sonajas en los pies (1686)

(*Villancicos que se cantaron en la S. I. Metropolitana de México, en honor de María Sma. Madre de Dios, en su Asunción triunfante, año de 1686*)

Gaspar Fernández

Guineo Eso rigor e repente (5vv)³

Guineo Venimo con glan contento (8vv)³

Duración: 60'

Transcripciones:

(1) Ensemble Ditirambo

(2) Drew Edward Davies

(3) Aurelio Tello

(4) Juan Manuel Lara Cárdenas

C O M P O N E N T E S

Daniela Salazar, actriz y percusión

Rosalva Mancilla, soprano, charango y percusión

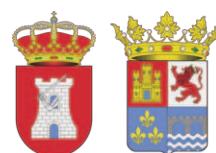
Yurev Vivero, tenor, jarana y director musical

Enrique Martínez, violín - Paulina Huici, viola da gamba

Aura Martínez, clave y directora artística

COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS
DE TORREBLASCO PEDRO Y GUARROMÁN

Para las NOTAS, los TEXTOS y el currículum de los INTÉRPRETES,
véase el concierto del 7 de diciembre en Baeza.

LUNES 5

19.30 H.

bedmar

Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora

GALAXIA ENSEMBLE
Margherita Pupulin, violín y dirección

Violino Innamorato. Diálogos del violín en la Italia barroca

Francesco Rognoni Taeggio

(2ª mitad siglo XVI-c.1626) y

Giovanni Bassano (1560/61-1617)

Diminuzioni sobre Pulchra es amica mea

de Giovanni Pierluigi da Palestrina

(*Passaggiato per il soprano*, de Francesco

Rognoni Taeggio en *Selva de Varii*

Passaggi, ed. Filippo Lomazzo, Milán,

1620; y *per il basso*, de Giovanni Bassano

en *Motetti, madrigali et canzone francese*,

ed. Giacomo Vicenti, Venecia, 1591)

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Toccata per spinettina e violino F 8.49

(ed. Paolo Masotti, Roma, 1628)

Giovanni Battista Fontana

(c.1589-c.1630)

Sonata Seconda: (Sonate in 1, 2 e 3 parti,

ed. Bartolomeo Magni, Venecia, 1641)

Giuseppe Colombi (1635-1694)

Ciaccona a basso solo: (Biblioteca Estense

Universitaria, Módena, Mus. E. 350)

Giovanni Legrenzi (1626-1690)

Sonata VIII detta la Foscari

(*Sonate a due e tre* Op. 2, ed.

Francesco Magni, Venecia, 1655)

Alessandro Stradella (1643-1682)

Sinfonia II

(*Sei Sinfonie a due o a tre*, Biblioteca

Estense Universitaria, Módena,

Mus. G. 2010)

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonata Prima en Re Mayor

(*Sonate a violino e violone o cimbalo*

Op. 5, ed. Gasparo Pietra Santa, Roma,

1700)

Giuseppe Tartini (1692-1770)

Sonata X Didone Abbandonata

(*Sonate a violino e violoncello o cimbalo*

Op. 1, ed. Michel-Charles Le Cène,

Amsterdam, 1734)

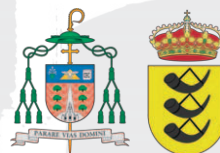
Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

Margherita Pupulin, violín y dirección

Andrea Rigano, violonchelo - Cinzia Guarino, clave

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y GARCÍEZ

Violino Innamorato

Margherita Pupulin

Nacido en Italia a principios del siglo XVI, el violín tardó más de cien años en encontrar su propia voz. Utilizado inicialmente para doblar la voz de soprano en las interpretaciones polifónicas, fue creando poco a poco, a través del diálogo con las voces y otros instrumentos, un vocabulario propio, versátil y emocionante, que lo llevó a finales del siglo XVII a convertirse en el príncipe de los instrumentos y, en el siglo XVIII, a conquistar Europa con su voz llena de afectos.

Las disminuciones sobre *Pulchra es amica mea* de Palestrina, compuestas por el virtuoso violinista milanés Rognoni, muestran muy bien la deuda del instrumento respecto a la técnica vocal: los experimentos sobre los *passaggi* (pasajes) vocales —florituras virtuosas utilizadas para embellecer los austeros motetes antiguos— se trasladan de hecho al instrumento, que imitando los efectos típicos de la voz (por ejemplo, el trémolo repetido sobre la misma nota) parece “cantar” los versos del mayor poema de amor de todos los tiempos.

Con la *Toccata para espineta y violín* descubrimos la interacción del violín con los instrumentos de teclado, protagonistas incontestables del repertorio instrumental hasta principios del siglo XVII. A ellos, el violín les debe la actitud de tocata, esa particular forma de “inventar” y fantasear con el instrumento, utilizada a menudo en apertura de piezas.

La *Sonata Seconda* de Fontana encarna una de las primeras grandes síntesis del lenguaje del violín, con su despliegue de *cantabile*, virtuosismo y afectos exclusivos del instrumento, desvinculados del texto y de cualquier referencia narrativa, y que sin embargo parecen “narrar” una historia, en un lenguaje no menos evocador que el verbal.

Con la *Ciaccona a basso solo*, descubrimos el violone, un instrumento a medio camino entre la familia de la viola da gamba y la del violín, que, aun siendo utilizado a menudo como acompañante del violín, no dejó de influir en su lenguaje, tanto por la cultura de las disminuciones *alla bastarda* heredadas de la viola da gamba, como por su sonoridad potente y hierática.

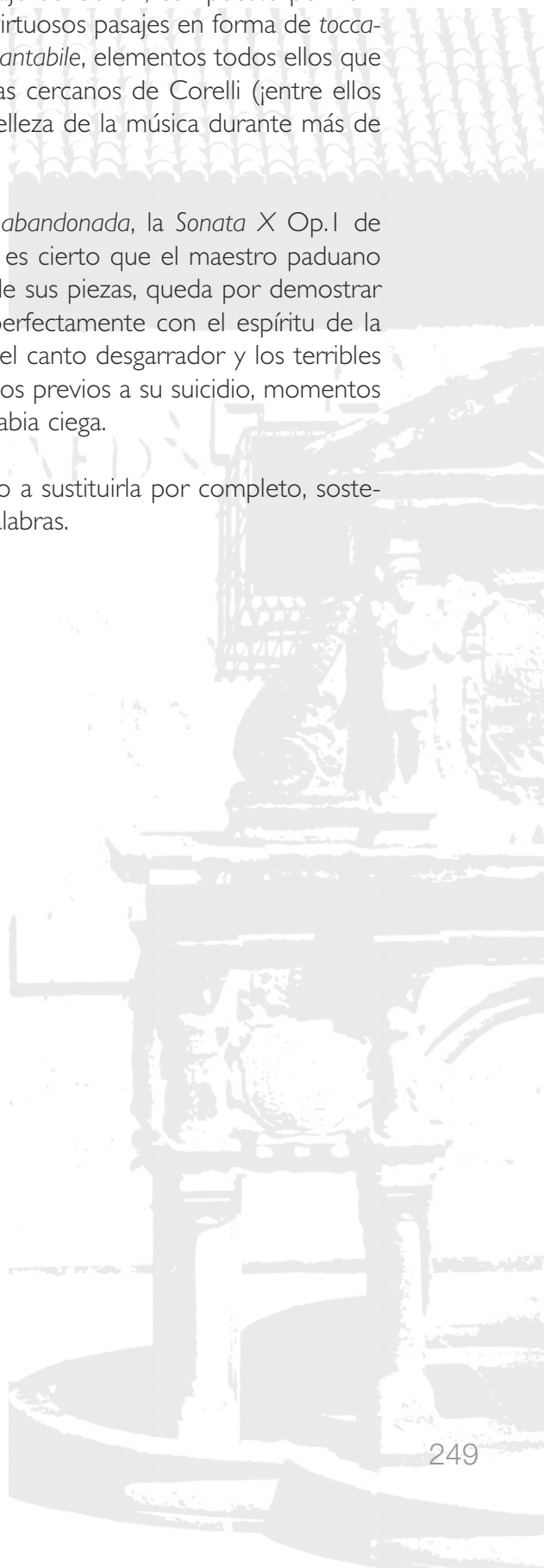
El diálogo con el violone cobra forma tanto en la *Sonata* de Legrenzi como en la *Sinfonia* de Stradella. Es interesante destacar aquí la aparición del término ‘sinfonía’, que va más allá del término ‘sonata’ (utilizado para distinguir una pieza para instrumento de una cantada) hasta llegar al concepto de diálogo entre instrumentos, de *symphōnía*: ‘acuerdo de sonidos’, derivado de *phōnḗ* ‘sonido’, con el prefijo *syn-* ‘con, junto’. Un tocar juntos.

Las *Sonatas* Op. 5 de Arcangelo Corelli representan el apogeo del violín del siglo XVII y constituyen el fundamento para todo el desarrollo ulterior del instrumento y de toda la música instrumental. Para hacerse una idea de la inmensa influencia del maestro boloñés

en la Europa del siglo XVIII, basta pensar que todavía en 1752, el deán de la Catedral de la lejana (de Roma) Durham podía afirmar que “no había una sola pieza de Corelli que los niños de la calle no pudieran cantar de principio a fin”. Aunque claramente exagerada, esta afirmación da crédito al extraordinario éxito del lenguaje de Corelli, compuesto por refinadas ornamentaciones, majestuosas y austeras fugas, virtuosos pasajes en forma de *toccatas* y un emocionante y, hasta entonces, desconocido *cantabile*, elementos todos ellos que marcarían la pauta y, a través de los alumnos y colegas cercanos de Corelli (jentre ellos nada menos que Händel!), constituirían el canon de belleza de la música durante más de un siglo.

Conocida, desde el siglo XIX, bajo el título de *Dido abandonada*, la *Sonata X Op.I* de Tartini concluye el viaje del *Violino Innamorato*. Si bien es cierto que el maestro paduano solía colocar enigmáticos versos de Metastasio al pie de sus piezas, queda por demostrar la autenticidad del título, que por otra parte encaja perfectamente con el espíritu de la pieza. Alternando dramáticamente el lamento y la ira, el canto desgarrador y los terribles saltos, el violín parece encarnar a Dido en los momentos previos a su suicidio, momentos de nostalgia por su amado Eneas mezclados con una rabia ciega.

Hijo de la voz humana, el lenguaje del violín ha llegado a sustituirla por completo, sosteniendo en solitario un sensacional teatro musical sin palabras.

I N T É R P R E T E S

Margherita Pupulin, violín y dirección. Comenzó sus estudios de violín barroco con Riccardo Minasi, y se especializó luego con Pablo Valetti y Fabio Biondi en el Conservatorio “Giuseppe Verdi” de Turín. Es primer violín del Ensemble La Chimera y colabora regularmente con conjuntos de renombre internacional como el Ensemble Café Zimmermann, el Ensemble Pulcinella, el Ensemble I Gemelli, junto a artistas como Philippe Jaroussky, Emőke Baráth, Céline Scheen, Roberta Mameli o Furio Zanasi. Se ha exhibido en prestigiosas salas y festivales europeos, como el Concertgebouw de Brujas, la Salle Gaveau y la Salle Cortot de París, el Festival de Música Antigua de Innsbruck o el Musikfestspiele Potsdam Sanssouci entre otros. Ha grabado varios discos con La Chimera para el sello parisino La Música y un disco con I Gemelli para el sello Naïve.

Galaxia Ensemble. Bajo la dirección artística de Margherita Pupulin, Galaxia se especializa en la recuperación, estudio y difusión del repertorio del siglo XVII, reinterpretando y restaurando su contenido en clave moderna, también con intervenciones multidisciplinares (literatura, teatro, danza, fotografía...). Fundado en el marco del Marchesato Opera Festival de Saluzzo y del Innsbrucker Festwochen der alten Musik, el conjunto, de geometría variable, ha actuado en Nápoles para la Fondazione Pietà dei Turchini, en Jesi para el Festival Pergolesi Spontini y en Saluzzo para el Marchesato Opera Festival.

C R O N O G R A M A

Sábado 12/11 – LA RITIRATA, Josetxu Obregón, dir.

Festeggiando Mancini

BAEZA, Auditorio de San Francisco, 20.30h. Concierto Inaugural

Martes 15/11 – ABRAHAM CUPEIRO ENSEMBLE

Los sonidos olvidados (FeMAUB Didáctico)

BAEZA, Teatro Montemar, 11.30h.

Martes 15/11 – ABRAHAM CUPEIRO

Conferencia: Resonando en el pasado

JAÉN, Universidad de Jaén, 17.30h.

Miércoles 16/11 – ABRAHAM CUPEIRO ENSEMBLE

Los sonidos olvidados (FeMAUB Didáctico)

ÚBEDA, Teatro Ideal Cinema, 11.30h.

Sábado 19/11 – ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, Daniel García Caro, dir.

Oratorios: de Haydn a Liszt

ÚBEDA, Auditorio del Hospital de Santiago, 20.30h.

Sábado 26/11 – ORQUESTA DE GUITARRAS Y CONTRABAJOS DEL CONSERVATORIO

PROFESIONAL “MARÍA DE MOLINA” DE ÚBEDA, Arturo Fernández Bayona, dir.

La música mueve cuerpo y alma (FeMAUB Social)

ÚBEDA, Vestíbulo del Hospital Comarcal San Juan de la Cruz, 12.00h.

Sábado 26/11 – ESCOLANÍA DE LA S. I. CATEDRAL DE JAÉN, Cristina García de la Torre, dir.

Ángeles en torno al órgano de la Catedral

BAEZA, S. I. Catedral, 20.30h.

Viernes 2/12 y Sábado 3/12 – Congreso Internacional “Musicology and Festivals: Latin American and Iberian Perspectives”

BAEZA, Universidad Internacional de Andalucía, 9.00h.

Viernes 2/12 – AGRUPACIONES Y ORQUESTAS DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “RAMÓN GARAY” DE JAÉN, Profesores del CMP, dirs.

Garay, un músico como una catedral: una mirada actual

BAEZA, Teatro Montemar, 20.30h.

Sábado 3/12 – MARÍA DEL SER, guionista y presentadora

Programa en directo de Radio Clásica

BAEZA, Universidad Internacional de Andalucía, 12.00h.

Sábado 3/12 – SERENDIPIA ENSEMBLE
Y los sueños, sueños son. La guerra de los contrarios
ÚBEDA, Iglesia de San Lorenzo, 17.30h.

Sábado 3/12 – MOISÉS P. SÁNCHEZ INVENTION TRIO
Bach (Re)Inventions: las Invenciones de Bach recreadas
ÚBEDA, Auditorio del Hospital de Santiago, 20.30h

Domingo 4/12 – CANTADERAS
Charla coloquio: Tejiendo las voces del tiempo
ÚBEDA, Centro Asociado de la UNED, 11.00h.

Domingo 4/12 – CANTADERAS
Catharsis
ÚBEDA, Iglesia de la Santísima Trinidad, 12.30h.

Domingo 4/12 – SYNTAGMA MUSICUM, Javier Gordillo, dir.
Música en los palacios escondidos
ÚBEDA, Pasacalles, 13.00h

Domingo 4/12 – SYNTAGMA MUSICUM, Javier Gordillo, dir.
Música en los palacios escondidos
BAEZA, Pasacalles, 17.30h

Domingo 4/12 – I FAGIOLINI, Robert Hollingworth, dir.
Leonardo: la música de lo invisible
BAEZA, Auditorio de San Francisco, 20.30h.

Lunes 5/12 – THOMAS OSPITAL, órgano
Miradas cruzadas: Bach y el órgano ibérico
BAEZA, Iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés, 12.30h.

Lunes 5/12 – ÁLVARO MENÉNDEZ GRANDA, productor audiovisual
Proyección-coloquio del documental "A través del teclado"
ÚBEDA, Centro Asociado de la UNED, 17.30h.

Lunes 5/12 – DELIRIVM MUSICA & LA FLORETA, Juan Portilla, dir.
Danzas para dos reinas. Saraos, bailes y minuets en tiempos de Felipe V
ÚBEDA, Auditorio del Hospital de Santiago, 20.30h.

Martes 6/12 – CAPELLA PROLATIONUM & ENSEMBLE LA DANSERYE,
Fernando Pérez Valera, dir.
Missa Mille Regretz. Una misa en la capilla del Salvador de Úbeda (c. 1568)
ÚBEDA, Iglesia de San Pablo, 12.30h.

Martes 6/12 – ENSEMBLE DITIRAMBO

Coloquio-Presentación de CD: "Recetario novohispano: el mole"

BAEZA, Salón de Plenos del Ayuntamiento, 17.30h.

Martes 6/12 – ENSEMBLE LA CHIMERA, Margherita Pupulin, dir.

"Tiempo antico": música de emigrantes

BAEZA, Auditorio de San Francisco, 20.30h.

Miércoles 7/12 – ENSEMBLE DITIRAMBO, Yurev Vivero, dir.

Recetario novohispano: "el mole"

BAEZA, Teatro Montemar, 12.30h.

Miércoles 7/12 – STILE ANTICO

Byrd y Vivanco: glorias de su tiempo. Música devocional mariana

ÚBEDA, Sacra Capilla de El Salvador, 20.30h.

Viernes 9/12 – MAYLÍN CRUZ y MARÍA MARTÍN, sopranos,

PAOLA LEGUIZAMÓN, mezzosoprano, ÁNGEL CABRERA, piano

El poder de la voz

ÚBEDA, Auditorio del Hospital de Santiago, 20.30h.

Sábado 10/12 – LA REAL CAPILLA DEL PÓPULO, Jorge Enrique García Ortega, dir.

Maestros ubetenses del siglo XVII

ÚBEDA, Sacra Capilla de El Salvador, 20.30h.

Domingo 11/12 – LEONARDO CHIDO, violonchelo y NATALIE SCHWAMOVA, piano

Bosques silenciosos: el violonchelo del Romanticismo al siglo XX

BAEZA, Iglesia de la Santa Cruz, 12.30h.

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA "ANDRÉS DE VANDELVIRA"

Sábado 24/09 – LA REAL CAPILLA DEL PÓPULO, Jorge Enrique García Ortega, dir.

Misa polifónica (celebración litúrgica) – Virgen bendita sin par

VILLARRODRIGO, Parroquia de San Bartolomé, 11.30h.

Sábado 24/09 – CLARINES DE BATALLA

Flores de Música. Monográfico de Martín y Coll

SANTIAGO DE LA ESPADA, Parroquia de Santiago, 19.00h.

Domingo 25/09 – LA REAL CAPILLA DEL PÓPULO, Jorge Enrique García Ortega, dir.

Misa polifónica (celebración litúrgica) – Virgen bendita sin par

ALDEAQUEMADA, Parroquia de la Inmaculada Concepción, 12.00h.

Domingo 25/09 – CLARINES DE BATALLA

Flores de Música. Monográfico de Martín y Coll

CASTELLAR, Excolegiata de Santiago, 13.00h.

Sábado 1/10 – CAPILLA MUSICAL DE LOS SEISES DE EL SALVADOR,
Mª Jesús García Sánchez, dir.
Misa polifónica (celebración litúrgica) – Polifonía española e italiana del siglo XX
LUPIÓN, Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, 19.00h.

Domingo 2/10 – ONIRIA, Daniel Anarte, dir.
Huehuetenango (Ministriles de Guatemala)
LA PUERTA DE SEGURA, Parroquia de San Mateo, 11.30h.

Jueves 6/10 – BENJAMÍN ALARD, clave
Londres – París – Ámsterdam – Leipzig
JAÉN, Sacristía de la S. I. Catedral, 20.00h.

Sábado 8/10 – ENSEMBLE LA DANSERYE & VERÓNICA PLATA, Fernando Pérez Valera, dir.
Misa polifónica (celebración litúrgica) – O quam gloriosum
CARCHELEJO, Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, 20.30h.

Sábado 8/10 – DÚO LORCA
Una cita con Telemann
SANTA ELENA, Parroquia de Santa Elena, 20.45h.

Domingo 9/10 – DÚO LORCA
Una cita con Telemann
MONTIZÓN, Parroquia de la Concepción, 19.45h.

Domingo 9/10 – CAPILLA MUSICAL DE LOS SEISES DE EL SALVADOR,
Mª Jesús García Sánchez, dir.
Misa polifónica (celebración litúrgica) – Polifonía española del siglo XX: Guillermo Álamo Berzosa (1913-1993)
ARQUILLOS, Parroquia de la Inmaculada Concepción, 20.00h.

Sábado 15/10 – DÚO LORCA
Una cita con Telemann
ARROYO DEL OJANCO, Parroquia de la Concepción, 19.45h.

Domingo 16/10 – ONIRIA, Daniel Anarte, dir.
Huehuetenango (Ministriles de Guatemala)
ARJONILLA, Ermita de la Soledad, 19.00h.

Sábado 22/10 – CORO Y ORQUESTA MUSICALMA, José Gregorio Trujillo, dir.
Música sacra: evolución y confluencias en el siglo XXI
JABALQUINTO, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, 19.30h.

Sábado 22/10 – CHARANDA, José Ramón Jódar, dir.
Misa polifónica (celebración litúrgica) – Europa y Nuevo Mundo
ESPELUY, Parroquia de Santa Catalina, 20.00h.

Sábado 29/10 – NUMEN ENSEMBLE, Jerónimo Marín, dir. invitado,
Héctor Eliel Márquez, órgano
Manuel García “sagrado”: Misa nº 3
MENGÍBAR, Parroquia de San Pedro, 20.30h.

Domingo 30/10 – NUMEN ENSEMBLE, Jerónimo Marín, dir. invitado,
Héctor Eliel Márquez, órgano
Manuel García “sagrado”: Misa nº 3
VILCHES, Parroquia de San Miguel, 13.00h.

Domingo 6/11 – CORAL POLIFÓNICA DE BAEZA Y GRUPO DE CÁMARA DE LA AMCB,
Antonio Carmona Barroso, dir.
Misa polifónica (celebración litúrgica) – Missa Brevis: en conmemoración del milenario del nacimiento del Papa León IX
HIGUERA DE CALATRAVA, Parroquia de la Inmaculada Concepción, 18.00h.

Sábado 12/11 – ORFEÓN SANTO REINO, Antonio José Molina Estepa, dir.
Misa polifónica (celebración litúrgica) – En memoria de Ramón Garay
CAZALILLA, Parroquia de María Magdalena, 18.30h.

Sábado 12/11 – AGRUPACIÓN CORAL UBETENSE, Ramón Ramos, dir.
Jesús y María en la polifonía religiosa
PEAL DE BECERRO, Parroquia de la Encarnación, 20.00h.

Sábado 19/11 – ORFEÓN SANTO REINO, Antonio José Molina Estepa, dir.
Conmemoración del 200 aniversario de la muerte de Ramón Garay (1823-2023)
NOALEJO, Parroquia de la Asunción, 20.30h.

Domingo 20/11 – CORO TOMÁS LUIS DE VICTORIA, Pablo García Miranda, dir.
Aniversarios
PEGALAJAR, Parroquia de la Santa Cruz, 12.15h.

Sábado 26/11 – ORFEÓN DE GRANADA, Valentín Rejano García, dir.
Primavera nórdica
BÉLMEZ DE LA MORALEDA, Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, 19.45h.

Sábado 26/11 – ENSEMBLES DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL “RAMÓN GARAY” DE JAÉN, Francisco Serrano-Luque y Sergio Albacete, dirs.
Garay, un músico como una catedral
MARMOLEJO, Teatro Español, 20.00h.

Domingo 27/11 – ESCOLANÍA DE LA S. I. CATEDRAL DE JAÉN,
Cristina García de la Torre, dir.
Misa polifónica (celebración litúrgica)
LAHIGUERA, Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, 12.00h.

Domingo 27/11 – CORO TOMÁS LUIS DE VICTORIA, Pablo García Miranda, dir.
Aniversarios
LA CAROLINA, Parroquia de la Inmaculada, 13.00h.

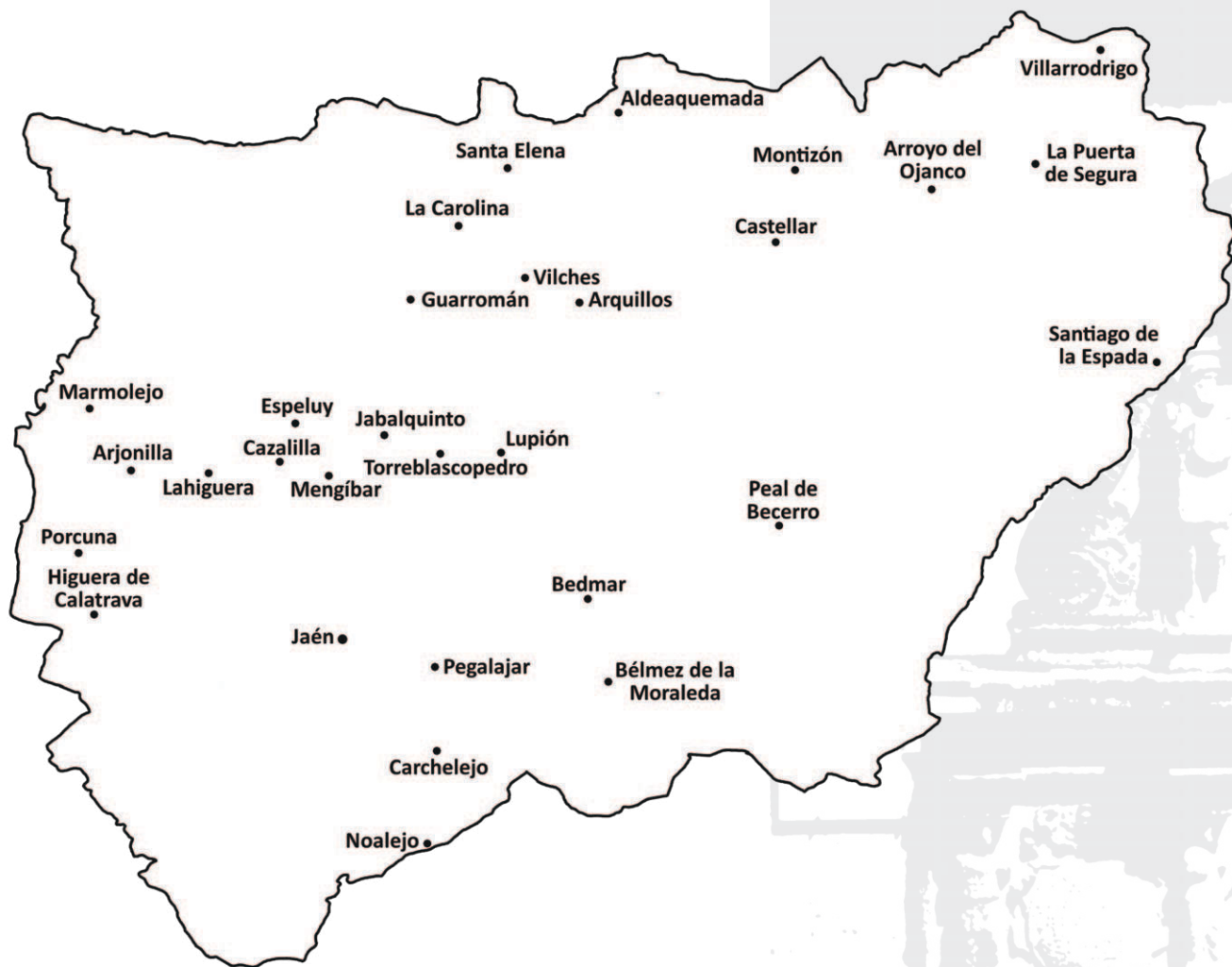
Sábado 3/12 – CORO Y ORQUESTA MUSICALMA, José Gregorio Trujillo, dir.
Música sacra: evolución y confluencias en el siglo XXI
PORCUNA, Parroquia de la Asunción, 20.00h.

Domingo 4/12 – ENSEMBLE DITIRAMBO, Yurev Vivero, dir.
Recetario novohispano: “el mole”
TORREBLASCO PEDRO, Teatro Municipal, 19.30h.

Lunes 5/12 – ENSEMBLE DITIRAMBO, Yurev Vivero, dir.
Recetario novohispano: “el mole”
GUARROMÁN, Salón de Actos de la Casa de la Cultura, 19.00h.

Lunes 5/12 – GALAXIA ENSEMBLE, Margherita Pupulin, dir.
Violino Innamorato
BEDMAR, Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, 19.30h.

MAPA DE POBLACIONES

ORGANIZAN

Universidad
de Jaén

COPRODUCEN

PATROCINAN

COLABORAN

Obispos de Jaén

Excmo. Cabildo Catedralicio
de Jaén y Baeza

PROYECTO I+D+i

Ente Promotor Observador del Proyecto I+D+i
"Polifonía hispana y música de tradición oral" (HAR2016-75371-P)

FESTIVAL MIEMBRO

PREMIOS / AWARDS

TODA LA INFORMACIÓN EN
www.festivalubedaybaeza.com

información y venta de entradas:

en el teléfono 953 10 83 10
o a través de festivalubedaybaeza@gmail.com

en Úbeda /
ArtificiS C/ Baja de El Salvador, 2
tel.: 953 75 81 50

en Baeza /
Pópulo Plza. de los Leones, s/n
tel.: 953 74 43 70

consulte la programación

a través de su smartphone