

27/ FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA
DE ÚBEDA Y BAEZA

DIAS^oPORA

25 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE DE 2023

fe ma U·B

ORGANIZAN

EN COPRODUCCIÓN CON

PATROCINAN

PROYECTO I+D+I

Ente Promotor Observador del Proyecto I+D+I
Prácticas polifónicas hispánicas (siglos XVI-XIX) en perspectiva digital*
(PID2021-123990NB-I00)

COLABORAN

Obispedo de Jaén

Excmo. Cabildo Catedralicio de Jaén y Baeza

FESTIVAL MIEMBRO:

PREMIOS / AWARDS

diseño: Nano Sánchez / artificium.com 2023

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 Piza. de los Leones, s/n
tel.: 953 74 43 70

consulta
la programación
a través del smartphone

www.festivalubedaybaeza.com

síguenos en:

◆ DE MÚSICA ◆
 FESTIVAL ANTIQUA
 VBEDA y BAEZA ◆
 2 0 2 3

DIÁSPORA

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

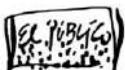

Ente Promotor Observador del Proyecto I+D+i

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

© Diáspora

© Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Diputación Provincial de Jaén
XXVII Edición, 2023

© 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: 978-84-15583-79-0

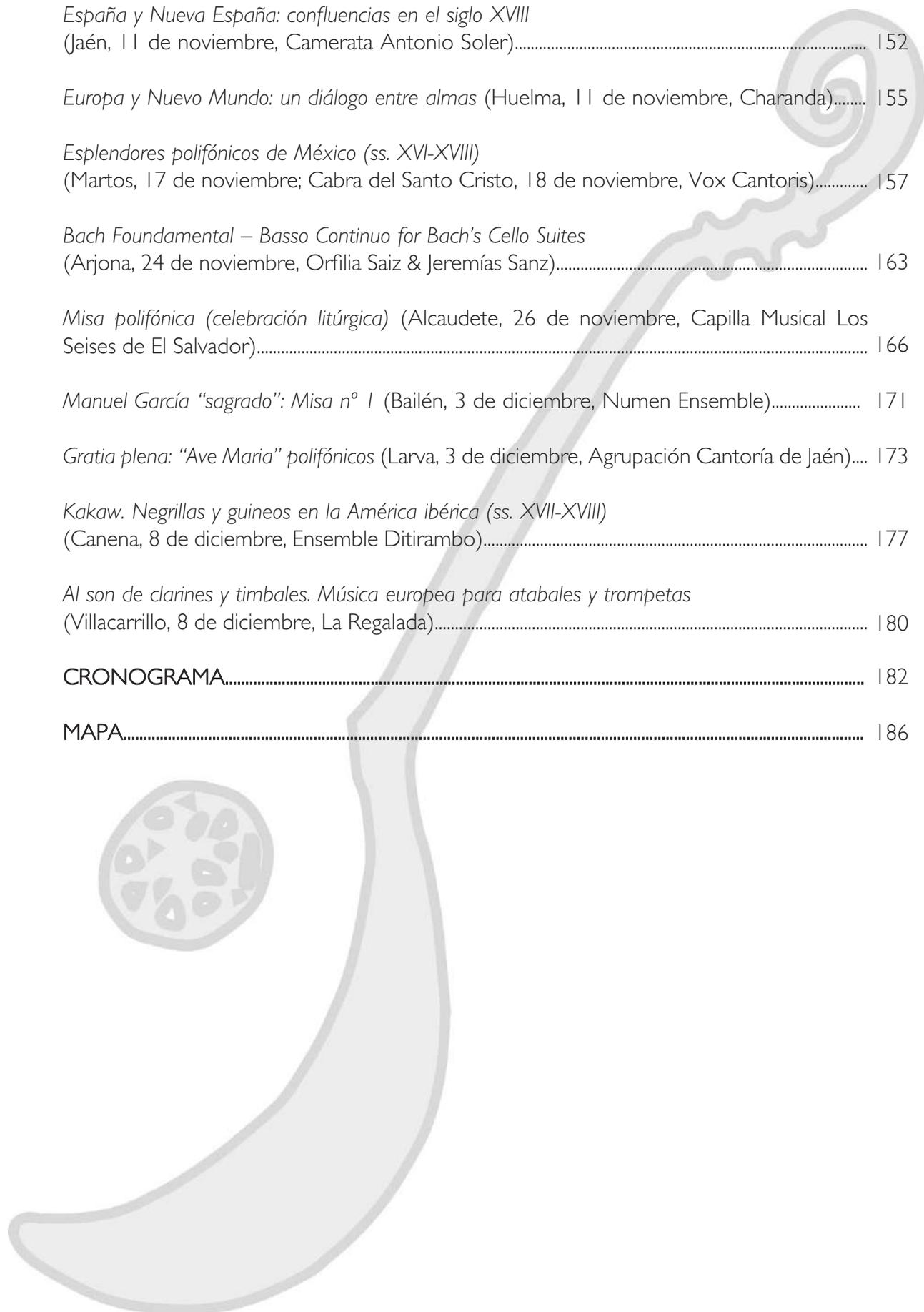
Depósito Legal: J-591-2023

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	9
CONCIERTOS.....	10
CICLO I. DIÁSPORA (del 25 de noviembre al 9 de diciembre)	
<i>Tomás Luis de Victoria. Officium Defunctorum (Úbeda, 25 de noviembre, Vox Luminis).....</i>	11
<i>Diásporas en el Mediterráneo (Puente del Obispo, Baeza, 26 de noviembre, Mara Aranda).....</i>	19
<i>Manuel García "sagrado": Misa nº 1 (Úbeda, 2 de diciembre, Numen Ensemble).....</i>	27
<i>En el bicentenario de Ramón Garay (1761-1823) (Baeza, 3 de diciembre, Coro y Orquesta de la Universidad de Jaén).....</i>	33
<i>"Que a las almas da vida": poéticas devocionales peninsulares en el Siglo de Oro (Baeza, 6 de diciembre, O Bando de Surunyo, Ensemble La Danserye y alumnado del Taller de Música Ibérica).....</i>	40
<i>El Clásico Continuo: la sociedad Bach-Abel (Úbeda, 6 de diciembre, Anacronía).....</i>	53
<i>Liber magnificarvm, missarvm, et motectorvm: el impreso reaparecido de Diego de Bruceña (1567-1623) entre sus contemporáneos (Úbeda, 6 de diciembre, Cupertino).....</i>	57
<i>Miel y oro: conexiones musicales peninsulares en el Siglo de Oro (Úbeda, 7 de diciembre, O Bando de Surunyo y Ensemble La Danserye).....</i>	65
<i>Un nuevo Orfeo: la huella de Corelli en Europa (Baeza, 7 de diciembre, Vestigium Ensemble).....</i>	71
<i>Nápoles y el mundo: música instrumental napolitana del siglo XVIII (Baeza, 7 de diciembre, Maurice Steger & Tiento Nuovo).....</i>	75
<i>Italia en Iberia: gigantes de la tecla (Baeza, 8 de diciembre, Paolo Oreni).....</i>	79
<i>"La zagala más hermosa": misa de Nuestra Señora de la Natividad (Coímbra, 8 de septiembre de 1646) (Úbeda, 8 de diciembre, Capella Sanctae Crucis).....</i>	81
<i>"Em nutrir tão doce engano, desfaleço a suspirar". Cosmopolitismo barroco en Portugal (Úbeda, 8 de diciembre, Divino Sospiro).....</i>	90
<i>Kakaw. Negrillas y guineos en la América ibérica (ss. XVII-XVIII) (Baeza, 9 de diciembre, Ensemble Ditirambo).....</i>	97

<i>El violín de Farinelli</i> (Baeza, 9 de diciembre, Tercia Realidad).....	107
CICLO II. CONCIERTOS DIDÁCTICOS (del 27 al 28 de noviembre)	
<i>La increíble historia de Juan Latino</i> (zarzuela pasticcio en un acto para teatro de títeres) (Úbeda, 27 de noviembre; Baeza, 28 de noviembre, Claroscuro Teatro).....	111
CICLO III. CONCIERTOS SOCIALES (2 de diciembre)	
<i>La música mueve cuerpo y alma</i> (Úbeda, 2 de diciembre, Orquesta de Guitarras y Contrabajos “María de Molina”).....	115
CICLO IV. FANFARRIAS (7 de diciembre)	
<i>Ecos festivos</i> (al son de trompetas y timbales) (Úbeda, 7 de diciembre; Baeza, 7 de diciembre, La Regalada).....	117
CICLO V. ACTIVIDADES ACADÉMICAS (del 28 de noviembre al 9 de diciembre)	
<i>Conferencia: Un teatro musical para niños y adultos</i> (Jaén, 28 de noviembre, Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez).....	119
<i>Taller de reconstrucción e interpretación de música ibérica (ss. XVI-XVII)</i> (Universidad Internacional de Andalucía, Sede Antonio Machado de Baeza, 4 al 6 de diciembre).....	120
<i>Presentación-coloquio de novedades discográficas</i> (Úbeda, 9 de diciembre, María del Ser Guillén, José María Martín Valverde, Aura Martínez, Yurev Vivero, Miguel Sánchez y Javier Marín-López).....	122
CIRCUITO PROVINCIAL: FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA “ANDRÉS DE VANDELVIRA” (22 de octubre al 8 de diciembre)	
<i>Al son de clarines y timbales. Música europea para atabales y trompetas</i> (La Iruela, 22 de octubre, La Regalada).....	125
<i>Misa polifónica (celebración litúrgica) – Música sacra en la liturgia</i> (Navas de San Juan, 28 de octubre, Coro y Orquesta MusicAlma).....	129
<i>Misa polifónica (celebración litúrgica)</i> (Carboneros, 29 de octubre, Orfeón Santo Reino).....	135
<i>Mujer: musas y creadoras</i> (Chiclana de Segura, 4 de noviembre, Dúo el Paraíso).....	139
<i>Alla Ciaccona</i> (Torredelcampo, 4 de noviembre, Artemandoline).....	147
<i>Bach y Telemann: maestros del Barroco</i> (Cazorla, 10 de noviembre, Dúo Lorca).....	150

<i>España y Nueva España: confluencias en el siglo XVIII</i> (Jaén, 11 de noviembre, Camerata Antonio Soler).....	152
<i>Europa y Nuevo Mundo: un diálogo entre almas</i> (Huelma, 11 de noviembre, Charanda).....	155
<i>Esplendores polifónicos de México (ss. XVI-XVIII)</i> (Martos, 17 de noviembre; Cabra del Santo Cristo, 18 de noviembre, Vox Cantoris).....	157
<i>Bach Fundamental – Basso Continuo for Bach’s Cello Suites</i> (Arjona, 24 de noviembre, Orfilia Saiz & Jeremías Sanz).....	163
<i>Misa polifónica (celebración litúrgica)</i> (Alcaudete, 26 de noviembre, Capilla Musical Los Seises de El Salvador).....	166
<i>Manuel García “sagrado”: Misa nº 1</i> (Bailén, 3 de diciembre, Numen Ensemble).....	171
<i>Gratia plena: “Ave Maria” polifónicos</i> (Larva, 3 de diciembre, Agrupación Cantoría de Jaén)....	173
<i>Kakaw. Negrillas y guineos en la América ibérica (ss. XVII-XVIII)</i> (Canena, 8 de diciembre, Ensemble Ditirambo).....	177
<i>Al son de clarines y timbales. Música europea para atabales y trompetas</i> (Villacarrillo, 8 de diciembre, La Regalada).....	180
CRONOGRAMA	182
MAPA	186

Presentación

Diáspora

El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB) afronta en este 2023 una nueva edición en la que pretende reforzar su presencia en medios digitales (grabando y retransmitiendo –ya sea en directo o en diferido– la mayoría de los conciertos y actividades programadas en su [canal de YouTube](#)), a través de [Spotify](#) y estrenando canal en [TikTok](#).

El lema elegido en esta ocasión es el de “Diáspora”, proponiendo un viaje musical único en el que se explorarán las rutas marítimas y terrestres que han conectado diferentes culturas a lo largo de la historia. El concepto de diáspora se utiliza en un sentido general para referirse no solo a la dispersión de los judíos, sino de manera genérica a los desplazamientos de grupos humanos que abandonan su lugar de origen, llevando consigo sus tradiciones y prácticas culturales. El diseño gráfico de este año pretende reflejar esa idea: un majestuoso barco construido a partir de la iconografía de Úbeda y Baeza, símbolo de la música en diáspora, se erige como faro de esta edición. Al igual que los marineros exploraban rutas desconocidas, los músicos antiguos navegaron a través de culturas y geografías diversas, absorbiendo melodías y ritmos y creando nuevas expresiones musicales que han perdurado a lo largo de los siglos.

Las rutas de la diáspora en la música antigua nos llevarán a explorar cómo los contactos entre culturas de diferentes orígenes enriquecieron la práctica musical y sentaron las bases de géneros contemporáneos. Los conciertos programados nos transportarán a través del tiempo y el espacio en un viaje imaginario, desde el Mediterráneo hasta las costas atlánticas de África y América. Las gráficas promocionales de cada concierto incorporan un mapamundi con los países que tiene presencia este año (ya sea por la procedencia de los artistas, los compositores interpretados o el lugar de conservación de la música).

FeMAUB no pierde de vista efemérides relevantes de la historia de la música a las que se dedicarán programas monográficos, y mantiene su compromiso con la recuperación y difusión del patrimonio musical hispano en un entorno artístico único como es el constituido por las ciudades de Úbeda y Baeza, declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Javier Marín-López
Director General y Artístico del FeMAUB

Publicaciones conmemorativas

Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Selección de grabaciones en vivo (2000-2020). Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía, DS-0166, 2021. Sevilla: Sello RTVE, Diputación de Jaén y Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 3 CDs. 67 pistas. CD 1: 76:28. CD 2: 70:37. CD 3: 70:56.
<https://ffm.toler2a2ja>

Conmemoraciones. Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Selección de grabaciones en vivo (2021). Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía, CD-0167, 2023. Sevilla: Sello RTVE, Diputación de Jaén y Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. 1 CD. 25 pistas. 75:00
<https://links.altafonte.com/0a89jzr>

"Me enamoran en Jaén": XXV Aniversario del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Javier Marín-López y Ascensión Mazuela-Anguita (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 25 NOV.

20.30 H

úbeda

Sacra Capilla de El Salvador

VOX LUMINIS

Lionel Meunier, director

Tomás Luis de Victoria - Officium Defunctorum

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Motete *Vadam et circuibo civitatem* (6vv)
(1572) [ver fuente original]

Motete *Vidi speciosam* (6vv) (1572)
[ver fuente original]

Motete *O vos omnes* (4vv) (1572)
[ver fuente original]

Cristóbal de Morales (c.1500-1553)

Officium Defunctorum (1549)
Motete *Circumdederunt me* (5vv)
Lectio I in primo nocturno
Parce mihi (4vv)

Tomás Luis de Victoria

*Officium defunctorum. In obitu et obsequiis
Sacrae Imperatricis* (6vv) (1605)

Lectio II in primo nocturno
Taedet animam meam (4vv)
Introitus *Requiem aeternam*
Kyrie

Graduale *Requiem aeternam*
Offertorium *Domine Iesu Christe*
Sanctus – Benedictus

Motete *Versa est in luctum*
Agnus Dei
Communio *Lux aeterna*
Responsorium in exequis *Libera me*

Duración: 80'

C O M P O N E N T E S

Zsuzsi Toth, Tabea Mitterbauer, Victoria Cassano y Tessa Roos, sopranos
André Pérez Muíño y Gabriel Díaz, altos

Adriaan De Koster, Massimo Lombardi, Raffaele Giordani y Olivier Berten, tenores
Lionel Meunier, Pieter Stas y Sebastian Myrus, bajos
Lionel Meunier, director

COPRODUCCIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

Centro
Nacional
de Difusión
Musical

CNDM

COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN CASA DUCAL DE MEDINACELI

El Requiem de la emperatriz

Pablo J. Vayón

En los últimos siete años de sus dos décadas de estancia en Roma, Tomás Luis de Victoria publicó cinco libros de música con el editor Domenico Bassa. Uno de ellos, aparecido en 1583 como su *Missarum libri duo*, llevaba una dedicatoria a Felipe II, en la que el músico expresaba su deseo de regresar a España y abandonar el esforzado ejercicio de la composición: “Quise ya, fatigado, para poner término a mis trabajos de compositor y cumplida ya al fin mi misión, gozar de honesto descanso entregando el espíritu a la contemplación divina”. Sin embargo, dos años después, Victoria aún seguía en la capital pontificia, donde iba a publicar la obra más monumental de toda su carrera, el *Oficio de Semana Santa*. Fue justo entonces, en mayo de 1585, cuando al fin regresó a su país natal.

Es posible que a su llegada recibiera ofertas de las grandes catedrales españolas, como la de Sevilla, donde Francisco Guerrero buscaba un sucesor para lo que pensaba serían sus últimos años, si bien el abulense prefirió la tranquilidad del madrileño monasterio de las Descalzas Reales, que había fundado en 1559 la infanta Juana, hermana de Felipe II y princesa de Portugal, que residió allí hasta su muerte prematura (a los treinta y ocho años) en 1573. Allí decidió retirarse también en 1582 María de Austria, la hija mayor de Carlos V, y, por tanto, hermana de Felipe y de Juana, además de viuda del emperador Maximiliano II. Lo hizo en compañía de su hija Margarita. Victoria entraría a su servicio en 1587 como capellán personal. El músico ejerció asimismo labores de organista, pero no fue el director de la capilla, aunque asumiera de manera informal sus funciones para determinadas ocasiones.

La actividad editorial del compositor se reduciría notablemente desde entonces. Sólo en 1600 dio un nuevo libro a la prensa (*Missae, magnificat, motecta, psalmi*). Fue la muerte de la emperatriz en 1603 la que inspiraría la última obra maestra del músico, su *Officium defunctorum*, que publicó en 1605 “a modo de canto de cisne” y dedicó a Margarita, la hija de María. En el prólogo, el autor dejaba claro que se trataba de una revisión de lo que se había escuchado en las exequias de dos años antes, aunque no se puede afirmar con certeza para cuáles de ellas, ya que al menos se celebraron cuatro diferentes en un periodo de dos meses. Puede que fueran durante las honras fúnebres del 18 y 19 de marzo, diecisiete días después del sepelio y sólo diecinueve tras la muerte de María, o, con más seguridad, las que organizaron los jesuitas para los días 21 y 22 de abril. Ha quedado una descripción detallada de esta última ceremonia (el *Libro de las honras*) que, lamentablemente, obvia cualquier referencia a la música.

Hemos de fiarnos, por tanto, de lo publicado en 1605. Victoria escribió la obra a seis voces (SSATTB) tomando como punto de partida la melodía gregoriana, que se esconde casi siempre en valores largos en la parte de la segunda soprano, si bien a veces también en la del alto o en alguna de las voces de tenor. Pone música tanto a las partes del común de la misa (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei) como a las del propio (introito, gradual, ofertorio y

comuni3n), y termina con el responso absolutorio *Libera me*; adem1s, a1ade la lectura del primer nocturno de maitines, *Taedet animam meam*, y el motete *Versa est in luctum*, habitual en la tradici3n hisp1nica, posiblemente concebido para el momento de la elevaci3n. Aunque en la edici3n de 1605 el *Taedet* aparece al final, casi como un anexo, se ha hecho costumbre usarlo como apertura de la obra. Est1 escrito en un riguroso estilo homof3nico a cuatro voces que facilita la compresi3n del texto, un grito desesperado ante Dios: “Sabes que no soy culpable / y nadie puede librarme de tus manos”.

Vox Luminis ha querido contextualizar el *Requiem* de Victoria con algunas otras piezas del compositor extra1das de la primera edici3n de su m1sica, que public3 la imprenta de Gardano en Venecia en 1572, aunque todas ellas fueron luego reeditadas en sus siguientes libros, pr1ctica habitual del abulense. Se trata de un conjunto de motetes a cuatro, cinco, seis y ocho voces. Los dos primeros t1tulos escogidos por el grupo de Lionel Meunier son obras a seis voces que tienen textos del Cantar de los Cantares, ese poema epital1mico que los maestros cat3licos no se cansaron de usar metaf3ricamente durante siglos. Victoria pone *Vadam et circuibo civitatem* en el contexto de la m1sica penitencial, pues se presenta como “in planctu beatissim1e virginis Mari1e”, esto es, como un lamento de la Virgen. Diferente es *Vidi speciosam*, motete para el D1a de la Asunci3n, escrito en un modo mixolidio exultante, que se aprecia ya en el tr1o de voces agudas del inicio. Con *O vos omnes qui transitis per viam*, se vuelve al tono penitencial, ya que la pieza, a cuatro voces, acabari1a convertida en uno de los dram1ticos responsorios de tinieblas que Victoria incluy3 en su *Oficio de Semana Santa*. Dos n1meros del *Officium defunctorum* del sevillano Crist3bal de Morales completan esta contextualizaci3n: la *lectio* de maitines *Parce mihi, Domine*, escrita a cuatro voces sobre un texto extra1do del Libro de Job, que mantiene una tensi3n permanente en el oyente por la forma de encadenar sus acordes, y el motete funeral *Circumdederunt me*, a cinco, una pieza t1pica en las exequias espa1olas, pero ausente de las costumbres romanas.

Considerada a veces como la obra m1s importante de la historia de la m1sica espa1ola, en su *Officium defunctorum*, Victoria mostr3 toda la maestr1a aprehendida a lo largo de su carrera en el empleo del contrapunto, si bien apunt3, asimismo, al futuro con el uso de sutiles recursos ret3ricos, no s3lo planteados desde los contrastes r1tmicos, los motivos mel3dicos o las progresiones arm3nicas, sino tambi3n mediante juegos texturales o de organizaci3n de las voces. 1l mismo pareci1a convencido del alto valor de su obra, que se aprest3 a difundir, mand1ndola “a todos los pr1ncipes y perlados de la cristiandad”, como dej3 escrito en la carta con que acompa1aba el env1o a su querido Colegio Germ1nico de Roma, donde ocup3 tantas horas de su vida.

[Notas al programa cortes1a del CNDM y Pablo J. Vay3n]

Vox Luminis cuenta con el apoyo de Wallonie – Bruxelles – International

Wallonie - Bruxelles
International.be

T E X T O S

Vadam et circuibo civitatem

Vadam et circuibo civitatem
per vicos et plateas,
quaeram quem diligit anima mea:
quaesivi illum et non inveni.
Adjuro vos filiae Jerusalem,
si inveneritis dilectum meum,
ut annuntietis ei,
quia amore languo.

Qualis est dilectus tuus,
quia sic adjurasti nos?
Dilectus meus candidus est rubicundus,
Electus ex milibus:
Talis est dilectus meus,
Et est amicus meus,
Filiae Jerusalem.
Quo abiit dilectus tuus,
O pulcherrima mulierum?
Quo declinavit et quaeremus
eum tecum?
Ascendit in palmam,
Et apprehendit fructus ejus.

*Me levantaré y rodearé la ciudad,
pasaré por calles y plazas,
buscaré al que ama mi alma.
Lo busqué y no lo hallé.
Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén,
si hallarais a mi amado,
que le hagáis saber
que de amor estoy enferma.*

*¿Qué es tu amado más que otro amado,
que así nos conjuras?
Mi amado es alto y rubio.
Señalado entre diez mil.
Tal es mi amado,
tal es mi amigo.
¡Oh doncellas de Jerusalén!
¿Dónde se ha ido tu amado,
la más hermosa de las mujeres?
Lo buscaremos contigo.
Subiré a la palma,
tomaré sus ramos.*

Vidi speciosam

Vidi, speciosam
sicut columbam, ascendentem
desuper rivos aquarum,
cuius inaestimabilis odor erat
nimis in vestimentis eius,
Et sicut dies verni
Circumdabant eam
flores rosarum
et illia convallium.

Quae est ista,
quae ascendit per desertum
sicut virgula fumi
ex aromatibus
myrrhae et thuris?
Et sicut dies verni
Circumdabant eam
flores rosarum
et lilia convallium.

*La he visto, hermosa
como una paloma, subiendo
los arroyos de agua.
La fragancia de sus vestidos
era inconmensurable.
Y como los días de primavera,
la rodeaban
las flores de los rosales
y los lirios de los valles.*

*¿Quién es ésta,
que sube por el desierto
cual columna de humo
que exhala olor
de mirra y de incienso?
Y como los días de primavera,
la rodeaban
las flores de los rosales
y los lirios de los valles.*

O vos omnes

O vos omnes
qui transitis per viam,
attendite et videte
si est dolor similis

sicut dolor meus.
Attendite universi populi
et videte dolorem meum.
Si est dolor similis
sicut dolor meus.

*¡Oh todos vosotros
que pasáis por el camino,
atended y ved
si hay un dolor semejante
a mi dolor!
Atended todos los pueblos
y ved mi dolor:
si hay un dolor semejante
a mi dolor.*

Officium Defunctorum

*Circumdederunt me
Circumdederunt me gemitus mortis,
dolores inferni, circumdederunt me.*

*Me rodearon gemidos de muerte,
los dolores del infierno me rodearon.*

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

*Perdóname, Señor,
porque mis días no son nada.
¿Qué es el hombre,
que le das tanta importancia,
que tanta atención le concedes?
Que cada mañana lo examinas y a cada instante*

*lo pones a prueba.
Aparta de mí la mirada,
déjame al menos tragar saliva.
Si he pecado, ¿en qué te afecta,
vigilante de los mortales?
¿Por qué te ensañas conmigo?
¿Acaso te soy una carga?
¿Por qué no me perdonas mis pecados?
¿Por qué no pasas por alto mi maldad?
Un poco más, y yaceré en el polvo,
y, me buscarás,
pero habré dejado de existir.*

Officium defunctorum

*Taedet animam meam
Taedet animam meam vitae meae,
dimittam adversum me eloquium meum,
loquar in amaritudine animae meae.
Dicam Deo: Noli me condemnare:
indica mihi, cur me ita iudices.
Numquid bonum tibi videtur,
si calumnieris, et opprimas me,
opus manuum tuarum,
et consilium impiorum adiuves?
Numquid oculi camei tibi sunt:
aut sicut videt homo, et tu vides?
Numquid sicut dies hominis dies tui,
aut anni tui sicut humana sunt tempora,
ut quaeras iniquitatem meam,
et peccatum meum scruteris?
Et scias, quia nihil impium fecerim,
cum sit nemo,
qui de manu tua possit eruere.*

*¡Estoy hastiado de mi vida!
Voy a dar curso libre a mis quejas,
a hablar con la amargura de mi alma.
Quiero decir a Dios: ¡No me condenes,
dame a entender
por qué te querellas contra mí!
¿Es decoroso para ti
hacer violencia, desdeñar
la obra de tus manos
y complacerte en los consejos
de los malvados?
¿Tienes tú acaso ojos de came
y miras como mira el hombre?
¿Son tus días los de un mortal,
son tus años los de un hombre
para que tengas que inquirir mi culpa*

*y andar rebuscando mi pecado,
cuando sabes que no soy culpable
y nadie puede librarme de tus manos?*

Requiem aeternam

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

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

Kyrie

*Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.*

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

Requiem aeternam

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

*Dales, Señor, el eterno descanso,
y que la luz perpetua los ilumine.
El justo permanecerá
en eterno recuerdo,
y no temerá falsedades.*

Domine Iesu Christe

*Domine Iesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,*

*ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti,
et semini eius.
Hostias et preces tibi,
Domine, laudis offerimus:
tu suscipe pro a animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus,
fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti,
et semini eius.*

*Señor, Jesucristo, Rey glorioso,
liberad las almas de los fieles difuntos
de las llamas del infierno
y el profundo abismo.
Liberadlos de la boca del león
para que el abismo horrible
no los engulla
ni sean encadenados en oscuridad.
Que el abanderado san Miguel
los gué a la santa luz,
como le prometiste a Abraham
y a su descendencia.
Plegarias y alabanzas,
Señor, ofrecemos en tu honor.
Acéptalas en nombre de las almas
en cuya memoria hoy las hacemos:
hazlas pasar, Señor,
de la muerte a la vida,
como antaño prometiste a Abraham
y a su descendencia.*

Sanctus – Benedictus

*Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
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 es el Señor,

Dios de los ejércitos.

Llenos están cielo y tierra de tu gloria.

Alabado en las alturas.

Bendito el que viene

en nombre del Señor.

Alabado en las alturas.

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

*Convertida en llanto se halla mi cítara,
y mi órgano en la voz del que se duele.
Ten piedad de mí, Señor,
porque nada son mis días.*

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

*Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
dales el descanso.
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
dales el descanso.
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
dales el descanso eterno.*

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

*Que la luz eterna
brille sobre ellos, Señor,
con vuestros santos para siempre,
porque sois piadoso.
Dadles el reposo eterno, Señor,
y que la luz eterna brille sobre ellos.
con vuestros santos para siempre,
pues sois misericordioso.*

*Libera me
Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi sunt et terra,
dum veneris iudicare saeculum
per ignem.
Tremens factus sum ego, et timeo,
dum discussio venerit, atque ventura ira.
Quando caeli movendi sunt et terra.
Dies illa, dies irae,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Dum veneris iudicare saeculum
per ignem.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi sunt et terra.
Dum veneris iudicare saeculum per ignem.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.*

*Líbrame, Oh Señor, de la muerte eterna
en aquel terrible día:
Cuando los cielos y la tierra tiemblen,
cuando vengas a juzgar
al mundo con fuego.
Estoy hecho temblor, y temo,
cuando la desolación llegue,
así como la futura ira.
Cuando los cielos y la tierra tiemblen.
Ese día, ese día de furia,
de calamidad y miseria,
extenso y más que amargo día.
Cuando vengas a juzgar
al mundo con fuego.
Reposo eterno dadles, Oh Señor,
y permite que la luz eterna
brille sobre ellos.
Líbrame, Oh Señor, de la muerte eterna
en aquel terrible día:
Cuando los cielos y la tierra tiemblen,
cuando vengas a juzgar
al mundo con fuego.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.*

I N T É R P R E T E S

Lionel Meunier, director. Nacido en Francia, se formó como cantante y flautista y comenzó su carrera como bajo en conjuntos de renombre como Collegium Vocale Gent, Amsterdam Baroque Choir o Capella Pratensis. Reconocido internacionalmente como fundador y director artístico del galardonado conjunto vocal belga Vox Luminis, el director de orquesta y bajo Lionel Meunier es considerado como uno de los líderes en activo más dinámicos y aclamados en el ámbito de la interpretación históricamente informada y la música coral. Elogiado por su enfoque interpretativo exhaustivo, pero a su vez enérgico, se consolida como maestro invitado y director artístico de coros, conjuntos y orquestas en todo el mundo. En 2012 se produjo uno de los principales hitos que marcaron la progresión internacional de Lionel, la consecución del Premio Gramophone a la Grabación del Año por su *Musicalische Exequien* de Heinrich Schütz junto a Vox Luminis. Bajo su liderazgo, el ensemble se ha embarcado desde entonces en extensas giras de conciertos por Europa, América del Norte y Asia; se ha establecido, asimismo, en residencias artísticas de varias temporadas en el Wigmore Hall, Aldeburgh Festival, Utrecht Early Music Festival y Concertgebouw Brugge, y ha grabado más de una docena de discos con gran éxito de crítica. Asimismo, ha liderado diferentes proyectos de colaboración con Vox Luminis junto a Juilliard 415, la B'Rock Orchestra, Philharmonia Baroque Orchestra o L'Achéron, entre muchos otros. Lionel mantiene una estrecha relación con la Orquesta Barroca y Consort de Freiburg, participando regularmente junto a Vox Luminis en proyectos que abarcan un amplio rango de repertorios. Entre sus proyectos recientes destaca el debut con la Sinfónica de Shanghái, el regreso al Festival de Música Antigua de Boston o sus conciertos con la Orquesta Barroca de Freiburg.

Vox Luminis. Fundado en 2004 por su director artístico Lionel Meunier, es un conjunto especializado en la interpretación de música antigua que ha recibido elogios a nivel internacional por su sonoridad única. En función del repertorio, el núcleo de vocalistas que conforma el ensemble está flanqueado por un extenso continuo, instrumentos solistas, o una orquesta completa. Su repertorio comprende principalmente música inglesa, italiana y alemana del siglo XVII y principios del XVIII, incluyendo desde obras maestras de gran virtuosismo hasta joyas aún inéditas que se presentan en sus más de setenta actuaciones al año y proyectos discográficos. La misión de Vox Luminis es clara: acercar la música vocal a un público amplio, con la excelencia como principio rector y piedra angular. Conciertos, grabaciones, talleres con públicos de todo el mundo, así como una rigurosa metodología de trabajo, son los medios empleados por el conjunto para alcanzar sus objetivos. Vox Luminis es artista residente en el Concertgebouw Brugge y en la Abbaye Musicale de Malonne (Namur). En 2021, inició una asociación estructural y duradera con la prestigiosa Freiburger Barockorchester y Freiburger BarockConsort, ofreciendo conjuntamente diferentes proyectos cada año. Además, cuenta con el valioso apoyo de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) y Wallonie-Bruxelles International (WBI).

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

DOMINGO 26 NOV.

12.30 H

baeza

Bodega de la Hacienda de La Laguna
Museo de la Cultura del Olivo (Puente del Obispo)

MARA ARANDA

Diásporas en el Mediterráneo

P
R
O
G
R
A
M
A

Tradicional sefardí:

Primavera en Selanika

(Canto amoroso que utiliza textos de la tradición de Bulgaria, Turquía y Grecia)

El marido karpinero (Cantar de boda)

Dezilde a mi amor (Cantar de boda)

El karnesero i la viuda (Informante: Tsidikario Yaakov (Salónica, Grecia), grabado por Moshe Sharon en 1979)

Al pasar por Kasablanka
(Romance de posible origen andaluz)

El dolor del desenganyo
(Misirlou, canción popular del Mediterráneo Oriental)

Gantis i gravata blanka
(Informante: Alfandari Yosef, autograbado en Nikopol en 1982)

Echate a la mar (Informantes: Rashed Lazar y Dvora Rabeno (Bulgaria), grabadas por Moshe Shaul en 1979)

Entre las uertas (Kantika sefaradí)

Poku le das a la mi konsuegra
(Informante: M. Lamartin, grabado por Moshe Shaul en 1979)

Los kaveyos tuyos (Informante: Sami Kuzi)

Morena me yaman (Informante: M. Lamartin, grabado por Moshe Shaul en 1979; Informante estrofas 3 y 4: Suzan Alfandri, Bulgaria)

Durme ermozo ijiko
(Informante: Suzan Alfandri, Bulgaria)

Akodrate (Informantes: Rasin Solche y Yosef Alfandri, Bulgaria, autograbado en 1982)

Duración: 90'

C O M P O N E N T E S

Milena Fuentes, violín - Julia Chiner, viella y cheichak
Omran Adrah, kanoun y salterio - Fernando Depiaggi, percusiones y neys
Houssam Hamoumi, kawala y canto - Mara Aranda, voz solista y dirección

COLABORACIÓN CON EL
CENTRO INTERNACIONAL DE LA MÚSICA MEDIEVAL

Diásporas en el Mediterráneo

Mara Aranda

Cuando visitas la casa de un anfitrión de un país mediterráneo, éste acostumbra a disculparse de la escasez y la pobre calidad de la comida que te va a servir, a lo que sigue un surtido de *mezes* o entrantes, así como los platos principales especiados, vibrantes, cocinados con sensibilidad y experiencia por las muchas peripecias que las han mejorado tras centurias de preparación y de las que cada cocinero se enorgullece por tener su receta particular.

Cada una de las canciones que componen este programa de concierto son como platillos únicos. En su receta han intervenido elementos que marcan la diferencia con el resto. Unos destilan mediterraneidad con esa amalgama de culturas de sus riberas, que como en un baile de cintas, fueron entretejiendo los lazos coloridos de sus destinos en el tiempo. Otros tienen el fondo cítrico, ácido, por la crítica entresacada de sus letras. Escucharemos en otros hablar de los dolores de desengaños, la pérdida, el sinsabor de algún trecho del camino del cantor, así como de otros que narran acontecimientos históricos y, más de 500 años después de la expulsión de judíos y musulmanes, se siguen cantando hoy en día en toda la geografía española, en América y también en boca de los sefardíes tras la diáspora recuperando un pasado común del crisol de culturas peninsulares que forjaron en el solar ibérico lo mejor de su conocimiento, sus artes, sus descubrimientos, las tradiciones que conformaban su identidad, configurando la del ciudadano del siglo XXI en nuestras tierras. Estos cantos viajan, en la expulsión, con sus portadores, a esas nuevas geografías y ahora con Diáspora realizan este camino de vuelta a su origen.

El cancionero está compuesto de *koplas*, canciones líricas a las que llamamos *kantikas* y las *romansas*, que tienen su origen en el Romancero, una “Iliada sin Homero” (según

comparación muy repetida en los comienzos del Romanticismo europeo) que “ha compartido con el Quijote y la Celestina el privilegio de ser considerado como una de las creaciones más características, a la vez que de un mayor valor estético universal, del *genio español*”, como indica el filólogo y dialectólogo Diego Catalán. La atracción que ejerce la cultura sefardita y andalusí, en su conjunto, abarca a diferentes tipos de investigadores: antropólogos, musicólogos y etnomusicólogos, lingüistas, novelistas, periodistas o historiadores... especialmente a partir del siglo XIX cuando se redescubre casi accidentalmente la realidad sefardí.

Abraham B. Yehoshua, renombrado escritor, en su artículo *Beyond Folklore* sugiere que “la identidad sefardí contiene tres componentes: musulmán, cristiano y judío. Estos tres elementos estarían mezclados de forma inseparable en el recuerdo de una asombrosa simbiosis cultural. La identidad sefardí estaría relacionada con la inclusión del *otro* incluso cuando éste ha desaparecido y ha quedado olvidado y constituiría algo así como un *gen cultural*”. El programa está interpretado por músicos de diferentes religiones y geografías que sumarán, en escena, su inspiración, emociones y maestría. De la tradición sefardí recogemos cantos de celebraciones y festejos y también las que se dan en el ámbito íntimo del hogar que pasarán de este modo de una generación a otra hasta llegar a nuestros días. De la tradición arabo-andalusí, se incluyen desde piezas populares a otras de interpretación virtuosa, pertenecientes a la música clásica. De la tradición cristiana incluiremos pasajes instrumentales, que amalgaman esas tres realidades, aunando los esfuerzos y desvelos, sensibilidad e inteligencia de grandes hombres que más allá de sus credos supieron trabajar en pro de un objetivo más noble y más alto, que trascendiera su individualidad y su humana eventualidad en el tiempo. Que estos cantos antiguos, que siguen tocando el corazón de hombres y mujeres en el siglo XXI, contribuyan a esa tan anhelada paz.

T E X T O S

Primavera en Selanika

Primavera en Selanika
en mi korason entro
por una ninya d'ojos pretos
l'alma al Dio vo a dar.

Dos klavinas en un sesto
ya s'abrasan kon amor,
ensi mos abrasaremos
la ora, la ora del tal amor.

No t'alaves ke sos blanka
blanka i komo 'l yasimin
i ay morenas en el mundo
ke kemaron, ke kemaron medio Izmir.

No te lo kontengas tu donzeya
ki sos blanka komo 'l yasemin
i ay morenas en el mundo
ki kemaron Selanik.

Tres aniyos in un dedo
uno di kada kolor
los abolto i los maneo
m'arekodro, m'arekodro del mi amor.

No me miris ke 'sto kantando
porke no kero yorar
o de bueno o de negro
la vida la vida kero pasar.

No me mires amariya
mis karas eran kondjas
ni el amor del ufisio
mi trusho, el negro fal.

Toma 'ste kochiyo preto
avrime mi korason
mira ver lo k'ay ariento
esta enflamado en el amor.

Abashando de la 'skalera
vidi sangre en kolor
es la sangre es de los mansevos
los ki sufren del amor.

El marido karpinero

Levantine madre lunes de manyana,
fuerame al mercado komo alboreaba
i kon el guelindon.
Merkara un marido de honra i de fama.
Karpintero era y maestro le yaman
i kon el guelindon.

Maestro, maestro, adobeime este arca,
la yave de oro i la xapa de plata
i kon el guelindon.

Hecha esta la kama
komo de novia onrada,
kon sinco almadrakes
i sabanas d'Holanda
i kon el guelindon.
de seda almohadas i kobertor de lana
i a la media noche prima la yamaba.
mas blanda sos prima ke la seda fina
vos me parecitis i una lus del dia.

Dezilde a mi amor

Dezilde a mi amor si mi bien kiere
ke traiga la mula i ke me yeve;
ke ninya no puedo ir a piede
ke yueve menudito i me mojaré.

Dezilde a mi amor si mi bien ama
ke traiga la mula janda cabalga;
ke madre no puedo ir a piede
ke yueve menudito i me mojaré.

Dezilde a mi amor, si mi bien kiere,
ke traiga la mula, i que me yeve;
ke novio no puedo ir a piede
desnudita como por la nieve.

Dezilde a mi amor que me venga a ver,
ke no tadre i venga para bien kreer,
mas por las arenitas ke por el arenal
por kayes el novio me venga a buscar.

Dezilde a mi amor si mi bien kiere
ke traiga la mula i ke me lleve.

Ay, mi kaballero, kuerpo garrido,
ke non se queje en ascondido.

Ay mi kaballero, yo le doy mi fe,
dezilde a mi madre que no la dexé.

Vete niña i dile al ke yo espere
ke la puerta agora esta serrada
i las yaves de oro i las de plata
para kien yo kiera las guadrara.
Si por ir a piede me mojará,
asi los amores se enjugaran.

El kamesero i la viuda

Se kamesero merakli
i mansevo ainda
tengo amor i ya boli
kon una freska viuda.
Kada manyana al bazar
eya kuando despunta
la karne le do sin pezar
de ande me apunta.

Se kamesero merakli
i mansevo ainda
tengo amor i ya boli
kon una freska viuda.
Bevdika acheta la union
kon mi el kamesero
tengo meoyo i rinyon
molejas de kodrero.

Se kamesero merakli
i mansevo ainda
tengo amor i ya boli
kon una freska viuda.
Bevdika kolor de merdjan
blanka te va lo preto
tus lavios kolor de merdjan
kitame de apreto.

*Meoyo: cerebro

Al pasar por Kasablanka

– Al pasar por Casablanca
pasé por la morería
y vi una mora lavando
al pie de una fuente fría.

– Yo le dije “mora bella”,
yo le dije “mora linda,
deja beber mi caballo
de estas aguas cristalinas”.

– “No soy mora caballero,
que soy cristiana cautiva.
Me cautivaron los moros
día de pascua florida”.

– “Te quieres venir conmigo,
en mi caballo subida?”–

– “Sí señor, buen caballero,
de buena gana me iría”.

– “¿Y la ropa, esta que lavo,
a quién se la dejaría?” –

– “la de hilo y la de Holanda,
contigo la traerías!”

– “Y la que no vale a la mar la echarías
y la que no vale nada
la corriente llevaría”.

– “Y mi honra, caballero,
a quién se la dejaría?” –
– “Yo te juro por mi espada
en mi cintura ceñida,
de no tocar la tu honra
mientras que no seas mía”.

Por unos campos pasaban,
la mora llorando iba.

– “Por qué lloras mora bella,
por qué lloras mora linda?”.

– “Lloro porque en estos campos
mi padre a cazar venía
con mi hermanito pequeño
y toda su cortesía”.

– “Qué palabras esas que oigo?
sagrada Virgen María!
pensando traer mujer
traigo una hermana mía.

Madre, abra usted la puerta,
ventanas y galerías
que ha aparecido la rosa
que llorabais noche y día.

Abra padre balconadas,
entradas y celosías
que la que llevaran traigo
como rosa florecida”.

El dolor del desenganyo

No pretendas mas que tu me amas
ni te esfuerzes a vertir lagrimas
yo ya lo supe ke era por enganyar
este es un fakto ke no puedes nyegar.

Ah! Ah! Ah!, Missirlu
es muy amargo,
es muy amargo el sufrir...
ma no por esto uno deve murir.

Munchos anyos te esperi en vanedad,
kreyendo que tu amor era verdad.
Me amurchates propio komo una flor
i me forsates a vivir kon dolor.

Ah! Ah! Ah!, Missirlu

Algun dia sufrira tu korason,
i konoseras lo ke es la traison
komo yo yoro ansi tu yoraras
i konsuelo nunca no toparas.

Gantis i gravata blanka

Gantis i gravata blanka
es el primer partido
es uzo a la franka
preto va 'l vistido.
Vierash ayer tadre al ijo de Aladu
pinyadu i pintadu,
toma alegria i gozo
di ver vistidu ermozo.

El iju di la vizina
yeva akaretis
yo il dizvinturadu
'sto yenu di dertis.
Por mas marafetis
el iju gana pur si
no es trenterko no es ansi
es haragan i silozo
ki non mos da repozo.

Echate a la mar

Entre la mar i el rio

mos kresio un arvol de brimbiyo,
echate a la mar
echate a la mar i alkansalo
echate a la mar.

Le di paras para lenya
la sinyora se merko alhenya.

Entre la mar i l'arena
mos cresio un arvol de kanela
echate a la mar.

Le di paras para karbon
la novia se merko shavon.
Si d'echar yo bien m'echava,
si la sinyora lesensia me dava
echate a la mar.

Entre las uertas

Entre las uertas paseando,
entre el yasemin.
Vi una ija mui ermoza
enfrente de mi.
Eya es ermoza i mui graziosa
ke me izo tresalir.

Yo me aserki al lado de eya
la vidi yorando.
Las lagrimas sovre sus ojos
perlas brillando.
Le dixte ke tienes, ke te konsientes,
kien te hiso sufrir.

Yoro por un manseviko
ke por el me muero yo.
De dia i de noche
esklamando al Dio.
Oh dio mio i piadoso
eskapame de este amor.

Poku le das a la mi konsuegra

Poku li dash la mi kunsuegra
poku li dash a la vuestra ija,
vuestra ija la kirida.
Yo li di siete fustanis
uno para kada 'l dia.

Poku ...
ya le di siete vistidos,
uno ke se troke kada 'l dia.

Yine es poku...
Ya le di siete shalvares,
uno ke se troke kada 'l dia.

Poko le dash la mi kusuegra
poko li dash a la vuestra ija,
la vuestra ija la kirida.
Yo li di sieti kamizas
ki las troke una al dia.

Yene ...le dare un esklaviko
ke se lo kite el bujuriko
esto es bueno la mi konsuegra
yine es poku .... ya le di un mazal d'oro
ke se lo goze kon el novio.

*Fustanis (plural de Fostan): vestido de mujer,
especie de falda que solía ser de flores;
Bujuriko: primogénito; Mazal: suerte; Trokar:
cambiar; Yine: aún.

Los kaveyos tuyos

Los kaveyos tuyos
si yo los teniva vay!
Los kaveyos tuyos, el penyado mio
komo keres ke m'aleshe, hanumika,
yo de ti?

Los ujikos tuyos
si yo los teniva vay!
Los ujikos tuyos, la mirada mia,
komo keres ke m'aleshe, hanumika,
yo de ti?

Las sejikas tuyas
Si yo las teniva vay!
Las sejikas tuyas, el unturio mio,
komo keres ke m'aleshe, hanumika,
yo de ti?

Las karikas tuyas
Si yo las teniva vay!
Las karikas tuyas, i la pudra mia,
komo keres ke m'aleshe, hanumika,
yo de ti?

El dekolte tuyo
Si yo lo teniva vay!
El dekolte tuyo, la kolana mia,
Komo keres ke m'aleshe, hanumika,
yo de ti?

Los mushikos tuyos
Si yo los teniva vay!
Los mushikos tuyos, los bezikos mios,
komo keres ke m'aleshe, hanumika,
yo de ti?

* Hanumika: apelativo cariñoso; Pudra: colorettes,
maquillaje; Mushikos: labios; Dekolte: escote;
Kolana: collar

Morena me yaman

Morena mi yaman yo blanka nasi,
de pasiar galana mi kolor pedri.

Morena me yama el ijo del rey,
si otra vez mi yama yo me vo kon el.
Morena me yaman los marineros,
si otra ves me yaman yo me vo kon ellos.
Morena me yama el ijo del rey
si otra vez me yama yo me vo kon el.

Vistido de vedri i di alteli
ki venga esta novia a dar kedoshim.

Morena mi yaman yo blanka nasi,
de pasiar galana mi kolor pedri.

Durme ermozo ijiko

Durme, durme kerido ijiko.
Durme sin ansia ni dolor,
serra tus luzyos ujikos,
durme durme kon sabor.

De la kuna saliras,
a la shkola tu entraras
i tu ayi mi kirido ijiko
a meldar t'ambezaras.

De la shkola saliras,
novia ermoza tomaras,
i estonses kirido ijiko
kriaturas teneras.

Kriaturas teneras.
A yevan mal ampesaras
i estonses kirido ijiko
lo ke izites te lo azeran.

Durme, durme kerido ijiko,
durme sin ansia i dolor.

serra tus luzyos ojikos
ke tu estreya ya saliyo.

Akodrate

Akodrate d'akeyos días,
akeyos dias de alegrías.
Tu t'olvidates ma yo no,
Punxon kedo 'n mi korason.

Tus ojos pretos son ermozos
ma no me miran mas a mi.
Tu solo te lo kavzates
ke me aleshe yo de ti.

Akodrate d'akeyas oras
ke me bezavas tu la boka.
Akeyas oras ya paso,
dolor kedo 'n mi korason.

La roza guele el punxon punxa,
ma el amor mucho erguele.
Tu no nasites para mi
presto aleshate de mi.

el punchon puncha
la roza guele
ansi 'l amor mucho dueli
tu no kresites para mi
presto aleshate de mi.

akodrate akeya ora
kuando floresiva la roza
akeyos dias d'aligria
tu te olvidates ma yo no.

*Traducciones de vocablos
del turco al español: Can Rodrik*

I N T É R P R E T E S

Mara Aranda. Es una de las intérpretes valencianas con más proyección internacional tras tres décadas investigando y cantando músicas valencianas, turcas, griegas, occitanas, músicas antiguas, medievales y sefardíes, que han dejado como resultado casi una veintena de discos propios de excelente factura, merecedores de premios y reconocimiento por parte del público y de los medios especializados. Como investigadora e intérprete de música sefardí ha realizado viajes de residencia para la investigación y estudio de la tradición judeoespañola a Salónica y Estambul. En 2020 asume la dirección del Centro Internacional de la Música Medieval. Este centro es pionero en España como centro de estudios de formación continuada en músicas medievales poniendo en valor las músicas de la Edad Media asociadas al patrimonio, la historia y la cultura.

<https://mara-aranda.com/>

SÁBADO 2 DIC.

20.30 H

úbeda

Iglesia de San Nicolás de Bari

NUMEN ENSEMBLE

Carmen Paula Romero, soprano - Alejandra Acuña, mezzosoprano

Luis Arance, tenor - Alejandro Sánchez, bajo

Héctor Eliel Márquez, director titular y órgano

Jerónimo Marín, director invitado

Manuel García “sagrado”: Misa nº 1

Gioachino Rossini (1792-1868)

Salve Regina con órgano (4vv) (1850)

O salutaris (4vv) (1857)

Cantemus (8vv) (1873)

(*Péchés de vieillesse*, vol. III, nº 10)

Manuel García (1775-1832)

Misa nº 1 en La Mayor*

Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Agnus Dei

Duración: 60'

Programa de estreno

(*) Ms. autógrafo: París, Bibliothèque nationale de France, MS-8320 (existe copia de Charles M. Baetens, de 1859, en la Boston Public Library)

Transcripción: James Radomsky

C O M P O N E N T E S

SOLISTAS

Carmen Paula Romero, soprano - Alejandra Acuña, mezzosoprano

Luis Arance, tenor - Alejandro Sánchez, bajo

NUMEN ENSEMBLE

Héctor Eliel Márquez, director titular y órgano

Jerónimo Marín, director invitado

COPRODUCCIÓN CON EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE ARTE SACRO DE MADRID

COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

P
R
O
G
R
A
M
A

Pecados y penitencias

Andrés Moreno Mengíbar

“Buen Dios, contempla terminada esta pobre y pequeña misa. ¿De verdad es música sagrada lo que acabo de escribir, o meramente algo de música maldita? Lo sabes bien, nací para la ópera bufa. Poca ciencia, un poco de corazón, eso es todo. De manera que puedas ser bendito, ¡y me concedas el Paraíso!”.

Así encabezaba Rossini, a modo de dedicatoria al Altísimo, en 1863 su partitura de la *Petite Messe Solennelle*, el “último pecado de mi vejez”. Como prácticamente todos los compositores de su generación tanto Rossini como Manuel García se habían formado en su infancia en la música religiosa en capillas musicales eclesiásticas. Rossini en Lugo, con el canónigo Giuseppe Malerbi; García en Sevilla, en la capilla de la Colegiata del Salvador de Sevilla, con el maestro de capilla Juan Almarcha. No había entonces, salvo en alguna ciudad excepcional como Nápoles, conservatorios públicos y la única enseñanza musical era la que ofrecían las instituciones eclesiásticas. No es de extrañar, pues, que, en aquellos primeros años de su educación musical, la práctica totalidad del tiempo estuviese dedicada a la música religiosa y sus disciplinas afines, como el contrapunto.

La trayectoria profesional de ambos compositores los llevó por el mundo de las tablas y de los telones, lejos del severo estilo religioso. Pero ese poso técnico y esa memoria musical no se borró nunca y, aquí y allá, espigadas entre el conjunto de su obra teatral, emergen piezas religiosas. En el caso de Rossini, al margen de obras mayores como la *Misa de Gloria*, la *Misa de Milán*, el *Stabat Mater* y la mencionada *Petite Messe Solennelle*, encontramos en el catálogo de las composiciones de sus años posteriores a su retiro de la escena (1829) diversas piezas breves y de carácter camerístico. Su segunda esposa, Olympe Pélissier, recopiló todas las composiciones de Rossini entre 1830 y 1868 en diversos álbumes denominados *Pecados de vejez*. En el undécimo de ellos y con el número 9, encontramos una *Salve Regina*, también conocida como *Pregghiera alla Vergine*. No parte del texto latino tradicional, sino de una paráfrasis italiana y está firmada el 20 de marzo de 1850 y dedicada “Al dilettissimo mio amico Abbate Gordini”. A 4 voces con acompañamiento de órgano, su lenguaje está más cercano al de la ópera que al de la iglesia y su contrapunto está poco elaborado, con tendencia a la homofonía. Lo mismo le ocurre a *O salutaris hostia*, teóricamente escrito a cuatro voces *a capella*, pero que en la práctica abunda en pasajes de texturas más sencillas. A cambio, el clima expresivo y melódico es mucho más recogido. La obra está firmada el 29 de noviembre de 1857 y dedicada al escritor de temas musicales Joseph-Louis D’Ortigue. Por último, en el tercer volumen de los *Pecados de vejez* encontramos la pieza a 8 voces *Cantemus Domino*, sobre un texto del libro del Éxodo. Aquí sí que podemos encontrar un fino ejemplo de polifonía al estilo Palestrina, sobrio y con un fino ejercicio de contrapunto. Con su socarronería habitual, Rossini escribe al final de la pieza “¡Menuda pérdida de tiempo!”.

Decía Pauline Viardot que su padre Manuel García “no creía ni en Dios ni el Diablo”. La verdad es que, a pesar de su formación en la tradición católica, el cantante y compositor sevillano llevó una vida al margen de las normas morales al uso, sobre todo en materia matrimonial. Pero, a pesar de ello, hubo momentos en su vida en los que tuvo que hacer pública profesión de fe para evitar, posiblemente, maledicencias sobre la por entonces denostada vida de la gente de la farándula. Uno de esos momentos debió de ser en 1818 durante su estancia en Londres como estrella de la compañía italiana de ópera. Como país anglicano que era, seguir el rito dominical católico en el Reino Unido estaba circunscrito a lugares concretos, sobre todo en las embajadas de países católicos como España, Portugal o Baviera. La capilla de esta última era por entonces la elegida por los cantantes italianos de Londres para cumplir con sus obligaciones religiosas, de ahí el que pronto alcanzase fama como lugar donde podía escucharse la mejor música religiosa de Londres e interpretada además por los mejores cantantes. Manuel García acababa de afiliarse a la masonería de rito escocés aquel mismo año, por eso la composición de cuatro misas para solistas, coro y órgano bien pudo ser una cortina de humo con la que disipar dudas sobre su religiosidad y sobre su irregular situación matrimonial, pues aunque decía estar casado con Joaquina Sitges, madre de sus tres hijos “oficiales”, en realidad seguía casado con su primera esposa, Manuela Morales, que había quedado abandonada en Madrid en 1807 al cargo de dos hijas.

La *Misa nº 1*, como las otras tres restantes, muestra el intento de García de alcanzar un estilo intermedio entre el eclesiástico aprendido en su infancia y el operístico en el que se movía desde que a los dieciséis años saliese de su Sevilla natal para vivir como cantante teatral en Cádiz. Compartiendo por igual su afición por Mozart y por Rossini, las melodías asignadas a los solistas se elevan a menudo como arias o como dúos operísticos, con atisbos de cláusulas ornamentales. Sin embargo, los pasajes corales buscan acercarse más al estilo religioso, aunque con un contrapunto más bien simple. En esta misa, en concreto, las fugas finales del Gloria y del Credo están menos desarrolladas que en otros casos. En comparación con ellas, por otra parte, la *nº 1* ofrece muchos más pasajes asignados a las voces solistas, especialmente agrupadas en dúos, tercetos y cuartetos en los que eventualmente interviene el coro de manera homofónica para subrayar determinadas sílabas. Podemos imaginarnos uno de aquellos domingos la capilla de la Warwick Street de Londres llena de fieles y de amantes de la música, pendientes de escuchar de forma gratuita a las estrellas de la ópera londinense cantando la celebrada música de Manuel García.

(La recuperación de la Misa nº 1 de Manuel García forma parte del Proyecto “Manuel García sagrado” de Numen Ensemble y Jerónimo Marín, iniciado en 2021, en el marco del Festival de Música Antigua “Andrés de Vandelvira”, con la recuperación de la Misa nº 2 y continuado en 2022 con la recuperación de la misa nº 3).

T E X T O S

Salve Regina

Salve O Vergine Maria,
Salve O Madre in ciel Regina;
Sulla terra il guardo inchina,
de' tuoi figli abbi pietà.
Tu di sol tutta vestita,
tu di stelle incoronata, tu speranza,
Tu avvocata, del tuo popolo fedel.
Salve!

*Salve oh Virgen María,
Salve oh Madre reina en el cielo.
En la tierra la mirada se inclina,
de tus hijos ten piedad.
Estas de sol toda vestida,
de estrellas coronada, eres esperanza,
eres abogada, de tu pueblo fiel.
¡Salve!*

O salutaris

O salutaris hostia
quae caeli pandis ostium,
bella premunt hostilia:
da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.

*Oh salvadora ofrenda
que abres la puerta del cielo,
la guerra oprime a los enemigos,
da fuerza, trae auxilio.*

*Al Señor uno y trino
sea la gloria eterna,
que nos da vida sin límite
en nuestra patria.*

Cantemus

Cantemus Domino
glorioso enim magnificatus est:
equum et ascensorem
proiecit in mare.

*Cantemos al Señor
porque es gloriosamente magnificado.
Al caballo y al jinete
arrojó al mar.*

Misa nº 1

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 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 - 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

Héctor Eliel Márquez, director titular y órgano. 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, director y fundador del Joven Coro de la OCG, director musical de la compañía de ópera La Voz Humana, y fundador y director de Numen Ensemble.

Jerónimo Marín, director invitado. Director del Coro Fundación Gredos San Diego. Actualmente es director principal 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. 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 FeMAUB.

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. 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. En su más reciente proyecto participa bajo la dirección de Jerónimo Marín en 2021, aportando una recuperación histórica de la *Misa n° 2* en Fa Mayor del compositor romántico Manuel García y la *Misa n° 3* en Sol Mayor en 2022, que también interpretaron en marzo de 2023 en el FIAS de Madrid.

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

DOMINGO 3 DIC.

12.30 H

baeza

S. I. Catedral

CORO Y ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Irene Fernández, soprano

Francisco Bermudo, barítono y director de coro

Daniel García Caro, director de orquesta

En el bicentenario de Ramón Garay (1761-1823)

P
R
O
G
R
A
M
A

PRIMERA PARTE

Ramón Garay Álvarez (1761-1823)

Sinfonía nº 8 en Do Mayor (1817)

Largo-Allegro

Minué

Andante

Rondó. Vivo

Sinfonía nº 9 en Mi bemol Mayor
(1817)

Largo-Allegro

Andantino

Allegro. Minue

Rondó. Allegro

SEGUNDA PARTE

O salutaris (4vv)

Marianne von Martínez (1744-1812)

Dixit Dominus (5vv) (1774)

I. Dixit Dominus

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Vesperae solennes de confessore, K. 339

para soprano y coro (4vv) (1780) [ver
fuente original]

Laudate Dominum

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

La Creación, Hob. XXI:2 (1796-1798)

Aria "Nun scheint in vollem Glanz der
Himmel" para barítono [ver fuente origi-
nal]

Aria "Nun beut die Flur das frische Grün"
para soprano [ver fuente original]

Dueto y Coro "Von deiner Güt', o Herr
und Gott" para soprano, barítono y coro
(4vv) [ver fuente original]

Duración: 70'

C O M P O N E N T E S

CORO Y ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Irene Fernández, soprano

Francisco Bermudo, barítono y director de coro

María Teresa Aguirre Gómez, Marta Alcalá Miñarro, Noelia Alted Lagos, María Berrios de Dios, Aurora Cancio Segura, Cristina Cascales Prieto, Carolina Cubillo García, Irene Cueva Quesada, Juani García Serrano, Julia Gutiérrez Peña, Gloria María Martínez Medel, Claudia Mata Díaz, Montserrat Soler Chamorro y María Rosa Vallecillo Gámez, sopranos
Alba Andía Corrales Riaux, Marta Fernández Castillo, Mª Carmen García Nieto, María de los Ángeles Martín Moreno, Carolina Millán Colomer, Rocío Millán Colomer, Yolanda Sánchez Soria y Paqui Vicaria Luque, contraltos
Miguel Ángel Castillo Jiménez, Santos González-Albo Chacón, Jose Carlos Martínez, Miguel Ángel Sevillano Bendezú, Raquel Torres Segura y Juan José Cárdenas Martínez, tenores
Alberto Cano González, Juan José Cárdenas Garrido, Luis García León y Guillermo Vidal Aldarias, bajos

Celia Órpez López y Rosario Barranco Luque, flautas

Ana Belén Olmedo Molina, oboe

María Moya Jiménez y David Pasamontes Aragonés, clarinetes

Javier Gil Borque y Ángel Luque Joyanes, fagotes

Dafne María Valenciano López y Sergio Rodríguez Cobo, trompas

David Molina Gámez y Alejandro Gómez Hurtado, trompetas

Carlos Asensio Lorite, percusión

Javier Sanchis López*, José Ángel García Barragán, Luís Báez Cervantes,

Carmen Jurado Blanca y Francisco de Asís Sánchez Mejías, violines I

Lyudmila Marchak Artymovich, Laura Guidú Martínez, David Biedma Fuentes,

Claudia Martínez Martín y Fátima Latorre Mengíbar, violines II

Emilio Martínez Redondo, Guillermo Gallardo Pastor, Javier Alonso Alacreu

y Celia María Márquez Gracia, violas

María de los Ángeles Gómez Chica y Pedro Domenech González, violonchelos

Norberto Prados Gómez y Ana Molina Martos, contrabajos

Daniel García Caro, director de orquesta

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

Garay 200

Pedro Jiménez Cavallé

El concierto se articula en torno a dos sinfonías escritas en Jaén por uno de sus músicos más relevantes, Ramón Garay (1761-1823), maestro de capilla de la Catedral de Jaén de quien se conmemora en este año el bicentenario de su fallecimiento. Este compositor es el catalizador real del programa con el recuerdo de *La Creación* y todos los demás compositores aparecen conectados con él; si Garay se muestra discípulo en la distancia y Mariana von Martínez (*Dixit Dominus*), lo fue en la realidad —era su vecina—, el gran genio de Mozart (*Laudate Dominum*), es primero discípulo en la sinfonía y, posteriormente, maestro en el cuarteto; conocida es la amistad entre ambos. Además, todo el concierto transcurre en un contexto ideológico y cultural singular, el de la Ilustración, que actúan como telón de fondo, con una nueva estética, la del Clasicismo musical, y la aparición del concierto público.

Garay, músico de Avilés, es uno de esos maestros de la catedral jiennense que excedieron con creces los estrechos límites impuestos por las obras a las que su cargo de maestro de capilla le obligaba. Esta era música religiosa escrita para las celebraciones litúrgicas por la capilla musical compuesta de voces e instrumentos (orquesta), a la que añadió diez sinfonías, música escénica y de órgano. Amigo del deán Mazas, fue un compositor de mucho oficio, como demostró al realizar sus seis primeras sinfonías en poco más de un año (1790-1791); la séptima en 1797 y las tres últimas en 1817, pasada la guerra de la Independencia, su viaje a Asturias, la composición de la ópera y del oratorio dedicados a Fernando VII y la visita madrileña a ruego del monarca.

Las dos sinfonías incluidas en el programa fueron compuestas, como todas, en Jaén, muestran un Clasicismo claro y están escritas novedosamente para un conjunto orquestal donde la pareja de flautas u oboes de las anteriores aparece sustituida por la de clarinetes. El modelo formal que Garay sigue en sus sinfonías es el propio de Haydn, patente en los cuatro tiempos; no falta la introducción, el clásico Allegro, el Lento, Minueto y Rondó; de las dos, la 8ª tiene el Minueto invertido y la 9ª, de clara intención cíclica, se escucha por primera vez en Jaén, donde lógicamente tendría lugar su primera audición en vida del autor; en cambio, el motete *O Salutaris* es cromático e imitativo, emulando el minueto de la 5ª, que constituye un verdadero estreno en tiempos modernos.

En Madrid, Garay fue alumno de José Lidón, organista de la Capilla Real y músico de la condesa-duquesa de Benavente, cuya orquesta privada interpretaba las sinfonías del compositor más de moda en el momento, Haydn, cuando aún no se daba en los conciertos públicos de la capital. Para escucharlas había que pertenecer a dicho ambiente aristocrático o ser alumno del citado profesor, como ocurrió con Garay y otros. José Ortega y Beltrán, maestro de la Catedral de Baeza, en aquellos años (1785), se encontraba también en Madrid, como alumno de otro profesor de prestigio, Antonio Rodríguez de Hita; sin embargo, nada nos indica que conociera la obra del austríaco. La presencia de sus sinfonías

en los archivos catedralicios de Jaén y Santiago de Compostela indica que sus maestros, Garay de una y Melchor López de la otra, gozaron de esta oportunidad.

Las 27 sinfonías de Haydn presentes en el archivo jiennense delatan que la propiedad era del Cabildo, solícito a la petición de Garay para su interpretación dentro o fuera de la catedral, incluida la provincia, como se hizo en Andújar y La Carolina en circunstancias análogas. Con ese número de sinfonías, la iglesia de Jaén tiene la primacía (la de Sevilla, sólo disponía de 7), siendo una de las mayores poseedoras de material sinfónico del maestro austríaco. La fama de Garay fue reconocida en vida por el propio monarca y poco a poco se va conociendo en el panorama nacional, a lo que contribuyen actuaciones como este de la Orquesta y el Coro de la Universidad de Jaén. En 2017, su 9ª sinfonía fue incluida en el concierto de las 9 *Novenas* celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid junto a las de Schubert, Beethoven, Dvorak o Mahler.

O salutaris

O salutaris hostia
 quae caeli pandis ostium,
 bella premunt hostilia:
 da robur, fer auxilium.

*Oh salvadora ofrenda
 que abres la puerta del cielo,
 la guerra oprime a los enemigos,
 da fuerza, trae auxilio.*

Dixit Dominus

Dixit Dominus
 Dixit Dominus Domino meo:
 Sede a dextris meis,
 Donec ponam inimicos tuos
 Scabellum pedum tuorum.

*Dijo el Señor a mi señor:
 Siéntate a mi derecha,
 hasta que ponga a tus enemigos
 por estrado de tus pies.*

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.*

*Alabad al Señor, todas las naciones,
 alabadle todos los pueblos.
 Porque su misericordia se confirma sobre nosotros,
 y la verdad del Señor es eterna.*

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

La Creación

*Nun scheint in vollem Glanze der Himmel
 Nun scheint in vollem Glanze der Himmel,
 Nun prangt in ihrem Schmucke die Erde.
 Die Luft erfüllt das leichte Gefieder,
 Das Wasser schwellt der Fische Gewimmel,
 Den Boden drückt der Tiere Last.
 Doch war noch alles nicht vollbracht.
 Dem ganzen fehlte das Geschöpf,
 Das Gottes Werke dankbar sehn,
 Des Herren Güte preisen soll.*

*Ahora el cielo brilla en todo su esplendor,
 ahora la tierra resplandece en sus adornos.
 El aire llena las plumas ligeras,
 el agua se hincha con enjambres de peces,
 la carga de los animales pesa sobre el suelo.
 Pero aún no todo estaba terminado.
 A todo el asunto le faltaba la criatura,
 para ver las obras de Dios con gratitud,
 alabado sea la bondad del Señor.*

*Nun beut die Flur das frische Grün
 Nun beut die Flur das frische Grün
 Dem Auge zur Ergötzung dar.
 Den anmutsvollen Blick
 Erhöht der Blumen sanfter Schmuck.
 Hier duften Kräuter Balsam aus,
 Hier sprosst den Wunden Heil.
 Die Zweige krümmt der goldnen Früchte Last;
 Hier wölbt der Hain zum kühlen Schirme sich,
 Den steilen Berg bekrönt ein dichter Wald.*

*Ahora el pasillo tiene vegetación fresca.
 Un deleite para la vista.
 La mirada elegante
 aumenta las flores con joyas suaves.
 Aquí las hierbas huelen a bálsamo,
 aquí las heridas sanan.
 Las ramas se doblan con el peso de los frutos dorados;
 aquí la arboleda se arquea formando un fresco paraguas,
 la empinada montaña está coronada por un denso bosque.*

*Von deiner Güt', o Herr und Gott
 Von deiner Güt', o Herr und Gott,*

Ist Erd' und Himmel voll.
Die Welt, so groß, so wunderbar,
Ist deiner Hände Werk.

Gesegnet sei des Herren Macht,
Sein Lob erschall' in Ewigkeit.

Der Sterne hellster, o wie schön
Verkündest du den Tag!
Wie schmückst du ihn, o Sonne du,
Des Weltalls Seel' und Aug'!

Macht kund auf eurer weiten Bahn
Des Herren Macht und seinen Ruhm!

Und du, der Nächte Zierd' und Trost,
Und all das strahlend' Heer,
Verbreitet überall sein Lob
In euerm Chorgesang.

Ihr Elemente, deren Kraft
Stets neue Formen zeugt,
Ihr Dünst' und Nebel,
Die der Wind versammelt und vertreibt:

Lobsinget alle Gott, dem Herrn,
Groß wie sein Nam' ist seine Macht.

Sanft rauschend lobt, o Quellen, ihn!
Den Wipfel neigt, ihr Bäum'!
Ihr Pflanzen duftet, Blumen haucht
Ihm euerm Wohlgeruch!

Ihr, deren Pfad die Höh'n erklimmt,
Und ihr, die niedrig kriecht,
Ihr, deren Flug die Luft durchschneid't,
Und ihr im tiefen Naß:

Ihr Tiere, preiset alle Gott!
Ihn lobe, was nur Odem hat!

Ihr dunklen Hain', ihr Berg' und Tal',
Ihr Zeugen unsres Danks,
Ertönen sollt ihr früh und spät
Von unserm Lobgesang.

Heil dir, o Gott, o Schöpfer, Heil!
Aus deinem Wort entstand die Welt,
Dich beten Erd' und Himmel an,
Wir preisen dich in Ewigkeit!

*De tu bondad, Oh Señor y Dios,
la tierra y el cielo están llenos.
El mundo, tan grande, tan maravilloso,
es obra de tus manos.*

*Bendito sea el poder del Señor,
su alabanza resonará por siempre.*

*Las estrellas más brillantes, oh qué hermosas.
¡Anuncias el día!
cómo lo decoras, oh sol,
¡el alma y los ojos del universo!*

*Hazlo saber en tu amplio camino
¡el poder del Señor y su gloria!*

*Y tú, adorno y consuelo de la noche,
y todo el ejército brillante,
difunde sus elogios por todas partes
en tu coro cantando.*

*Tus elementos, su poder.
Siempre engendra nuevas formas,
eres vapor y niebla,
a quien el viento recoge y ahuyenta:*

*Cantad todos alabanzas al Señor Dios,
Su poder es tan grande como su nombre.*

*¡Alabadle con dulzura, oh fuentes!
¡Inclinad la copa, árboles!
Tus plantas huelen, las flores respiran
¡a él tu fragancia!*

*Tú, cuyo camino sube a las alturas,
y tú, que te arrastras bajo,
tú, cuyo vuelo corta el aire,
y tú en las aguas profundas:*

*¡Todos los animales, alabad a Dios!
¡Alabadle con todo lo que respira!*

*Vosotros, arboledas oscuras, vuestras montañas y valles,
vosotros, testigos de nuestro agradecimiento,
deberíais sonar temprano y tarde
de nuestro canto de alabanza.*

*¡Salve, oh Dios, oh Creador, salve!
El mundo nació de tu palabra,
la tierra y el cielo te adoran,
¡te alabamos por siempre!*

I N T É R P R E T E S

Irene Fernández, soprano. Posee el título de grado profesional de Violín y cursa el grado superior de Canto y Violín. Ha obtenido los títulos de Triennio y Biennio en canto lírico en el Conservatorio Frescobaldi di Ferrara (Italia). Ha asistido a numerosos masterclass con maestros de la lírica como Carlos Mena, Cinzia Forte, Antonella Rondinone, Milena Josipovic o Mariola Cantarero, entre otros. Ha participado en numerosos conciertos, grabaciones y producciones operísticas tanto como cantante como violinista dentro y fuera de España.

Francisco Bermudo, barítono y director de coro. Natural de Jaén, obtiene el grado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada. Su formación vocal corre a cargo del bajo Francisco Crespo. Para la temporada 2018 forma parte de la Scuola del Teatro Comunale di Bologna (Italia). En 2022 y 2023 es seleccionado para el Zarzuela Estudio dirigido por Isabel Costes en la temporada de Zarzuela del Atlántico en Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente, compagina su actividad solística con la dirección del Coro de la Universidad de Jaén.

Daniel García Caro, director de orquesta. Ha estudiado piano, composición y dirección de orquesta. Ha dirigido, entre otras, a la orquesta sinfónica, de cuerda, coro y la banda del Conservatorio Superior de Música de Málaga, a la Orquesta Nacional de Moldavia, de la Ópera de Moldavia, Filarmónica de Oltenia, Orquesta del Festival Eurochestries o Joven Orquesta Provincial de Málaga. Con estas agrupaciones ha ofrecido numerosos conciertos por España, Francia, Italia, Moldavia y Rumanía. Actualmente realiza su labor docente como director de orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.

Orquesta y Coro de la Universidad de Jaén. La Orquesta de la Universidad de Jaén persigue enriquecer el panorama musical universitario y activar la vida cultural del alumnado, favoreciendo al mismo tiempo su desarrollo integral a partir de una experiencia colaborativa. Junto al Coro de la Universidad de Jaén, realiza diversas actuaciones dentro y fuera del marco de la institución universitaria, como ceremonias de aperturas de curso, Doctor Honoris Causa y conciertos de Navidad. También realizan actuaciones de forma independiente.

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

baeza

S. I. Catedral

O BANDO DE SURUNYO, ENSEMBLE LA DANSERYE &
ALUMNADO TALLER DE MÚSICA IBÉRICA

Hugo Sanches y Fernando Pérez, directores

“Que a las almas da vida”:

Poéticas devocionales peninsulares en el Siglo de Oro

EXORDIUM

Anónimo (c.1642-c.1663)

Letrilla al divino *Muy deveras estamos señores* (6vv) (c.1650)¹
(E-V 85/175 y E-V 85/160, Archivo de la Catedral de Valladolid; P-Cug
M.M. 235 ff. 33v-34v, Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra;
y *Villancicos da Capèla Real nas matinas da festa dos Reys*, Lisboa, 1652)

Villancico de negro *A minino tam bonitio* (5vv) (c.1642)²
(P-Cug M.M. 227 ff. 21r-22v,
Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

LA MADRE Y EL NIÑO

Villancico a María *En buen'ora llegue esta flor* (8vv) (c.1651)¹
(P-Cug, M.M. 232 ff. 1r-3v,
Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

Villancico en ratinho *Quando vos eu vi meu mano* (8vv) (1663)¹
(P-Cug M.M. 233 ff. 29v-33v y 39r,
Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

DEVOCIÓN EN TIEMPOS DE GUERRA

Miguel Gómez Camargo (1618-1690)

Villancico en gallego y portugués *Un portugués y un gallego* (8vv)³
(E-V 56/39, Archivo de la Catedral de Valladolid)

Anónimo

Villancico de negro *Plimo, plimo, que gritá?* (8vv) (c.1651)⁴
(P-Cug M.M. 232 ff. 39r-41r,
Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

LÁGRIMAS AL DIVINO

Letrilla al divino *Dexad al niño que llore* (5vv) (c.1650)¹
(P-Cug M.M. 229 ff. 28v-29v,
Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

Letrilla a San Agustín *Ya Agustino está, Señora* (8vv) (c.1650)¹
(P-Cg, M.M. 229 ff. 43v-46r,
Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

DE GITANAS Y GITANOS

Miguel Gómez Camargo

Gitanilla *Gitanillo al regozijo* (8vv)³
(E-V 51/16, Archivo de la Catedral de Valladolid)

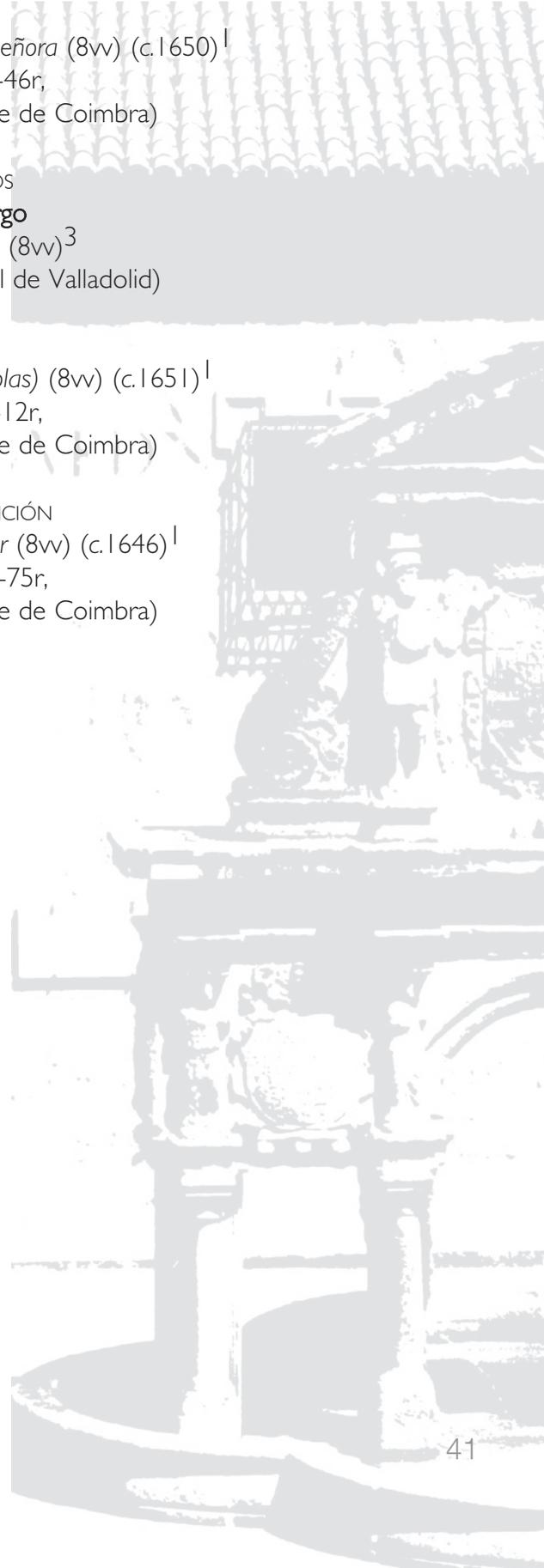
Anónimo

Gitanilla *Al Niño le van buscando (Olas olas)* (8vv) (c.1651)¹
(P-Cug M.M. 236 ff. 9v-12r,
Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

RECONCILIACIÓN Y REDENCIÓN

Villancico de gallegos *Desbiar, desbiar* (8vv) (c.1646)¹
(P-Cug M.M. 239 ff. 66r-75r,
Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

Duración: 70'

Programa de estreno

Transcripciones:

- (1) Hugo Sanches
- (2) Octavio Páez Granados (rev. Hugo Sanches)
- (3) Carmelo Caballero
- (4) Manuela Lopes (rev. Hugo Sanches)

C O M P O N E N T E S

O BANDO DE SURUNYO

Eunice Abranches d'Aguiar, Marta Martins y Raquel Mendes, tiples
Maria Bayley y Patrícia Silveira, altos
Carlos Meireles y Gabriel Neves dos Santos, tenores
Sérgio Ramos, bajo
Joana Almeida, bajón
Xurxo Varela, viola da gamba
Laura Puerto, arpa - André Ferreira, órgano

ENSEMBLE LA DANSERYE

Fernando Pérez Valera, corneta, sacabuche y flautas
Juan Alberto Pérez Valera, corneta, bajoncillos, chirimías y flautas
Luis Alfonso Pérez Valera, sacabuche y flautas
Eduardo Pérez Valera, bajón, chirimías y flautas

PREPARADOR DEL CORO DE ALUMNOS

José Antonio Gutiérrez Álvarez

Hugo Sanches, laúd, guitarra y dirección

Transcripción, edición crítica y reconstrucción directamente de las fuentes originales
(coordinación científica del Proyecto "Mundos e Fundos", Universidade de Coimbra)

La participación de O bando de Surunyo se integra en el proyecto
"Bridging Musical Heritage", con sede en la Universidade de Coimbra
y patrocinio de la Unión Europea (Programa Europa Creativa 2021)

Bridging
Musical
Heritage

*O bando de
Surunyo*

CAPELLA
TIAGO SIMAS FREIRE
SANCTÆ
CRUCIS

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

Que a las almas da vida

Hugo Sanches

El Siglo de Oro es una de las eras más ricas de la historia de la cultura europea. Sin embargo, hoy en día se ignora que se trata de un fenómeno ibérico transnacional. España y Portugal presentaban entonces una evidente unidad en el ámbito de la producción musical y poética que se manifiesta con anterioridad a la unión monárquica bajo los reinados de Felipe II, III y IV (1581-1640), y que persiste más allá de la guerra que enfrentó a ambos países entre 1640 y 1668.

Durante cerca de siglo y medio, música, músicos y textos circularon libre e intensamente en el espacio peninsular. Teniendo el castellano como lengua franca, se generaron múltiples corrientes bidireccionales de influencia que, en los universos religioso, cortesano y teatral, encontrarían un terreno fértil para florecer. Las fuentes documentales que han llegado hasta nuestros días revelan la existencia de un extraordinario dinamismo en la circulación de música y poesía en el mundo ibérico del Quinientos y del Seiscientos.

Este programa ofrece una visión de la extraordinaria música y poesía devocional que se cultivó en la Península, a través de la música compuesta para diferentes festividades religiosas en dos de los centros de producción musical más importantes del siglo XVII: el Monasterio de Santa Cruz de Coímbra y la Catedral de Valladolid. La recuperación, interpretación y difusión de esta música –aún poco conocida– llena un profundo vacío tanto en el canon del repertorio que se escucha actualmente en las salas de concierto como en la propia historia de la música europea.

La música de Coímbra y Valladolid está al nivel de la mejor que se componía en el resto de Europa en esa época. Los músicos de Coímbra (cuyos nombres todavía desconocemos) y José Gómez Camargo (maestro de la capilla vallisoletana) pusieron su enorme ingenio y absoluto dominio de las técnicas compositivas al servicio de los textos poéticos y teatrales, amoldándose a las palabras, ilustrándolas y potenciando su mensaje y función (devocional, poética e incluso política). El resultado es una música de enorme elocuencia y capacidad comunicativa que, después de más de tres siglos, sigue manteniendo viva su capacidad de encantar, entretener y emocionar al oyente.

T E X T O S

Muy deveras estamos señores

Muy deveras estamos, señores,
vaya de gustos, vaya de amores,
y a los ángeles mostremos
de grandezas mil extremos
que hasta con ellos se igualan los hombres,
que hasta María da lustre a sus nombres,
que hasta sus plantas humillan sus vuelos,
que hasta con ellos se alegran los cielos,
que asta en el cielo dan fructos sus flores.
Muy deveras estamos, señores, etc.

No quede instrumento alguno
que no se repique y toque
en alabaças divinas
de este mar de amores norte.

Compóngase una letrilla
con que tengan los cantores
solo ruido, y armonía,
la buena razón perdone.

No excedan las alegrías
de modestas devociones,
que es un Dios a quién cantan
que son Reyes quien las oye.

Muy deveras estamos, señores, etc.
y a los ángeles mostremos
que hasta los Reyes adoran a un hombre,
que hasta la noche se alegra con soles,
que hasta de amores se abrazan los hielos,
que hasta con llanto se alegran los cielos,
que hasta el invierno se ríe con flores.
Muy deveras estamos, señores, etc.

A minino tam bonitio

A minino tam bonitio
Zuguambe!
Aregres turo pretyo
de Angola e Santo Thome!
Mas que bando de surunyo!
Damo na sua pé bezio.
Y zuguambe! Gulugu gulugué!
Coremo, sartamo, bolimo cos pé!
Que aunque saze tam piquinino,

grandes bem para noso tlazé.
Y zuguambe! Gulugu gulugué!

Qué niño tan bonito.

¡Zuguambe!

*¡Alegres todos los negros
de Angola y Santo Tomé!*

¡Mas qué bando de estominos!

Besemos su pie.

¡Y zuguambe! ¡Gulugu gulugué!

¡Corramos, saltemos, bullamos los pies!

Aunque sea tan pequeñito,

grandes bienes traerá para nosotros.

¡Y zuguambe! ¡Gulugu gulugué!

En buen'ora llegue esta flor

¡En buen'ora llegue esta flor,
Aurora María y vida de Dios!

¡Ay, como brilla,

ay, que airosa sale,

ay, que rico esplendor!

¡Esta sí, que es luz de los cielos,
esta sí, que es del Mundo honor,
esta sí, que a las almas da vida,
esta sí, que da luces al sol!

Quando vos eu vi meu mano

Quando vos eu vi meu mano
chorando nesse portal
logo mo coração dixo
que era trajo de mortal.
Oyna, oyna, ninaynina,
Oyna, oyna, ninaynã
oyna, oynara ninaynina,
oyna, oynara ninaynã.

Quando vos eu vi meu mano
vir de páz e não de guerra
logo vós me parecestes
o senhor de Salvaterra.
Oyna ninay nina, etc.

Quando vos eu vi nascido
em Dezembro riguroso
logo eu disse que trazíeis
o fogo de amor bondoso.

Oyna ninay nina, etc.

Quando vos eu vi meu mano
nos braços dessa donzela
logo mo coração dixo
que eras sol e ela estrela.
Oyna ninay nina, etc.

Coração de minha vida
como menino choroso
por teres amor no peito
amor provocai ós olhos.
Oyna ninay nina, etc.

*Cuando os vi, mi hermano
llorando en ese portal
luego mi corazón me dijo
que estabas trajeado de mortal.*
Oyna, oyna, ninay nina,
Oyna, oyna, ninay ñã
oyna, oynara ninay nina,
oyna, oynara ninay ñã.

*Cuando os vi, mi hermano
venir de paz y no de guerra
luego me pareciste
el señor de Salvaterra.*
Oyna ninay nina, etc.

*Cuando os vi nacido
en diciembre riguroso
luego yo dije que trajeras
el fuego de amor bondadoso.*
Oyna ninay nina, etc.

*Cuando os vi, mi hermano,
en los brazos de esa doncella,
luego mi corazón me dijo
que fueras sol y ella estrella.*
Oyna ninay nina, etc.

*Corazón de mi vida
como niño lloroso
por tener amor en el pecho,
amor provocas a los ojos.*
Oyna ninay nina, etc.

Un portugués y un gallego

Un portugués y un gallego
se trabaron de palabras

por Navidad y uno a otro.

Dijo el nombre de las Pascuas:

– ¡Oigan, oigan a entrambos!

– ¿Qué, qué?

– Que se dan vaya.

– Ficai lá, galeguiño, ficai lá,
que o Niño naon quere galegos
en suo portal. ¡Ficai vos alá!

– Ficai vos, dice el galego,
portuguesiño ratiño
que no está seguro el Niño
de vos si os entrás acá.

¡Ficai, ficai,
que los portuguesiños
acá no han de entrar!
¡Ficai vos alá!

– Cala, que cando Deus nace
o galego señas da
que dond'hay boy, mula e palla
e de Galiçia un casal.
¡Ficai vos alá, ficai vos alá!

– Mirai, si galego fora
tembrara muito [o] Zagal,
mais si está ao frio e naon tembra
portugués es, craro está.
¡Ficai vos alá, ficai vos alá!

– Cala, que o femoso Neno
non quer soberbios acá
e por vasalos humildes
Rey de galegos es ya.
¡Ficai vos alá, ficai vos alá!

– Cuando chora este minino
portugués falando está,
pois cando face pucheiros
craro es que nos dice “ollay”
¡Ficai vos alá, ficai vos alá!

– Mentides, portugués vano,
que fora de un santo que hay,
que é o señor san Antonio,
nada hay boo en Portugal.
¡Ficai vos alá, ficai vos alá!

– Por la pala de a forneira
me digáis lo que pesáis,
que por no os levar a costas

non vos mato, naon por mais.
¡Ficai vos alá, ficai vos alá!

*Un portugués y un gallego
se trabaron de palabras
por Navidad y uno a otro.
Dijo el nombre de las Pascuas:*

– ¡Oigan, oigan a entrambos!
– ¿Qué, qué?
– Que se dan vaya.
– Quedaos, galleguito, quedad allá,
que el Niño no quiere gallegos
en su portal. ¡Quedaos allá!
– Quedaos, dice el gallego,
portuguesito ratiño,
que no está seguro el Niño
de vos si os entráis acá.
¡Quedad, quedad
que los portugueses
acá no han de entrar!
¡Quedaos allá!

– Calla, que cuando Diós nace
el gallego señas da
que donde hay buey, mula e palla
es de Galicia un casal.
¡Quedaos allá, quedaos allá!

– Mirad, si gallego fuera
temblara mucho el Zagal,
mas si está al frío y no tiembla
portugués es, claro está.
¡Quedaos allá, quedaos allá!

– Calla, que el hermoso Niño
No quiere soberbios acá
y por vasallos humildes
Rey de gallegos es ya.
¡Quedaos allá, quedaos allá!

– Cuando llora este niño
portugués hablando está,
pues cuando hace pucheros
claro es que nos dice “olhay”
¡Quedaos allá, quedaos allá!

– Mentís, portugués vano,
que fuera de un santo que hay,
que es el señor san Antonio,
nada hay bueno en Portugal.

¡Quedaos allá, quedaos allá!

– Por la pala de la hornera,
decidme cuanto pesáis,
que por no tener de os llevar a la espalda
no os mato, no por más.
¡Quedaos allá, quedaos allá!

Plimo, plimo, que gritá?

– Plimo, plimo que gritá?
– Venimo turo espantaro,
que esse noite sá muy craro
e na ceo ouvi cantá,
que será?

– Não veze que naciro há,
Dezo minino no Terra
e que baxá. Desse terra
turo Pastor adorá
y cholá?

– Não tem mama, que le dá
ó fazé coco a menino?
– Nara desse, me mazino,
vamo le logo alegrá
con bailá.

Turo lo neglo que aqui sá
e cantando un cantiga
sem que branco nozo diga,
comessemo nozo cantá:

Turo lo neglo le vamo a ver,
a menino que naciro há!
Guamba, guamba!
He, he, he!

Agola que samo
cá nesse portalo,
fassé muito fessa
a Seoro branco.
Cambarito maná
mundele totá!
Casupé, casupe!
He, he, he!

Prima Magalena,
se saber bayamo
que esse nozo Rey não
não sá Caseano.

Cambarito etc.

De ver a mozeque
sá turo espantaro
que chola de flio,
e nozo frugamo.
Cambarito etc.

També coa menino,
viva Zoão quarto
que turo lo pletio
su amigo samo!
Cambarito etc.

Prima Fransequia,
não toma tabaco
que palese pletia
pletia de Diabo!
Cambarito etc.

Faze muto frio
e não tem malaso
andaremo quente
se muto saltamo!
Cambarito etc.

– *Primo, primo, ¿por qué gritas?*
– *Todos nos hemos asombrado
de que esta noche sea tan clara
y se oiga cantar en el cielo.
¿Qué será?*

– *¿No ves que es nacido
el Niño Dios en la Tierra
y ha bajado aquí? Desde esta tierra,
todos los pastores vienen a adorarlo.
Pero llora...*

– *No hay pecho para darle
¿O asustan al niño?*
– *¡De ninguna manera, compañero!
Vamos todos alegrarlo
con un baile.*

*Todos los negros que están aquí,
y cantando una canción
sin que el blanco nos lo diga,
empecemos todos a cantar:*

Todos los negros vamos a verlo,

*¡al Niño que ya nació!
¡Guambá! ¡Guambá!
¡He, he, he!*

*Ahora que estamos
aquí en este portal,
hagamos una gran fiesta
al Señor blanco.
¡Cambarito maná
mundele totá!
¡Casupé! ¡Casupé!
¡He, he, he!*

*Prima Magdalena,
si sabes, vamos a bailar,
que este nuestro rey
ya no es castellano.
Cambarito etc.*

*Al ver al Niño
todos se asombran
porque está llorando de frío
mientras nosotros lo estamos celebrando.
Cambarito etc.*

*También con el Niño,
¡viva Juan IV,
que todos los negros
sus amigos son!
Cambarito etc.*

*Prima Francisquita,
¡no fumes tabaco
que pareces una hechicera,
una hechicera negra!
Cambarito etc.*

*Hace mucho frío,
pero no pasa nada,
nos mantendremos calientes
si saltamos mucho.
Cambarito etc.*

Dexad al niño que lllore
Dejad al Niño que lllore.
– *Que pues él da en no callar:
azotes quiere llevar.*

– *A callarle es escusado
que lo ha tomado a desvayo*

y pagarle han su trabajo
y aún pienso que de contado.
Dejad al Niño que lllore.
– Que pues él da en no callar
azotes quiere llevar.

– No llora de bravo, no,
que es el pobre un corderillo;
llora de bueno el chiquillo
que en buena hora nació.
Dejad al Niño que lllore.
– Que pues él da en no callar
azotes quiere llevar.

Ya Augustino está, Señora

– Ya Augustino [sic] está, señora,
convertido, ¡no lloréis!
– Estas lágrimas que veis
de placer las lloro ahora.

– ¿Cómo hay placer y llorar
si el placer quita el tormento?
– ¡Pues, si llorar un contento,
o verás como un pesar?
– Sí, pero baste, señora,
el pasado, ¡no lloréis!
– Estas lagrimas que veis
de placer las lloro ahora.

– ¿No veis que la tierra y cielo
celebran aqueste día?
– Pues volvió lo que quería,
no lloro de desconsuelo.
– Si aqueste llorar mejora
vuestro placer, ¡bien hacéis!
– Estas lagrimas que veis
de placer las lloro ahora.

Gitanillo al regozijo

Gitanillo el regocijo,
con las alas del placer
volando los aires corta
y los respunta en Belén.

Los gitanos y gitanas
mirando el Sol al nacer,
dando el parabién al alba
le dicen el parabién.

En ellos, en fin, y en ellas
y en el Niño, humilde rey,
nacer, cantar y bailar
toda una mudanza es.

¡Ea, gitanillaz!
¡Ea, ea, ea!
¡Vaya, gitanillaz!
¡Vaya, vaya, vaya!
¡Vaya, gitanillaz,
brillando laz vozez
alegrez tonilloz!

¡Ea, gitanilloz,
loz pies no eztén quedoz
en loz eztribilloz!
¡Ea, ea, gitanilloz!
¡Vaya, gitanillaz,
cruzando al aire
de laz zonajillas!

¡Vaya, gitanillaz,
bailando resuenen
laz cazañetillaz!
¡Vaya, gitanilloz!
¡Ay, ay, ay, que gira, gira
cruzando al aire
de laz zonajillaz!

Bailando resuenen
laz cazañetillaz!
¡Ay, qué lindaz, lindaz!
Cogiditaz azadaz
laz cazañetillas.
¡Ay, qué lindaz, lindaz!
Por la Navidad
con aníz convidan.
¡Ay, qué lindaz, lindaz!
¡Ay, que gira, gira!
Loz piez en la nieve
zaltan como chizpaz!
¡Ay, qué lindaz, lindaz!

El aire laz mueve
y el fuego laz brilla.
¡Ay qué fina, fina!
Cuando llora el alba
del Zol ez la riza!
Dezpuéz de la perla
dio el nácar María.

¡Ay, qué peregrinal
Zuene de placer
la dulce armonía.
¡Ay, qué peregrinal!
¡Ea, gitanillaz!

Durmiendo Dioz Niño
en cuna pajiza
el buey y la mula
lo alientan y animan.
¡Ay, qué niñería:
hacen zuz brazicoz
cruzadaz rozquillaz!

¡Jezúz, y qué grande
naze de una Niña!
De altízimo Padre
ez, pues tanto ezipiga.
¡Ay, qué dicha, dicha,
que ez pan y con ojaz
zu zazón convida!

Del cielo angelicoz
cantando alegríaz
de coroz de perlaz
hazen gargantillaz.
¡Ay, qué grima, grima
ponen a loz diabloz
zuz argenteríaz!

Por zer tan preziozaz
laz logra en pajillaz
con precio doblado
la gente zenzilla.
¡Ay, que ricaz, ricaz!
de zu concha en bazto
zobrezalen finaz.

Reyezito en camez,
dezprezia mantillaz;
como en cruz o en zayo
ze halla en zu cunica.
¡Ay, qué fría, fría,
con arder laz pajaz,
tiene zu guarida!

[Ya no yere el yelo
con la compañía
de brutos y pajas
que bien le cobijan.]

¡Ay, [se fía, fía]
nuestro Reyezito
de guarda amarilla.

Al Niño le van buscando (Olas olas)

Al Niño le van buscando,
al Niño que es como el oro,
las gitanillas alegres,
los gitanos más briosos.

A vos Cachopinito,
más lindo do que el oro
y más precioso que Él,
las gitanas os dan,
el Egipto os presenta,
támaras que son oro y miel.

Adoraré yo
el Niño garrido,
cantaré y diré
mi Niño y mi fe,
más, ay, mi clavel
de un lindo vergel,
(ay, olas, olas)
sois mi Niño en decoro.
Las gitanas os dan,
el Egipto os presenta,
támaras que son miel y oro.

Desbiar, desbiar

– Desbiar, desbiar!
Ca xente galega bos quer bir cantar, ai!

– Alargueiremo-nos!
Que entra a festa dos galegos!

– Galegos! Vindes errados!
Porque mais fácil será
ir hoje a Belém de Judá
que a Belém de Portugal!

– Portugues, nom tendes razom, nom, nom,
que os nossos galeguinhos
amiguinhos vos son.

– Primeiro haveis de dizer
quem vos cá deixou passar
que não sei se Salvaterra
salvo conduto vos dá.
Vindes de guerra ou de paz?

– E se nos de paz nom bimos,
que diablo ha cá de entrar,
hoxe tudo é Salvaterra
pois a terra Deus bem salbar!

Ai minha Nai, que belo menino,
non pode leixar de non ser galeguinho.

Pois à Terra tragueis paz ao pasado,
benha Galiza para Portugal!
Ai, mas cante quem xá vira tal!

Quedaibos, embora, meu Deus
da minha alma, ai,
la me quedão os olhos na bossa pouchana.

– ¡Desviar, desviar!
¡Que la gente gallega os quiere venir a cantar, ay!

– ¡Hagamos sitio,
que entra la fiesta de los gallegos!

– ¡Gallegos, venís equivocados,
porque es más fácil
ir hoy a Belén de Judá
que a Belén de Portugal!

– *Portugués, no tienes razón, no, no,
que nuestros galleguitos
amiguitos os son!*

– *Primero tenéis que decir
quién os dejó pasar,
que no sé si Salvaterra
salvoconducto os dá.
¿Venís en guerra o en paz?*

– *Y si nosotros no venimos en paz,
¡que entre acá el demonio!,
hoy todo es Salvaterra [tierra salvada]
pues la tierra Dios viene salvar!*

*Ay, mi madre, qué niño más bello,
no puede dejar de no ser galleguito.*

*Pues traéis paz al pasado,
¡venga Galicia para Portugal!
¡Ay, pero cante quien lo haya visto!*

*Quedaos, mi Dios de mi alma, ay,
aunque mis ojos vean vuestra choza.*

I N T É R P R E T E S

Hugo Sanches, laúd, guitarra y dirección. Doctor *summa cum laude* en musicología por la Facultad de Letras de la Universidade de Coimbra, máster en laúd por la ESMAE de Oporto y posgraduado en Psicología de la Música por la Universidad de Oporto. Reparte su actividad entre la interpretación, la enseñanza y la investigación; se ha especializado en la música de los siglos XVI y XVII (práctica interpretativa, teoría y pensamiento estético y filosófico). Es profesor en la ESMAE e investigador del Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos de la Universidade de Coimbra, dedicándose principalmente al repertorio musical ibérico inédito del Siglo de Oro.

O Bando de Surunyo. Conjunto especializado en la interpretación de música de los siglos XVI y XVII. El nombre del grupo procede de un villancico portugués y significa "bando de estominos". El proyecto tiene como objetivo proporcionar al público, a través de la música, el contacto con la pluralidad, eclecticismo y riqueza del pensamiento e imaginario del renacimiento y barroco europeos. El trabajo musical de O Bando tiene una rigurosa base de estudio musicológico dentro del proyecto Mundos y Fundos del Centro de Estudios Clásicos e Humanísticos de la Facultad de Letras de la Universidade de Coimbra. La transmisión eficaz y elocuente del contenido poético-musical constituye la base para su concepción interpretativa que persigue hoy el mismo objetivo de la música de entonces: divertir y conmover al público a través de la palabra, el gesto y el sonido.

<https://www.surunyo.org>

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. Han actuado con este objetivo en festivales especializados de España, México, Colombia, Holanda y Bélgica, donde han presentado diversos proyectos de recuperación del Patrimonio Musical Hispánico. De entre ellos destacan las dos primeras grabaciones mundiales efectuadas sobre música contenida en los libros para ministriles conservados en la Catedral de Puebla (SEdeM) y Archivo Manuel de Falla de Granada (Lindoro).

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

Alumnado del Taller. Alumnos participantes en el "Taller de reconstrucción e interpretación de música ibérica (ss. XVI-XVII)", celebrado en la Universidad Internacional de Andalucía, sede Antonio Machado de Baeza, del 4 al 6 de diciembre de 2023. Fue preparado por José Antonio Gutiérrez Álvarez (Universidad de Granada).

MIÉRCOLES 6 DIC.

17.30 H

úbeda

Sala Pinto Elbo, Hospital de Santiago

ANACRONÍA

(Grupo ganador del Premio Ensemble Emergente de Circuitos FestClásica 2023)

El Clásico Continuo: la sociedad Bach-Abel

Johann Christian Bach
(1735-1782)

Cuarteto para flauta en Do Mayor
W. B. 58 (1776)
Allegro
Rondeau: Grazioso

Carl Friedrich Abel (1723-1787)
Cuarteto para flauta en Re Mayor
WK. 226 (1770)
Allegro non troppo
Un poco vivace

Juan Oliver y Astorga
(1733/34-1830)
Trio para dos violines y bajo
Andante
Allegro
Rondó

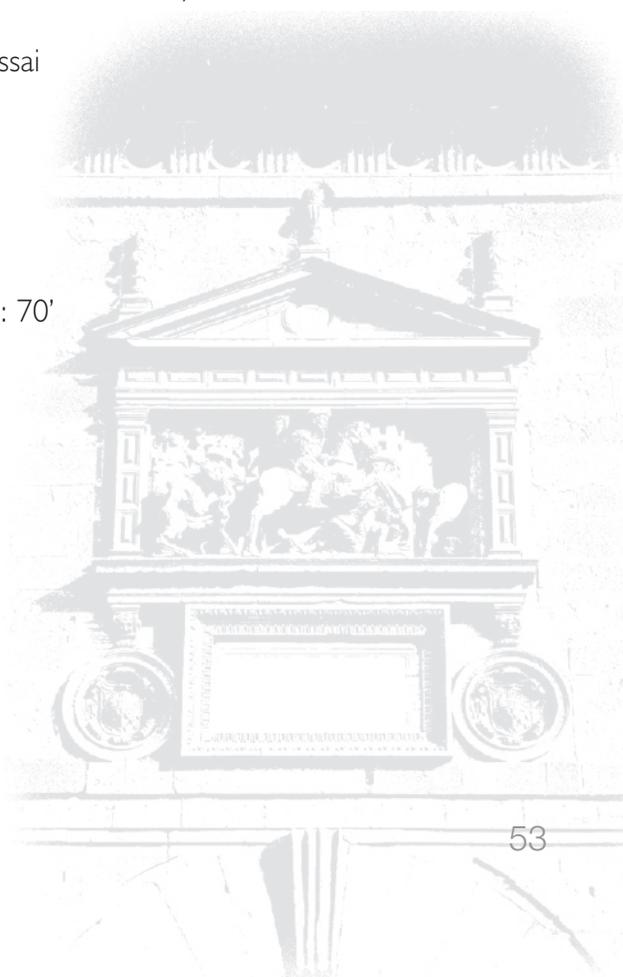
Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788)

Divertimento en Sol Mayor H. 642
Allegro
Andante un poco Largo
Rondeau in tempo di Minuetto

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Divertimento en Re Mayor Hob. II D:9
(1767)
Allegro assai
Adagio
Minuetto
Presto

Duración: 70'

P
R
O
G
R
A
M
A

C O M P O N E N T E S

David Gutiérrez, traverso
Pablo Albarracín, violín barroco
Luis Manuel Vicente, viola barroca
Marc de la Linde, viola da gamba
Marina López, clave

CONMEMORACIÓN DEL 300 ANIVERSARIO
DEL NACIMIENTO DE CARL FRIEDRICH ABEL (1723-2023)

COLABORACIÓN CON CIRCUITOS FESTCLÁSICA 2023

fest **clásica**

CONCIERTO PATROCINADO POR LA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN

 Fundación
CAJA RURAL JAÉN

Abel 300 (1723-2023)

David Gutiérrez

La floreciente escena musical de Londres no es, ni mucho menos, un fenómeno reciente. En el siglo XVIII, distintos organizadores privados establecieron un sistema de abono para conciertos en las salas más prestigiosas de la capital británica. Una de las series de conciertos más famosas de la segunda mitad del siglo XVIII fue la de Bach-Abel. Creada por la cantante y *celebrity* de la época Teresa Comelys, vio la luz en 1765 con conciertos llevados a cabo en los propios salones de la soprano. Tres temporadas más tarde, Johann Christian Bach y Carl Friedrich Abel asumieron la dirección del ciclo, llegando a programar sus eventos en los prestigiosos salones de la Hannover Square, entre 1775 y 1781.

La atmósfera de estas veladas era muy diferente a las de un concierto al uso de hoy en día. Si bien en la actualidad el espectador lleva a cabo la escucha desde un profundo silencio, en aquella época los asistentes podían charlar e intercambiar opiniones desenfadadamente desde la comodidad de sus butacas. Según testimonios de la época, el ambiente apasionado de estas veladas movía al público de la risa al llanto en cuestión de segundos.

La música que se presentaba en estos conciertos era de la mejor calidad posible dentro del contexto musical de la época. Bach y Abel tocaban sus propias composiciones e invitaban a músicos de toda Europa a participar en estos eventos, como fue el caso de Juan Oliver Astorga. Compositor murciano, se trasladó a Londres en 1767, asistió a los conciertos de Bach-Abel y se convirtió en miembro colaborador y empleado de la sociedad. Igualmente se incluía repertorio de los músicos más destacados de la época, como pudieron ser Carl Philipp Emanuel Bach o Joseph Haydn.

Uno de los aspectos más interesantes de la Sociedad Bach-Abel es la rica amalgama de sonoridades de diferentes épocas que coexistían en Londres en este tiempo. Carl Friedrich Abel, violagambista, y Johann Christian Bach, clavecinista; fueron testigos de la transición del barroco al clasicismo, pudiendo interpretarse este repertorio tanto con instrumentos propios del barroco (clavicémbalo o viola de gamba) como con otros más modernos (fortepiano o violonchelo).

En 2023 se conmemora el 300 aniversario del nacimiento de Carl Friedrich Abel. Considerado el último gran violagambista, se trata de una figura de gran relevancia en el periodo conocido como estilo galante, ubicado en los albores de un Clasicismo incipiente en el que aún coleaban ciertos retazos del Barroco.

I N T É R P R E T E S

David Gutiérrez, traverso. Apasionado de la educación musical, combina el Máster en Música Antigua en la ESMUC y el Doctorado en Educación Musical en la UAB. Ha actuado como solista con la Orquesta de la Universidad de Murcia y en festivales como Espurnes Barroques, en Oude Muziek Utrecht y en Laus Pholyphoniae Festival en Amberes, entre otros. Fue también premiado con una beca del Vannes Early Music Institute en 2018.

Pablo Albarracín, violín barroco. Actualmente lleva a cabo sus estudios de Máster en la Kunst Universität Graz (Austria) tras finalizar en la ESMUC con Matrícula de Honor. Es miembro titular de la Joven Orquesta Nacional de España y colaborador con la Recreation Orchester, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Ha actuado como solista junto con formaciones como la Orquesta Simfónica de Sant Cugat o la Orquesta de la Universidad de Murcia.

Luis Manuel Vicente, viola barroca. Tras estudiar en el CSM Manuel Massotti Littel de Murcia, se traslada a la ESMUC graduándose con sobresaliente en la especialidad de Interpretación – Viola Clásica y Contemporánea. Es miembro titular de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, así como de la Orquesta de Jóvenes de Alicante. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, la Orquesta Filarmónica de Alicante y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

Marc de la Linde, viola da gamba. Nacido en Barcelona. Tras estudiar con Emmanuel Balsa, viaja a los Países Bajos para estudiar en el Koninklijk Conservatorium de La Haya donde se licencia en 2018. En 2020 obtiene el Máster en el Conservatorio de Lyon. Ganó el primer premio del concurso “Maurizio Pratola” en Aquila (Italia). Ha participado en la academia de Ambronay. Ha colaborado con la Jove Capella Reial de Catalunya, dirigida por Jordi Savall y Lluís Vilamajó; Vox Luminis; y The Ministers of Pastime, entre otros.

Marina López, clave. Realiza sus estudios superiores de clave en los conservatorios de Murcia y Oporto, terminando con Matrícula de Honor en 2022. En 2021 participó como solista en el Ciclo de Jóvenes Solistas de la Región de Murcia. Realizó estudios de posgrado en Educación Musical en la UAB, de Gestión Cultural en el IGECA y actualmente el Máster en el RCSM de Madrid. Ha participado con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Jovem Orquestra Portuguesa y la Orquesta de la Universidad de Murcia, entre otras.

Anacronía. Es un ensemble que busca encontrar una nueva relación entre la música clásica y el público. Premiados como “Ensemble Emergente 2023” del Circuito FestClásica, como “Mejor Grupo Joven 2022” por GEMA, con el galardón especial del Festival Bachcelona, como “Mejor Intérprete de Música Barroca” en el Concurso JME en 2021 y en 2022 fue uno de los cinco grupos seleccionados en IYAP en Amberes. Han llevado su música a lugares como el Festival Oude Muziek de Utrecht, el Misteria Paschalia de Cracovia, la Quincena Musical de San Sebastián o el Festival Internacional de Santander.

MIÉRCOLES 6 DIC.

20.30 H

úbeda

Sacra Capilla de El Salvador

CUPERTINOS

Luís Toscano, director

Liber magnificarum, missarum, et motectorum:
el impreso reaparecido de Diego de Bruceña (1567-1623)
entre sus contemporáneos

Francisco Garro (†1623)

Verso *Alleluia I. Tanto tempore*
(8v)*¹

Motete *In principio erat verbum*
(5v)² [ver fuente original]

Verso *Alleluia II. Vidimus stellam*
(8v)*¹

Duarte Lobo (c.1565-1646)

Responsorio *Hodie nobis de caelo*
(4v)*³

Responsorio *Verbum caro* (4v)*³

Giovanni Pierluigi da Palestrina

(c.1525-1594)

Motete *Quae est ista?* (5v)⁴

[ver fuente original]

Diego de Bruceña (1567/71-1622)

Missa *Quae est ista* (4v)*⁵

Duarte Lobo

Antífona *Alma Redemptoris Mater*

(8v)*³

Duración: 60'

P
R
O
G
R
A
M
A

Programa de estreno

- (*) Reconstrucción musical de las partes perdidas por José Abreu.
Coordinación científica de José Abreu y Paulo Estudante
(Proyecto "Mundos e Fundos", Universidade de Coimbra)

La participación de Cupertinos se integra en el proyecto "Bridging Musical Heritage", con sede en la Universidade de Coimbra y patrocinio de la Unión Europea (Programa Europa Creativa 2021)

Bridging
Musical
Heritage

Clareto de
Surinyo

CAPELLA
TIAGO SIMAS FREIRE
SANCTÆ
CRUCIS

Fuentes:

- (1) Francisco Garro, *Missae quatuor, octonis vocibus...*, Lisboa, 1609
- (2) Francisco Garro, *Opera aliquot*, Lisboa, 1609
- (3) Duarte Lobo, *Opuscula Natalitiae noctis...*, Amberes, 1602
- (4) Giovanni Pierluigi da Palestrina, *Motetorum liber quartus*, Roma, 1584
- (5) Diego de Bruceña, *Liber magnificarvm, missarvm, et motectorvm*, Salamanca, 1620

C O M P O N E N T E S

CUPERTINOS

Eva Braga Simões, superius - Paulina Sá Machado, superius - Daniela Matos, superius
Gabriela Braga Simões, altus - Maria Bustorff, altus - André Lacerda, tenor
Pedro Silva, bassus - Nuno Mendes, bassus - Ricardo Torres, bassus

Luís Toscano, tenor y director

CONMEMORACIÓN DEL 400+1 ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO DE DIEGO BRUCEÑA (1622-2023)

COPRODUCCIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

Centro
Nacional
de Difusión
Musical
CNDM

U
23

COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN CASA DUCAL DE MEDINACELI

El libro de Diego de Bruceña

Paulo Estudante

En general, un maestro de capilla ibérico de los siglos XVI o XVII parece haber gestionado su carrera entre la mejor remuneración y, sobre todo, la búsqueda del puesto que le diera mayor notoriedad. Entre las diversas estrategias para conseguir uno de estos objetivos, o ambos, se encontraba la necesidad de hacer imprimir su música, una nueva herramienta de difusión disponible desde principios del siglo XVI. La impresión de sus obras era, por lo general, una tarea de la que se encargaban los propios maestros de capilla, eligiendo al impresor, negociando con él los diversos detalles del contrato y, a menudo, encargándose ellos mismos, al menos en parte, de la distribución de la obra impresa.

Así pues, es interesante ver cómo tres compositores, dos españoles y uno portugués, dos activos en Portugal y uno en España, gestionaron la publicación de sus obras. Duarte Lobo (†1646), maestro de capilla de la catedral de Lisboa desde c.1591, optó por imprimir sus obras polifónicas en la que entonces era una de las principales referencias europeas, la casa Plantin-Moretus de Amberes. De ese taller saldrían, entre 1602 y 1639, dos libros de misas, un libro de magníficats y una publicación con música para la fiesta de la Natividad, a saber, dos conjuntos de responsorios para maitines, una misa de Navidad y antifonas marianas. Es precisamente este repertorio navideño impreso, *Opuscula*, el primero de Duarte Lobo que publicó la casa belga en 1602, el que retiene nuestra atención en este programa. Su formato en libros de voces o partichelas (pequeños libros individuales, tendiendo a ser uno por voz: uno para la soprano, otro para el alto, etc.) puede haber contribuido a que los ejemplares que hoy conocemos en la Biblioteca General de la Universidad de Coímbra, en la Biblioteca Pública de Évora y en el Archivo de Música de la Catedral de Valladolid no estén completos, faltando siempre una o más voces.

En la misma ciudad de Lisboa, contemporáneo de Duarte Lobo, el navarro Francisco Garro (†1623) asumió el cargo de maestro de capilla de la Capilla Real en 1592. Este fue, que sepamos, su último cargo profesional (tras haber trabajado en Valladolid y Sigüenza) y eligió la capital portuguesa para imprimir su obra con el recién instalado impresor Pedro Craesbeeck (de origen flamenco y antiguo aprendiz en la casa Plantin-Moretus). En 1609 publicó dos volúmenes, un libro de facistol con cuatro misas, las dos antifonas iniciales de la misa y algunos motetes a 4, 5 y 6 voces; y otro volumen, en partichelas, con cuatro misas y algunas otras piezas, todas policorales, entre 8 y 12vv. Esta edición en partichelas corrió la misma suerte que los *Opuscula* de Duarte Lobo, existiendo al menos tres ejemplares (en la Biblioteca General de la Universidad de Coímbra, en la Biblioteca Pública de Braga y en la British Library de Londres), todos, una vez más, incompletos. Incluso cruzando las partes supervivientes en las tres bibliotecas, sigue faltando al menos una voz en cada una de las obras.

No se tiene constancia de que el compositor español Diego de Bruceña (†1622) trabajase nunca en Portugal. Pero fue precisamente en un archivo portugués, el de la Catedral de Miranda do Douro, donde se encontró en noviembre de 2014 el único ejemplar de una obra impresa que hasta entonces se consideraba perdida, el [*Liber magnificarvm, missarvm, et motectorvm*]. Diego de Bruceña, compositor aún poco conocido, nació en Orense, o muy cerca, y se formó musicalmente en la catedral. Ocupó sucesivos puestos de maestro de capilla en las catedrales de Oviedo (durante menos de un año), León, Burgos y, sobre todo, Zamora, donde pasó los últimos 14 años de su carrera. Se sabe que, en febrero de 1620, Bruceña acordó con Susana Muñoz, viuda de los impresores Artus Tavernier y Francisco Cea Tesa, los detalles del contrato para la impresión del [*Liber magnificarvm...*]. Probablemente fue en ese mismo año cuando se imprimió realmente el libro en Salamanca, ya con referencia a Antonio Vázquez, tercer marido de Susana Muñoz. Aunque la música de Bruceña se imprimió en un solo volumen, un libro de facistol (y no en partichelas), los avatares de la historia no han impedido que este ejemplar único esté hoy muy mutilado, faltando casi la mitad del contenido del libro, entre folios perdidos y mutilados.

Nos encontramos así ante tres importantes impresos musicales, de Duarte Lobo (1602), Francisco Garro (1609) y Diego de Bruceña (¿1620?), representativos de los albores de un siglo XVII ibérico, pero que, desgraciadamente, han llegado hasta nosotros incompletos y/o mutilados. El programa de hoy propone superar esta dificultad con la cuidadosa reconstrucción de las partes que faltan a cargo del musicólogo José Abreu. Gracias a un minucioso estudio de la música que ha llegado hasta nosotros y a una réplica históricamente imaginada de las técnicas compositivas empleadas por los autores, tendremos la oportunidad de escuchar, por primera vez fuera de Portugal, la música policoral de Francisco Garro o la extraordinaria *Missa Quae est ista* de Diego de Bruceña.

TEXTOS

Alleluia I. Tanto tempore

Alleluia.

Tanto tempore vobiscum sum

Et non cognovistis me?

Philippe qui videt me

Videt et Patrem meum.

Aleluya.

*¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros
y no me conoces?*

*Felipe, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre.*

In principio erat verbum

In principio erat verbum

Et verbum erat apud Deum

Et Deus erat verbum.

Hoc erat in principio apud Deum.

Omnia per ipsum facta sunt

Et sine ipso factum est nihil.

En el principio existía la Palabra

Y la Palabra estaba con Dios,

Y la Palabra era Dios.

Ella estaba en el principio con Dios.

Todo se hizo por ella

Y sin ella no se hizo nada.

Alleluia II. Vidimus stellam

Alleluia.

Vidimus stellam eius in Oriente

Et venimus cum muneribus

Adorare Dominum.

Aleluya.

Vimos su estrella en el Oriente

Y hemos venido con tesoros

A adorar al Señor.

Hodie nobis de caelo

Hodie nobis de caelo

Pax vera descendit.

Hodie per totum mundum

Melliflui facti sunt caeli.

Hodie illuxit nobis

Dies redemptionis nostrae

Reparationis antiquae

Felicitatis aeternae.

*Hoy para nosotros desde el Cielo
la verdadera paz descendió.*

*Hoy, para todo el mundo,
los cielos se volvieron melifluos.*

*Hoy es, para nosotros,
el día de nuestra redención,
de la restauración de la antigüa
y eterna felicidad.*

Verbum caro

Verbum caro factum est

et habitavit in nobis:

Et vidimus gloriam eius

Gloriam quasi Unigeniti a Patre

plenum gratiae et veritatis.

Omnia per ipsum facta sunt

et sine ipso factum est nihil.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

*La palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros;*

*Y vimos Su gloria,
la gloria del Hijo unigénito del Padre,
lleno de Gracia y Verdad.*

*Todo fue hecho por Él
y sin Él nada se haría.*

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Quae est ista?

Quae est ista quae ascendit

sicut aurora consurgens

pulchra ut luna electa ut sol

terribilis ut castrorum acies ordinata?

*¿Quién es ésta que sube
levantándose cual la aurora,
bella como la luna, refulgente como el sol,
imponente como batallones?*

Missa Quae est ista

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,
Filius 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.

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.

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.

Augusta Madre del Redentor,
que siempre permaneces puerta del Cielo,
y estrella del mar, socorre a tu pueblo que cae,
que anhela resucitar.

Tú que generaste, con maravilla de la naturaleza,
a tu santo Creador,
Virgen antes y después,
que de la boca de Gabriel acogiste aquel saludo,
ten piedad de los pecadores.

I N T É R P R E T E S

Luís Toscano, director. Máster en Música por la Universidad de Aveiro, estudiante de doctorado en Estudios Artísticos – Estudos Musicais y colaborador del Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos de la Universidad de Coimbra. Es director musical e integrante del grupo vocal Cupertinos con el que ganó el Gramophone Music Award 2019 y el PLAY – Portuguese Music Awards 2021. Forma parte del Coro Casa da Música y del Ars Nova Copenhagen. Es cofundador del grupo La Farsa y miembro del Grupo de Fado Aeminium y de la Capela Gregoriana Psalterium. Colabora regularmente con otros conjuntos en Portugal, España, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.

Cupertinos. Fundado en 2009 por la Fundação Cupertino de Miranda (Vila Nova de Famalicão, Portugal), el conjunto vocal Cupertinos se dedica casi exclusivamente al patrimonio musical portugués de los siglos XVI y XVII. Ha participado en festivales de música de renombre y presentado alrededor de 300 obras, incluyendo más de 120 estrenos en tiempos modernos. Reconocidos como “verdaderos embajadores de la polifonía portuguesa”, Cupertinos ha visto este epíteto muy reforzado por sus discos, editados por Hyperion Records, dedicados a Manuel Cardoso, Duarte Lobo y Pedro de Cristo; y por el reconocimiento a su labor con el Gramophone Music Award 2019.

<https://www.cupertinos.pt>

úbeda

Iglesia de San Pablo

O BANDO DE SURUNYO & ENSEMBLE LA DANSERYE

Hugo Sanches, director

Miel y oro:

conexiones musicales peninsulares en el Siglo de Oro

EXORDIUM

Anónimo (c.1642-c.1663)

Letrilla al divino *Muy deveras estamos señores* (6vv) (c.1650)¹
(E-V 85/175 y E-V 85/160, Archivo de la Catedral de Valladolid; P-Cug M.M. 235 ff. 33v-34v, Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra; y *Villancicos da Capèla Real nas matinas da festa dos Reys*, Lisboa, 1652)

Villancico de negro *A minino tam bonitio* (5vv) (c.1642)²
(P-Cug M.M. 227 ff. 21r-22v, Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

BAILES Y VUELTAS

Miguel Gómez Camargo (1618-1690)

Villancico de Navidad al Nacimiento *Los bailes antiguos* (8vv)³
(E-V 57/29, Archivo de la Catedral de Valladolid)

Gitanilla *Gitanillo al regozijo* (8vv)³
(E-V 51/16, Archivo de la Catedral de Valladolid)

DE LA TERNURA (I)

Anónimo

Villancico en ratinho *Quando vos eu vi meu mano* (8vv) (1663)¹
(P-Cug M.M. 233 ff. 29v-33v y 39r,
Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

GUERRA Y DEVOCIÓN

Miguel Gómez Camargo

Villancico en gallego y portugués *Un portugués y un gallego* (8vv)³
(E-V 56/39, Archivo de la Catedral de Valladolid)

Anónimo

Villancico de negro *Plimo, plimo, que gritá?* (8vv) (c.1651)⁴
(P-Cug M.M. 232 ff. 39r-41r, Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

DE LA TERNURA (II)

Letrilla al divino *Dexad al niño que llore* (5vv) (c.1650)¹
(P-Cug M.M. 229 ff. 28v-29v,
Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

Gitanilla *Olas olas* (8vv) (c.1651)¹

(P-Cug M.M. 236 ff. 9v-12r,
Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

LA RECONCILIACIÓN

Villancico de gallegos *Desbiar, desbiar* (8vv) (c.1646)¹
(P-Cug M.M. 239 ff. 66r-75r,
Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra)

Duración: 80'

Programa de estreno

Transcripciones:

- (1) Hugo Sanches
- (2) Octavio Páez Granados (rev. Hugo Sanches)
- (3) Carmelo Caballero
- (4) Manuela Lopes (rev. Hugo Sanches)

Transcripción, edición crítica y reconstrucción directamente de las fuentes originales
(coordinación científica del Proyecto “Mundos e Fundos”, Universidade de Coimbra)

C O M P O N E N T E S

O BANDO DE SURUNYO

Eunice Abranches d'Aguiar, Marta Martins y Raquel Mendes, tiples

Maria Bayley y Patrícia Silveira, altos

Carlos Meireles y Gabriel Neves dos Santos, tenores

Sérgio Ramos, bajo

Joana Almeida, bajón

Xurxo Varela, viola da gamba

Laura Puerto, arpa

André Ferreira, órgano

Hugo Sanches, laúd, guitarra y dirección

ENSEMBLE LA DANSERYE

Fernando Pérez Valera, corneta, sacabuche y flautas

Juan Alberto Pérez Valera, corneta, bajoncillos, chirimías y flautas

Luis Alfonso Pérez Valera, sacabuche y flautas

Eduardo Pérez Valera, bajón, chirimías y flautas

La participación de O bando de Surunyo se integra en el proyecto “Bridging Musical Heritage”, con sede en la Universidade de Coimbra y patrocinio de la Unión Europea (Programa Europa Creativa 2021)

Bridging
Musical
Heritage

*Chano de
Surunyo*

CAPELLA
TIAGO SIMAS FREIRE
SANCTÆ
CRUCIS

COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

Miel y oro

Hugo Sanches

El Siglo de Oro es una de las eras más ricas de la historia de la cultura europea. Sin embargo, hoy en día se ignora que se trata de un fenómeno ibérico transnacional. España y Portugal presentaban entonces una evidente unidad en el ámbito de la producción musical y poética que se manifiesta con anterioridad a la unión monárquica bajo los reinados de Felipe II, III y IV (1581-1640) y que persiste más allá de la guerra que enfrentó a ambos países entre 1640 y 1668.

Durante cerca de siglo y medio, música, músicos y textos circularon libre e intensamente en el espacio peninsular. Teniendo el castellano como lengua franca, se generaron múltiples corrientes bidireccionales de influencia que, en los universos religioso, cortesano y teatral, encontrarían un terreno fértil para florecer. Las fuentes documentales que han llegado hasta nuestros días revelan la existencia de un extraordinario dinamismo en la circulación de música y poesía en el mundo ibérico del Quinientos y del Seiscientos.

Este programa ofrece una visión de la extraordinaria música y poesía devocional que se cultivó en la Península, a través de la música compuesta para diferentes festividades religiosas en dos de los centros de producción musical más importantes del siglo XVII: el Monasterio de Santa Cruz de Coímbra y la Catedral de Valladolid. La recuperación, interpretación y difusión de esta música —aún poco conocida— llena un profundo vacío tanto en el canon del repertorio que se escucha actualmente en las salas de concierto como en la propia historia de la música europea.

La música de Coímbra y Valladolid está al nivel de la mejor que se componía en el resto de Europa en esa época. Los músicos de Coímbra (cuyos nombres todavía desconocemos) y José Gómez Camargo (maestro de la capilla vallisoletana) pusieron su enorme ingenio y absoluto dominio de las técnicas compositivas al servicio de los textos poéticos y teatrales, amoldándose a las palabras, ilustrándolas y potenciando su mensaje y función (devocional, poética e incluso política). El resultado es una música de enorme elocuencia y capacidad comunicativa que, después de más de tres siglos, sigue manteniendo viva su capacidad de encantar, entretener y emocionar al oyente.

TEXTOS

Los bailes antiguos

En el portal de Belén
Se juntaron esta tarde
todos los bailes antiguos
a capítulo de bailes.

Fue común queja de todos
el mucho olvido en que yacen,
pues para la Nochebuena
de ellos no se acuerda nadie.

– ¿En qué ley cabe, dijeron,
que ya al portal no nos saquen,
pues por antiguos no pueden
quitarnos las navidades?

Entrémonos, pues, de golpe
al Niño, aunque no nos llamen,
que en su presencia esta noche
se ha de bailar, Dios delante.

Entráronse y la primera
la Carretería sale,
guiándola Juan Redondo
por decano de los bailes:

¡Hétele por do viene
¡mi Niño hermoso!
Por mí viene llorando,
porque es mis ojos!
¡Qué linda noche,
que sin triunfo ninguno
se hace Dios hombre!
Dale a la mula,
que si el buey no la tiene
della es la culpa.
Bailemos todos,
que con esta mudanza
ya somos otros.

Siguióse la Mariona
con más alegre semblante
y más grave, que esta noche
lo más alegre es más grave.

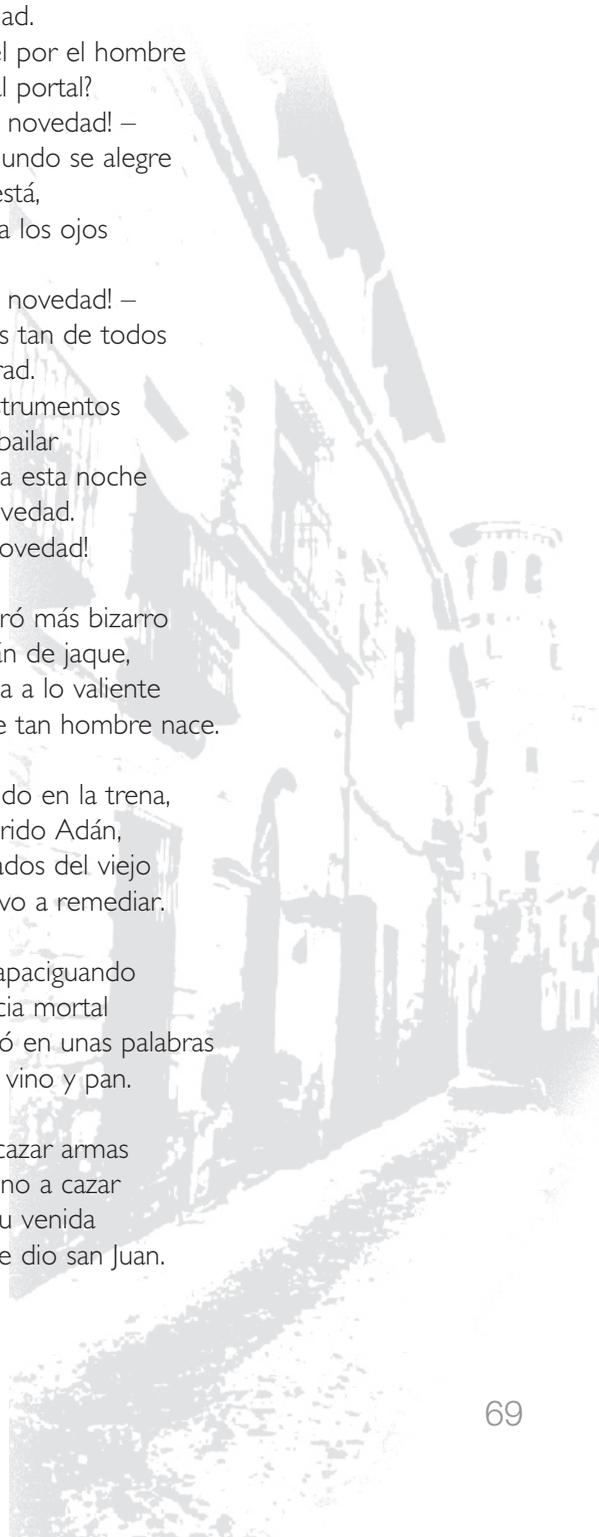
¡Novedad, novedad!,
que ya Dios ha hecho suya
nuestra enfermedad
– ¡Novedad, novedad! –
pues porque el hombre viva
Dios se hace mortal,
– ¡Novedad, novedad! –
Que un portal hoy contiene
toda su deidad.
Ya está en él por el hombre
¿quién vio tal portal?
– ¡Novedad, novedad! –
Porque el mundo se alegre
llorando Él está,
que le cuesta los ojos
su felicidad.
– ¡Novedad, novedad! –
Dicha que es tan de todos
todos celebrad.
Órganos, instrumentos
hoy han de bailar
porque tenga esta noche
novedad, novedad.
¡Novedad, novedad!

Tras ella entró más bizarro
El Escarramán de jaque,
Que provoca a lo valiente
Un Dios que tan hombre nace.

Ya está metido en la trena,
alma, tu querido Adán,
que los pecados del viejo
viene el nuevo a remediar.

Cogieronle apaciguando
una pendencia mortal
que se ahogó en unas palabras
dichas entre vino y pan.

Por venir a cazar armas
sus yerros vino a cazar
y cantaron su venida
las voces que dio san Juan.

Juntos los bailes antiguos
llenaron todo el portal
y las castañetas,
sonando a compás,

con el ¡tras, tras, tras!
dieron fin a la fiesta.

Para el resto de los TEXTOS, véase el concierto
del 6 de diciembre en Baeza.

I N T É R P R E T E S

Hugo Sanches, laúd, guitarra y dirección. Doctor *summa cum laude* en musicología por la Facultad de Letras de la Universidade de Coimbra, máster en laúd por la ESMAE de Oporto y posgraduado en Psicología de la Música por la Universidad de Oporto. Reparte su actividad entre la interpretación, la enseñanza y la investigación; se ha especializado en la música de los siglos XVI y XVII (práctica interpretativa, teoría y pensamiento estético y filosófico). Es profesor en la ESMAE e investigador del Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos de la Universidade de Coimbra, dedicándose principalmente al repertorio musical ibérico inédito del Siglo de Oro.

O Bando de Surunyo. Conjunto especializado en la interpretación de música de los siglos XVI y XVII. El nombre del grupo procede de un villancico portugués y significa "bando de estominos". El proyecto tiene como objetivo proporcionar al público, a través de la música, el contacto con la pluralidad, eclecticismo y riqueza del pensamiento e imaginario del renacimiento y barroco europeos. El trabajo musical de O Bando tiene una rigurosa base de estudio musicológico dentro del proyecto Mundos y Fundos del Centro de Estudios Clásicos e Humanísticos de la Facultad de Letras de la Universidad de Coímbra. La transmisión eficaz y elocuente del contenido poético-musical constituye la base para su concepción interpretativa que persigue hoy el mismo objetivo de la música de entonces: divertir y conmover al público a través de la palabra, el gesto y el sonido.

<https://www.surunyo.org>

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. Han actuado con este objetivo en festivales especializados de España, México, Colombia, Holanda y Bélgica, donde han presentado diversos proyectos de recuperación del Patrimonio Musical Hispánico. De entre ellos destacan las dos primeras grabaciones mundiales efectuadas sobre música contenida en los libros para ministriles conservados en la Catedral de Puebla (SEdeM) y Archivo Manuel de Falla de Granada (Lindoro).

<http://www.ladanserye.com>

JUEVES 7 DIC.

17.30 H

baeza

Paraninfo de la Antigua Universidad

VESTIGIUM ENSEMBLE

(Ganador del 1er Premio de la III Edición del Concurso de Música Antigua de Juventudes Musicales de España, Premio Especial Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza)

Un nuevo Orfeo: la huella de Corelli en Europa

PRIMERA PARTE

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonata para flauta y bajo continuo
en Sol Mayor Op. 5 n° 4 (1700)*
Adagio - Allegro - Vivace

Johannes Schenck
(1660-desp.1710)
Sonata para viola da gamba y bajo
continuo en La menor Op. 9 n° 2
(1704)
Adagi - Giga

Michele Mascitti (1663/64-1760)
Trio sonata para flauta, viola da
gamba y bajo continuo en Sol
menor Op. 6 n° 15 (1722)**
Preludio: Largo Andante
Allegro - Largo
Allemanda: Andante
Giga: Allegro

SEGUNDA PARTE
Louis-Gabriel Guillemain
(1705-1770)
Sonata para flauta y bajo continuo
en Si menor Op. 1 n° 3 (1734)

Andante
Allemanda: Allegro ma non presto
Gratioso
Allegro assai

Eliot Xaquín Dios Martínez
(n.1997)
Improvisación en estilo italiano

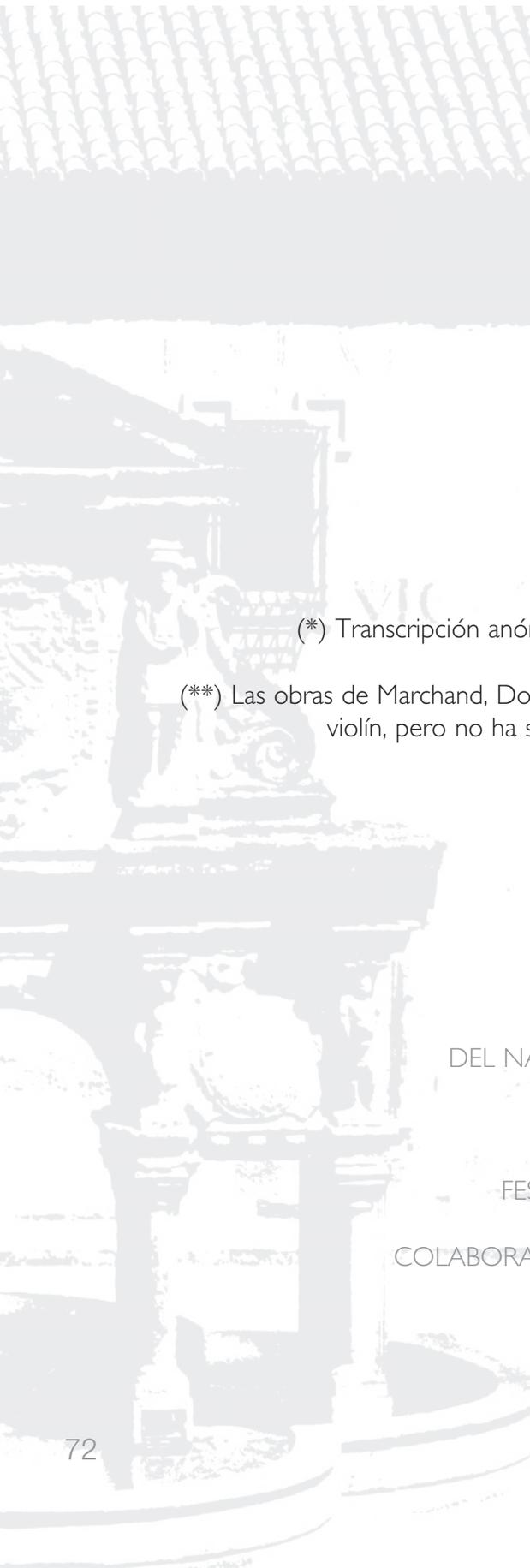
Joseph Marchand (1673-1747)
Suite n° 4 para flauta y bajo conti-
nuo en Re Mayor (1707)**
Sonate - Fugue

Louis-Antoine Domel
(c.1680-desp.1756)
Sonata *La Forcroy* para flauta y bajo
continuo en Re Mayor Op. 2 n° 4
(1711)**
Lentement
Vivement et marqué

William Babell (c.1690-1723)
Sonata para flauta y bajo continuo
en Sol Mayor n° 5 del Libro 2°
(c.1725)**
Adagi - Vivace - Allegro

Duración: 60'

P
R
O
G
R
A
M
A

Transcripciones:

(*) Transcripción anónima para flauta, transportada de Fa Mayor a Sol Mayor y publicada por Le Clerc & Boivin (1754)

(**) Las obras de Marchand, Dornel, Babell y Mascitti fueron escritas originalmente para violín, pero no ha sido necesaria ninguna adaptación para la flauta barroca.

C O M P O N E N T E S

Ana Fernández Anguita, flauta barroca

Andrés García Fraile, viola da gamba

Eliot Xaquín Dios Martínez, clave

CONMEMORACIÓN DEL 370 ANIVERSARIO
DEL NACIMIENTO DE ARCANGELO CORELLI (1653-2023)

COPRODUCCIÓN CON BAEZAFEST.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES

COLABORACIÓN CON JUVENTUDES MUSICALES DE ESPAÑA
Y EL I.E.S. SANTÍSIMA TRINIDAD

INSTITUTO
SANTÍSIMA
TRINIDAD

JM España

Un nuevo Orfeo: Corelli

Andrés García Fraile

Arcangelo Corelli, nacido a mediados del siglo XVII en Fusignano, una pequeña localidad italiana cercana a Bologna, transformó la manera de concebir la música instrumental en todo el continente. Sus sonatas y conciertos, aunque escritos para el violín, tuvieron tanto éxito que se transcribieron para todo tipo de instrumentos, y gran cantidad de los compositores de la época lo tomaron como canon de la perfección en la escritura instrumental.

Además, su labor como profesor de violín fue muy importante y sus alumnos, venidos desde toda Europa, se convirtieron en algunos de los más célebres violinistas del momento. La huella de Corelli está en la música escrita por todos ellos, discípulos y admiradores, ya sea en la estructura, la minuciosa ornamentación, las secuencias melódicas y armónicas o en su uso del contrapunto.

Dada esta tradición de transcripción, hemos optado por interpretar con nuestro ensemble (flauta, viola da gamba y clave) varias sonatas que originalmente fueron concebidas para violín y bajo continuo. Era muy habitual, y más fuera de Italia, la interpretación de sonatas de violín con otros instrumentos que también eran populares en cada región, como es el caso de la flauta, la flauta de pico, el oboe o la viola da gamba en sus diferentes tamaños.

En concreto la flauta era, en países como Francia, el sustituto lógico del violín. Muchas colecciones de sonatas que se publicaban en este país eran abiertamente tituladas “para violín o flauta”. Esto era una buena estrategia comercial para llegar a un público más amplio con las mismas obras, pero a la vez refleja la fama y calidad de la música para violín. Los compositores cada vez componían más para este instrumento, a la vez que los intérpretes de otros instrumentos cada vez se interesaban más por la música violinística.

Así, nuestro programa es un viaje que comienza en Roma el 1 de enero de 1700, con la publicación de las sonatas de violín de Corelli, para más tarde adentrarnos en Francia, Países Bajos o Inglaterra y descubrir cómo la música italiana fue adoptada y transformada de acuerdo con los diferentes estilos nacionales.

Con Marchand y Dornel, se pueden apreciar las primeras influencias en la música francesa de esta nueva música llegada de Italia. Francia fue uno de los países más conservadores al respecto, pero ya se observan características como la estructura respecto a los movimientos, acercándose a la de las *sonate da chiesa*, con movimientos abstractos y desvinculados de las danzas de la suite francesa. Otros rasgos son la escritura melódica *cantabile* y los pasajes rápidos y virtuosos, así como en los movimientos fugados típicos de Corelli.

En cuanto a Johannes Schenck, holandés de ascendencia alemana, supo aunar la tradición virtuosa germánica de la viola da gamba y la nueva moda impulsada por el violín italiano. La colección en la que se inserta esta sonata, con el título *L'Écho du Danube* (El Eco del Danubio) es su obra más italianizante, con 6 sonate da camera con acompañamiento y 2 a viola da gamba sola.

Posteriormente se interpreta al compositor William Babell, británico que estuvo fuertemente influenciado por el nuevo estilo y en contacto con músicos como Händel que también lo adoptaron y difundieron. Ello se aprecia en sus sonatas para violín, oboe o flauta y bajo continuo, en las que además escribe detalladamente todos los ornamentos, claramente inspirados en los de Corelli.

Más tarde volvemos a Francia, aunque con una trio sonata del napolitano emigrado Michele Mascitti. Pasó la mayor parte de su carrera en Francia, donde alcanzó gran fama y publicó todas sus sonatas. Escribe esta trio sonata para violín, viola da gamba o violonchelo y bajo continuo. La opción del violonchelo refleja la adopción de este instrumento en Francia, que empezaba a competir con la más antigua viola da gamba. El estilo es marcadamente italiano en toda la sonata, con algunos elementos franceses.

Para acabar, una sonata de Louis-Gabriel Guillemain, quien fue un aclamado violinista algunos años más tarde, en los que la escuela violinística francesa se estaba ya afianzando cada vez más. Fue discípulo de un discípulo de Corelli, Giovanni Battista Somis. Su escritura virtuosa y de influencia italiana refleja a la vez la evolución del estilo en Europa, que podría ya considerarse galante y rococó. Las melodías *cantabile* y los movimientos rápidos virtuosos se confrontan en su música con una cierta elegancia y refinamiento en los movimientos de danza galantes. La armonía es un poco más transparente y cobra más importancia la línea melódica, aunque la primera voz y el bajo se intercambian en ocasiones las partes solísticas.

I N T É R P R E T E S

Vestigium Ensemble. Formado por tres músicos españoles afincados en Suiza tiene como principal objetivo la interpretación histórica de la música antigua. Recientemente han participado en el Fringe Festival del Festival de Música Antigua de Utrecht, en la International Young Artists' Presentation (IYAP) del Festival de Música Antigua de Amberes y en la tercera edición del Festival Rosa do Mundo – Música Antiga em Portimão. Han sido galardonados en 2023 con el primer premio en la categoría de Música Antigua del Concurso de Juventudes Musicales de España y se les otorgaron, además, tres premios especiales.

JUEVES 7 DIC.

20.30 H

baeza

Auditorio de San Francisco

TIENTO NUOVO

Maurice Steger, flauta de pico - Ignacio Prego, clave y dirección

Nápoles y el mundo:

Música instrumental napolitana del siglo XVIII

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sinfonía nº 1 en La Mayor

Grave-Presto - Adagio

Allegrissimo presto

Nicola Fiorenza (†1764)

Sinfonía en La menor

Grave - Allegro

Largo e staccato - Allegro assai

Leonardo Leo (1694-1744)

Concierto nº 1 para flauta y cuerda
en Sol Mayor

Allegro - Largo - Allegro

Alessandro Scarlatti

Sonata para violonchelo y bajo
continuo nº 3 en Do Mayor

Largo - Allegro

Amoroso - Presto

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Concerto Grosso nº 3 en Fa Mayor

Allegro - Largo - Allegro

Largo - Allegro

Domenico Natale Sarri

(1679-1744)

Concierto para flauta, 2 violines,
viola y bajo continuo en La menor

Largo-Staccato e dolce

Allegro - Larghetto - Spiritoso

Duración: 70'

C O M P O N E N T E S

Maurice Steger, flauta de pico - Hiro Kurosaki, violín I
Víctor Martínez, violín II - José Manuel Navarro, viola
María Martínez, violonchelo - Ismael Campanero, violone
Ignacio Prego, clave y dirección artística

COPRODUCCIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

Centro
Nacional
de Difusión
Musical

CNDM

**U
23**

P
R
O
G
R
A
M
A

Nápoles y el mundo

Ignacio Prego

Nápoles fue uno de los centros musicales más importantes de Europa durante el Barroco, especialmente en lo que a música vocal se refiere. La música instrumental allí desarrollada tuvo también un papel estelar en esta escena internacional. Esto se debió a la gran tradición e idiosincrasia de la región, canalizada magistralmente a través de una red de conservatorios que hicieron de esta ciudad y de este momento histórico algo irrepetible.

Este programa presenta algunas de las obras instrumentales más impactantes de compositores que desarrollaron allí la mayor parte de su carrera, con la flauta de pico como instrumento protagonista. La excepción en este grupo de compositores la encarna nuestro Domenico Scarlatti que, si bien nació en Nápoles, desarrolló la mayor parte de su vida musical fuera de ella. En cualquier caso, como alumno de su padre Alessandro, fue influido por él de una manera determinante. Más conocido por su obra para teclado y vocal, en su *Sinfonía* en La Mayor presenta una escritura muy virtuosística en la cuerda demostrando un profundo conocimiento orquestal.

Leonardo Leo estudió en el Conservatorio de la Pietà dei Turchini de Nápoles, donde fue discípulo de A. Basso y N. Fago. En 1713 fue nombrado organista adjunto de la capilla real, sucediendo a A. Scarlatti tras su muerte en 1725. Ya en 1744 se convierte en maestro. También fue maestro de capilla del Conservatorio de S. Onofrio y se le consideró un gran pedagogo. Jommelli o Piccini se encuentran entre sus más notables discípulos. Escribió más de treinta óperas, de las que solo ocho han llegado a nuestros días, aparte de oratorios y obras teatrales. El *Concierto para flauta* en Sol Mayor incluido en este programa destaca por su carácter *spiritoso* y gran belleza.

Alessandro Scarlatti nació en Palermo y falleció en Nápoles. Es considerado el más célebre compositor de la escuela napolitana del siglo XVII. Estudió en Roma, donde estrena con gran éxito su primera ópera, *Gli equivoci nel sembiante* (1679). Esto le valió ser nombrado maestro de capilla de la reina Cristina de Suecia. En 1684 viaja a Nápoles, donde se hace cargo de la compañía del Teatro San Bartolomeo y es nombrado maestro de la Capilla Real.

Tras su paso por Roma y Venecia, en 1708 regresa a Nápoles. A partir de 1721 dedica gran parte de su producción a obras para flauta y cuerdas (algunas de ellas dedicadas al flautista y compositor J. J. Quantz) y a la enseñanza. Entre sus más notables discípulos encontramos a su propio hijo, Domenico Scarlatti y a Johann A. Hasse. En su *Sonata para cello y bajo continuo* en Do Mayor, a menudo considerada de dudosa autoría, encontramos claras influencias de Arcangelo Corelli y una belleza exuberante repartida a lo largo de sus cuatro movimientos.

Domenico Sarri estudió en Nápoles en el Conservatorio de S. Onofrio y desarrolló una gran producción operística a principios del siglo XVIII. En su ópera *Didone abbandonata*, estrenada el 1 de febrero de 1724 en el Teatro San Bartolomeo de Nápoles, se establece su gran primera colaboración con el poeta y libretista Pietro Metastasio. Además de sus óperas y otras obras de grandes dimensiones, Sarri escribió un número considerable de cantatas vocales y obras instrumentales de gran inventiva, entre las que se encuentra el *Concierto para flauta, cuerdas y basso continuo* en La menor aquí presentado.

Sabemos poco sobre los inicios de Nicola Fiorenza. Nació en Nápoles y estudió en el Conservatorio de S. Maria del Loreto. La *Sinfonia* en La menor para flauta, cuerda y *basso continuo* incluida en este programa fue publicada en 1726 y es la primera de sus obras de las que tenemos constancia fehaciente. Desarrolló una intensa actividad musical, probablemente como violinista en el Teatro San Bartolomeo y en la Capilla Real. Posteriormente fue nombrado maestro de cuerda en el conservatorio donde había estudiado. A partir de ahí, los problemas de tipo violento en la institución y fuera de ella acuciaron al compositor, lo que acabó llevando a su despido en 1763.

I N T É R P R E T E S

Maurice Steger, flauta de pico. Considerado por la prensa especializada el “Paganini (de la flauta)”, “el mago de la flauta” o “el flautista más importante del mundo”, Maurice Steger actúa regularmente como solista o director con los mejores conjuntos historicistas del momento como son la Akademie für Alte Musik Berlin, La Cetra, la Venice Baroque Orchestra, The English Concert, los Canadian Violons du Roy o l’Barocchisti; y con orquestas modernas como la Orquesta de Cámara de Zúrich, la HR-Sinfonieorchester Frankfurt, el Musikkollegium Winterthur, la Berlin Baroque Soloists (de la Berlin Philharmonic) o la NDR Radio Philharmonie.

<https://maurice-steger.com/>

Ignacio Prego, clave y dirección. Ganador del primer premio en la 2012 Westfield International Harpsichord Competition, está considerado uno de los clavecinistas más importantes de su generación. Ofrece regularmente conciertos en algunos de los festivales más importantes de EE. UU., Canadá, Asia, Sudamérica y Europa. Colabora habitualmente con músicos como Monica Huggett, Nic McGegan, Harry Bicket, Hiro Kurosaki, Steven Isserlis o Maurice Steger en Festivales como el Oude Muziek de Utrecht, el Festival Internacional de Granada o el Festival de Santander, entre otros. Es director de Tiento Nuovo con quien ha publicado en 2021 *Charles Avison: Concerti Grossi*, valedor del Diapason D’Or, entre otros galardones.

Tiento Nuovo. Nace en 2016 y rápidamente se convierte en una formación habitual del panorama musical actual. Entre sus actuaciones más recientes encontramos conciertos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid-Ciclos CNDM junto a Steven Isserlis, en el Festival de Santander, en la Fundación Juan March, en los Ciclos de L’Auditorio de Barcelona, en el Palacio Lazienki de Varsovia (Polonia) o en el Württemberg State Museum de Stuttgart (Alemania), entre otros.

<http://www.tientonuevo.com/>

VIERNES 8 DIC.

12.30 H

baeza

Iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés

PAOLO ORENI, órgano

Italia en Iberia: gigantes de la tecla

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Quinta Toccata sopra i pedali per l'organo, e senza 13, F 3.05 (1627)
(*Toccate e partite d'intavolatura, Libro Secondo*, Roma: Nicolo Borboni, 1627) [ver fuente original]

Toccata Cromaticha Per le levatione, F 12.16 (1635)
(*Fiori Musicali*, Op. 12, Venecia: Alessandro Vincenti, 1635) [ver fuente original]

Canzon Dopo la Pistoia, F 12.41 (1635)
(*Fiori Musicali*, Op. 12, Venecia: Alessandro Vincenti, 1635) [ver fuente original]

Carlo Gesualdo (c.1561-1613)
Canzon fracese del Principe (s. XVII)
(*Canzons, caprices, etc.*, Londres, British Library Add Ms. 30491)

Michelangelo Rossi (1601/2-1656)
Settima Toccata en Re menor (1657)
(*Toccate e Correnti d'Intavolatura*

d'Organo e Cembalo, Roma: Croce di Genova, 1657) [ver fuente original]

Domenico Scarlatti (1685-1757)
Sonata K. 492 en Re Mayor

Sonata K. 466 en Fa menor

Sonata K. 380 en Mi Mayor

Sonata K. 87 en Si menor

La Caccia, Sonata K. 159 en Do Mayor [ver fuente original]

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto en Re Mayor BWV 972
[ver fuente original]

(Basado en el Concerto para violín en Re Mayor, RV 230 de Antonio Vivaldi)

Allegro - Larghetto - Allegro

Paolo Oreni (n.1979)
Improvvisazione

Duración: 60'

C O M P O N E N T E

Paolo Oreni, órgano

COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

Italia en Iberia

Paolo Oreni

El dominio técnico y un estilo tan explosivo como musical son las señas de identidad del organista italiano Paolo Oreni. El órgano de San Andrés de Baeza es una de las principales obras de organería barroca andaluza, con su característica trompetería de batalla. Con estos ingredientes, Oreni improvisará e interpretará música de algunos de los gigantes de la tecla italiana, tales como Frescobaldi y Scarlatti, una rareza instrumental de Carlos Gesualdo. El colosal Concerto en Re Mayor BWV 972 de Bach en arreglo para el instrumento cierra el programa.

I N T É R P R E T E

Paolo Oreni, órgano. Nacido en 1979, Oreni comenzó sus estudios musicales de órgano a los 11 años con Walter Zaramella en el Instituto Musical Gaetano Donizetti. Posteriormente ha estudiado con Jean-Paul Imbert y Lydia Baldecchi Arcuri en Luxemburgo. Además, ha recibido clases magistrales de Jean Guillou en la Iglesia de San Eustache de París y en la Tonhalle de Zúrich. Ha ganado varios premios en concursos internacionales entre los que destacan el primer premio del Prix Interrégional-Diplôme de Concert en 2002 y la mención de honor en el Concurso Ville de París en 2004. Tiene una intensa actividad como solista, actuando con orquestas y con ensembles de cámara ofreciendo más de cien conciertos al año en los más importantes auditorios e iglesias del mundo.

úbeda

Basílica de Santa María de los Reales Alcázares

CAPELLA SANCTAE CRUCIS

Tiago Simas Freire, director

“La zagala más hermosa”:

Misa de Nuestra Señora de la Natividad (Coímbra, 8 de septiembre de 1646)

Anónimo

Motete *Surge, prospera amica mea*
(4v) (1546)¹
(P-Cug M.M. 48, ff. 10v-12r)

Tono *La zagala más hermosa* (4v)
(c.1646)¹
(P-Cug M.M. 234, ff. 6v-7r)

Missa *La zagala más hermosa* (9v)
(1646)¹
(P-Cug M.M. 234, ff. 1r-51v)
[ver fuente original]
Kyrie

Pedro de Cristo (c.1550-1618)

Motete *Ave Maria gratia plena* (8v)
(c.1610)²
(P-Cug M.M. 18, ff. 95r-97v)

Anónimo

Missa *La zagala más hermosa* (9v)
(1646)¹
Gloria

Villancico *Ola toro zente pleta* (7v)
(c.1651)³
(P-Cug M.M. 232, ff. 37v-39r)

Missa *La zagala más hermosa* (9v)
(1646)¹
Alleluya

Villancico *Ai dina dina dana* (7v)
(1646)¹
(P-Cug M.M. 239, ff. 48v y 21v)

Missa *La zagala más hermosa*
(9v) (1646)¹
Credo

Pedro de Cristo

Motete *Stabat Mater dolorosa*
(4v) (c.1580)⁴
(P-Cug M.M. 33, ff. 6v-7r; y P-Cug
M.M. 53, ff. 10v-11r)
[ver fuente original]

Anónimo

Missa *La zagala más hermosa*
(9v) (1646)¹
Sanctus

Antífona mariana *Regina caeli*
(8v) (1650)¹
(P-Cug M.M. 51, ff. 33v-34v)

Missa *La zagala más hermosa*
(9v) (1646)¹
Agnus Dei

Tono *Las zagalas del valle* (8v)
(1646)⁵
(P-Cug M.M. 229, ff. 20r-22r)

Programa de estreno

Transcripciones a partir de los archivos
de la Biblioteca Geral de la Universidade de Coimbra

- (1) Tiago Simas Freire (2017-2023)
- (2) Luís Toscano (2018)
- (3) Manuela Lopes (2015)
- (4) Owen Rees (1998)
- (5) Hugo Sanches (2018) / Tiago Simas Freire (2023)

C O M P O N E N T E S

CAPELLA SANCTAE CRUCIS
Maria Bayley, tiple y clave
Marie Remandet, tiple
Maria de Fátima Nunes, alto
Laura Lopes, alto
Sylvain Manet, alto y tenor
Martin Billé, tenor y vihuela
Almeno Gonçalves, tenor
Imanol Iraola, bajo y percusión
Eric Chopin, bajo
Sara Águeda, arpa de dos órdenes
Filipa Meneses, viola de arco
Arnaud De Pasquale, órgano y clave
José Rodrigues Gomes, bajón y flauta
Tiago Simas Freire, corneta, flauta y dirección

Este concierto de Capella Sanctae Crucis se integra en el proyecto "Bridging Musical Heritage", con sede en la Universidade de Coimbra y patrocinio de la Unión Europea (Programa Europa Creativa 2021). Más información en bridgingmusicalheritage.com

Bridging
Musical
Heritage

1 2 1 9 0
UNIVERSIDADE D
COIMBRA

Universidad de Valladolid

*Clavé de
Surunyo*

CAPELLA
TIAGO SIMAS FREIRE
SANCTAE
CRUCIS

ARTWAY

 Co-funded by
the European Union

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

 Festival
de Úbeda

COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

La zagala más hermosa

Tiago Simas Freire

La frontera entre lo sacro y lo profano en la práctica musical ibérica es frecuentemente difícil de establecer. Un ejemplo extraordinario de esta permeabilidad entre los repertorios latino y vernáculo es una Misa Parodia basada en la música del villancico *la zagala más hermosa* para el día de la Natividad de la Virgen. La fuente indica: “8 setembro 1646 - Missa de Nossa Senhora da Natividade - La zagala más hermosa - A9. 3 coros”. La pastora más hermosa descrita en la obra vernácula se convierte así en la figura de la Virgen en la obra litúrgica latina.

A partir de esta fascinante confluencia de repertorios y naturalezas, el programa se construye según la gran diversidad de géneros y estilos característicos de los oficios religiosos del Monasterio de Santa Cruz, particularmente en las grandes fiestas, cuya liturgia es el escenario de verdaderos espectáculos que atraen y seducen a un gran número de fieles.

Alternando con el ordinario de la Misa –Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei (y una parte del propio que también se musicaliza en la fuente, el Alleluia)–, presentamos villancicos, tonos y motetes que trazan la vida de la Virgen, evocando las alegrías y los dolores de María la pastora llamada a convertirse en Reina del cielo y de la tierra.

Abrimos con un motete en dos partes, la primera de las cuales es una alabanza a la amada (*Surge, propera amica mea*) del Cantar de los Cantares mientras la segunda celebra precisamente el nacimiento de la Virgen María (*Hodie nata est virgo Maria*). Este motete fue impreso por Susato en Amberes en 1546 de autor anónimo (*incertus autor*) y está copiado en partitura en un manuscrito del Monasterio de Santa Cruz. Enseguida se evoca la infancia de María con el tono humano *La zagala más hermosa*, origen de la misa parodia. En este tono, la belleza de la pastora más hermosa se describe como muy peligrosa, ya que todos los que la contemplan corren el riesgo de morir.

Recordamos la Visitación de la Virgen María con la oración *Ave Maria gratia plena* de Pedro de Cristo (el ineludible maestro de capilla del Monasterio de Santa Cruz), proclamada por su prima Santa Isabel. La alegría de la Natividad de Jesús con el villancico de negro *Ola toro zente pleta* (donde observamos uno de los más antiguos usos de la palabra “samba” que evoca la fiesta). Recordamos el dolor de la huida a Egipto, imaginando a María llevando en brazos a su frágil recién nacido con el villancico *Ai dina dana*, como una suave canción de cuna que describe las naturalezas divina y humana del niño Jesús.

El sufrimiento y muerte de Jesús observados por su desvalida madre se ilustran en el motete *Stabat Mater dolorosa* de Pedro de Cristo. Y la alegría de la resurrección de Jesús se invoca con el *Regina caeli* (la antifona mariana que se canta el 8 de septiembre). Por último, la coronación de la Virgen María como Reina del cielo y de la tierra se musicaliza con el tono

Las zagalas del valle, convertido en tono al divino. Utilizamos esta obra profana (originalmente una aclamación a la ciudad de Braga) para transformarla en una obra devocional, siguiendo uno de los procedimientos históricos más comunes de adaptación de textos a lo divino –el texto “¡Viva Braga!” se convierte en “¡Viva María!”– y así la Capella Sanctae Crucis se propone ilustrar la coronación de la Virgen, este gran acontecimiento religioso, celebrado no por los ángeles en el cielo, sino por zagalas y pastores en la tierra, compañeros de la Virgen María desde sus orígenes, mezclando así lo sagrado, lo profano y lo mitológico, muy al gusto del humanismo del siglo XVII.

Esta Misa de la Natividad de la Virgen *La zagala más hermosa*, totalmente inédita, expresa el resultado al que aspira toda investigación musicológica, el de su concretización musical. Las fuentes musicales aquí interpretadas se conservan exclusivamente en la Biblioteca General de la Universidad de Coímbra, en Portugal, y proceden del Monasterio de Santa Cruz de Coímbra, responsable de una de las colecciones musicales más importantes de Europa.

Esta institución, casa madre de la Orden de Canónigos Regulares de San Agustín e importante centro de influencia política y cultural desde la fundación del Reino de Portugal en el siglo XII, desarrolló una intensa actividad musical, sobre todo en los siglos XVI y XVII. Esta impresionante colección, compuesta por decenas de manuscritos y obras impresas, permite redescubrir esta floreciente institución monástica y, en cierta medida, el panorama musical portugués. Entre estas fuentes se encuentran dieciséis manuscritos, conocidos como *Cartapacios* de Coímbra, que proporcionan una extraordinaria evidencia de la actividad musical en el siglo XVII, incluyendo polifonía latina, piezas vernáculas y música instrumental.

La misa que aquí se presenta se encuentra en el cartapacio M.M. 234, la antifona mariana en el cartapacio M.M. 51 y los villancicos en los cartapacios M.M. 229, M.M. 232, M.M. 234 y M.M. 239. Estos cartapacios de mediados del siglo XVII contienen también copia de música de finales del siglo XVI, lo que puede dar testimonio de la constante interpretación de la música de maestros de capilla anteriores, como Pedro de Cristo, uno de los más emblemáticos de la congregación. La música de los *Cartapacios* de Coímbra muestra una gran libertad formal, con una amplia gama de texturas vocales, desde la monodia acompañada hasta la policoralidad. Se inscribe así perfectamente en el gusto musical ibérico del siglo XVII.

TEXTOS

Surge, propera amica mea

Surge, propera amica mea,
formosa mea, et veni.
Iam enim hyems transiit,
imber ambiit et recessit.
Flores apparuerunt in terra nostra.
Tempus putationis advenit.

Hodie nata est Virgo Maria
ex progenie David,
per quam salus mundi
credentibus apparuit.

*¡Levántate, amada mía,
ven conmigo, mujer hermosa!
¡Mira, el invierno se ha ido
y con él han cesado y se han ido las lluvias!
Ya brotan las flores en los campos,
¡el tiempo de la canción ha llegado!*

*Hoy ha nacido la Virgen María
del linaje de David.
Por ella vino la salvación del mundo
a los creyentes.*

La zagala más hermosa

La zagala más hermosa
que truxo desde sus penas
admiración a los ojos
y envidia a belleza.

Zagales,
si queréis vida no la miréis,
porque luego moriréis,
en ver tan bella homicida.

Missa La zagala más hermosa

Kyrie
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison.

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

Ave Maria gratia plena

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 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.*

Missa La zagala más hermosa

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!

Ola toro zente pleta

Ola toro zente pleta, que na que se terra sá,
junta vamos cós foria faze uns fessa aos portá.
Quem manda azuntar os Pletos, desse terra?
Quem mandá?
Que cos foria de Angola a Berem bamo cantar,
que un zente blanco do Alto dizer que naciro sá.
Y le le le le, y samba
y le le le le le, y zamba
que naciro he
y lo lo la, y le ha ha ha
que naciro sá
y ha ha ha cos flio tremé
samba samba, cos frio tremé
y samba, y amor abrasá
y le le le, que naciro he.
Menina bonita deitada nos paya,
nos oyo parece que sá namorada.
Minha pequenina cos flio tremé.
Vosso coração oy por dentro arder.
Ola não choreis minha pequenina.
Vira vosso rosto, vereis os pletios.
Oya y esses fessa, neglo não espantay,
que se cor sá pleta, mi arma sá blanca.
Calá mya vida, ola não chola,
senão Coco chamo para vos papá.

*Mirad todos los negros que hay en esta tierra,
Vayamos con folia a hacer una fiesta al portal.
¿Quién pidió la juntada de los negros?
Con folia de Angola iremos a cantar en Belén,
Porque se dijo que un blanco de arriba
es nacido ya.*

Y le le le, y samba
y le le le le, y zamba
porque nació
y lo lo la, y le ha ha ha
porque nació
y lo lo la, y le ha ha ha
porque es nacido ya
Y le ha ha, con frío tiembla
samba, samba, con frío tiembla
y samba, y con amor arde
Y le le le porque nació.
Hermoso niño acostado en la paja
nos mira como si estuviera enamorado.
Mi pequeño tiembla de frío.
Tu corazón hoy arde por dentro.
Mira, no llores mi pequeño.
Vuelve la cara
y verás a los negritos.
Y mira esa fiesta,
no desconfies de los negros,
porque si el color es negro,
mi alma es blanca.
Estate tranquila mi vida,
mira, no llores,
sino llamaré al Coco para que te coma.

Missa La zagala más hermosa

Alleluya
Alleluya.

Alleluya.

Ai dina dina dana

Ai dina dina dana,
Alegram-se os céus e a terra baila.
Ai dina dina dana,
para bem Senhora este Infante cria.
Ai dina dina dana,
já tem todo o mundo certas esperanças.
Ai dina dina dana,
nosso Adão velho hoje ressuscita.
Ai dina dina dana,
para bem o Sol quer dormir nas palhas.
Ai dina dina dana,
mamada é a culpa que o rapaz não brinca.
Ora valha-me Deus.
Se a noite é dia.
Ai dobrem-se as chocotas
e o menino viva.

*Ai dina dina dana,
Los cielos se regocijan y la tierra baila.
Ai dina dina dana,
por bien la Señora este Infante crea.
Ai dina dina dana,
el mundo entero ya tiene ciertas esperanzas.
Ay dina dina dana,
nuestro viejo Adán se resucita hoy.
Ay dina dina dana,
por bien el sol quiere dormir en la paja.
Ai dina dina dana,
la culpa es vencida pues el niño no juega.
¡Santo cielo!
Si la noche es día.
Oh, que se doblen las chacotas
y el niño viva.*

Missa La zagala más hermosa

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 exspecto 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.*

Stabat Mater dolorosa

*Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendeat filius.
Cuius animam gementem
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.*

*De pie la Madre dolorosa
junto a la Cruz, llorosa,
mientras pendía el Hijo.
Cuya ánima gimiente,
contrastada y doliente
atravesó la espada.*

Missa La zagala más hermosa

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.*

Regina caeli

Regina caeli laetare,

Alleluya.

Quia quem meruisti portare,

Alleluya.

Resurrexit sicut dixit,

Alleluya.

Ora pro nobis Deum,

Alleluya.

Alégrate reina del cielo,

Alleluya.

Porque el que mereciste

llevar en tu seno,

Alleluya.

Ha resucitado, como dijo,

Alleluya.

Ruega por nosotros a Dios,

Alleluya.

Missa La zagala más hermosa

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.*

Las zagalas del valle

Las zagalas del valle

los pastores del monte

de los bosques las ninfas

las diosas de las fuentes.

Estríbillo

Saltan dançan y tañen

repican cantan alegres

serranas pastores

diosas de las fuentes

con ricas guirnaldas

y de varias flores

de mil invenciones

omando sus frentes

repiten a bozes

viva Maria.

I N T É R P R E T E S

Tiago Simas Freire, cometa, flauta y dirección. Es doctor en música y musicología por las Universidades de Coimbra y Lyon; tiene además tres másteres, dos musicales en flauta dulce y cometa histórica por el CNSMD de Lyon y otro en arquitectura por la Universidad de Lisboa. Es investigador de la Universidade de Coimbra y profesor de Flauta dulce y de Historia de la ornamentación en el CNSMD de Lyon. Actúa con varios conjuntos de música antigua y graba para Harmonia Mundi, Ricercar, SWR2, Psalmus y Seule étoile. Es director de Capella Sanctae Crucis, conjunto dedicado al estudio e interpretación de fuentes musicales inéditas portuguesas de los siglos XVI y XVII.

Capella Sanctae Crucis. Creado por Tiago Simas Freire en 2012, el conjunto Capella Sanctae Crucis es un laboratorio de estudio e interpretación centrado en la polifonía portuguesa de los siglos XVI y XVII, crea programas que se acercan a la riqueza del contexto original de las obras. Debe su nombre a la capilla musical del Monasterio de Santa Cruz de Coímbra, centro de una inmensa actividad artística, en particular en los siglos XVI y XVII, de donde proceden las fuentes musicales que constituyen los principales objetos de estudio de la agrupación. Fiel a un abordaje filológico, histórica y culturalmente formado más allá de lo expresado en las fuentes, la interpretación cuestiona y explora la textura y el equilibrio sonoros, el discurso y el fraseo, la instrumentación y la ornamentación.

<http://www.capellasanctaecrucis.com/>

VIERNES 8 DIC.

20.30 H

úbeda

Auditorio del Hospital de Santiago

DIVINO SOSPIRO

Eunice Abranches D'Aguiar, soprano - Rita Filipe, mezzosoprano
Massimo Mazzeo, director

“Em nutrir tão doce engano, desfaleço a suspirar”.
Cosmopolitismo barroco em Portugal

P
R
O
G
R
A
M
A

PRIMERA PARTE

MÚSICA PARA EL REY. SERENATAS Y
ORATORIOS

Carlos Seixas (1704-1742)

Sonata en Sol menor K. 49

(*Colectânea de peças para tecla do século XVIII*, M.M. 337, Biblioteca Nacional de Portugal) [ver fuente original]

Allegro - Adagio - Andantino

Amoroso - Allegro assai

Giovanni Bononcini (1670-1747)

Oratorio *La conversione di Maddalena*

Aria "Fugge il Tempo"

Giuseppe Tartini (1692-1770)

Concerto para cuerdas en Re Mayor D-3*

(*Österreichische Nationalbibliothek*,

Estensische Musikalien, Viena)

Antonio Mazzoni (1717-1785)

Ópera *Antigono*

Overture: Andantino

João de Sousa Carvalho (1745-

1799/1800): Ópera *Alicione* (1787)

(Biblioteca da Ajuda)

Aria "Se l'interno affanno mio"

Francisco António de Almeida (fl.1722-52)

Serenata *L'ippolito* (1752)

(*L'ippolito. Serenata a sei voci*, C.I.C. 17,

Biblioteca Nacional de Portugal)

[ver fuente original]

Dúo para dos sopranos "Perché soffri i falli miei"

SEGUNDA PARTE

MÚSICA PARA EL PUEBLO. MODINHAS Y

PEQUEÑAS CANCIONES¹

Marcos António Portugal (1762-1830)

Modinha *Così dolce amante sposo*

Cuidados tristes cuidados

José Palomino (1755-1810)

Modinha a solo *Todos dizem* (1801)

(*Collecção de modinhas portuguesas*, M/2261, Biblioteca Digital Hispánica) [ver fuente original]

Modinha del Entremés de Saloia *Tenho dentro do meu peito* (1801)

(*Collecção de modinhas portuguesas*, M/2261, Biblioteca Digital Hispánica) [ver fuente original]

Marcos António Portugal

Modinha *Quando a minha Márcia bela*

Modinha *Você trata amor em brinco*

Giuseppe Totti (c.1751-1832/1833)

Duettino *Solitário bosco ombroso* (1800-1830)

(*Duettini, Cavatina, e Canzoncina Portoghese*,

M.M. 2513, Biblioteca Nacional de Portugal)

[ver fuente original]

Duración: 70'

* Estreno en tiempos modernos

(I) Transcripciones y orquestaciones:

António Capela, Salvador Ribeiro, António José Carrilho y Massimo Mazzeo

C O M P O N E N T E S

Eunice Abranches D'Aguiar, soprano

Rita Filipe, mezzosoprano

Iskrena Yordanova, Regina Medina y Cesar Nogueira, violines I

Elisa Bestetti, Daniela Godio y Raquel Cravino, violines II

Nuno Mendes y Lúcio Ferreira, violas

Rebeca Ferri y Leonor Sá, violonchelos

Pedro Wallenstein, contrabajo

Pietro Prosser, laúd y guitarra francesa

Javier Núñez, clave

Massimo Mazzeo, dirección musical

EN COPRODUCCIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

CONCIERTO PATROCINADO
POR LA FUNDACIÓN UNICAJA JAÉN

Cosmopolitismo portugués

Massimo Mazzeo

El siglo XVIII fue uno de los períodos más importantes de la historia de la música portuguesa, durante el cual se produjo una fuerte inversión del poder real a través de políticas de recepción de músicos extranjeros, importación de repertorios y formación de intérpretes y compositores, todo lo cual produjo la adopción en Portugal del estilo barroco de matriz italiana, logrando así una profunda renovación de las artes y el gusto.

Fue una época marcada por el nuevo ciclo de apertura de Portugal a los modelos culturales y artísticos europeos, así como por la preocupación por dar mayor visibilidad al país en el exterior. La música se convirtió en la base de la representación simbólica del poder real, pero también en el objeto de una auténtica pasión. En este contexto, es posible enmarcar la Lisboa del siglo XVIII como uno de los centros cosmopolitas más atractivos para la circulación de arquitectos, escenógrafos, maquinistas y músicos entre los más importantes disponibles en las diversas cortes europeas.

Este fue un período no solo de construcción de nuevos espacios, sino también de accesibilidad de las producciones a un mayor número de personas fuera de la corte: los espectáculos se abrieron a la participación no solo de embajadores, sino también de la burguesía que crecía en el tejido social de la capital al mismo tiempo. Dando pruebas de una gran clarividencia, Dom João V envió a estudiar a Roma a varios becarios portugueses, a saber, João Rodrigues Esteves (c.1700-1752?), António Teixeira (1707-1774) y Francisco António de Almeida (fl.1722-1752), que se convertirían en los principales protagonistas del Barroco musical portugués.

Una de las consecuencias de esta nueva visión económica y política fue el uso de compositores portugueses, que se convirtieron en la primera línea de la que se podían sacar fuerzas. La eficacia de la máquina ceremonial pasó, por un lado, por la adopción de la estética y el ritual de las Capillas Pontificias y por la contratación de un número considerable de músicos, mientras que, por otro, lo profano, fue el modelo "italianizado" de la corte de Viena, bajo la influencia de la reina María Ana de Austria, quien determinó el ejemplo a seguir y a implementar. El ceremonial oficial de la monarquía pasó por la creación de la "Orquesta de la Cámara Real", que vendría a desempeñar un papel crucial en la interpretación del repertorio italiano promovido por la reina María Ana.

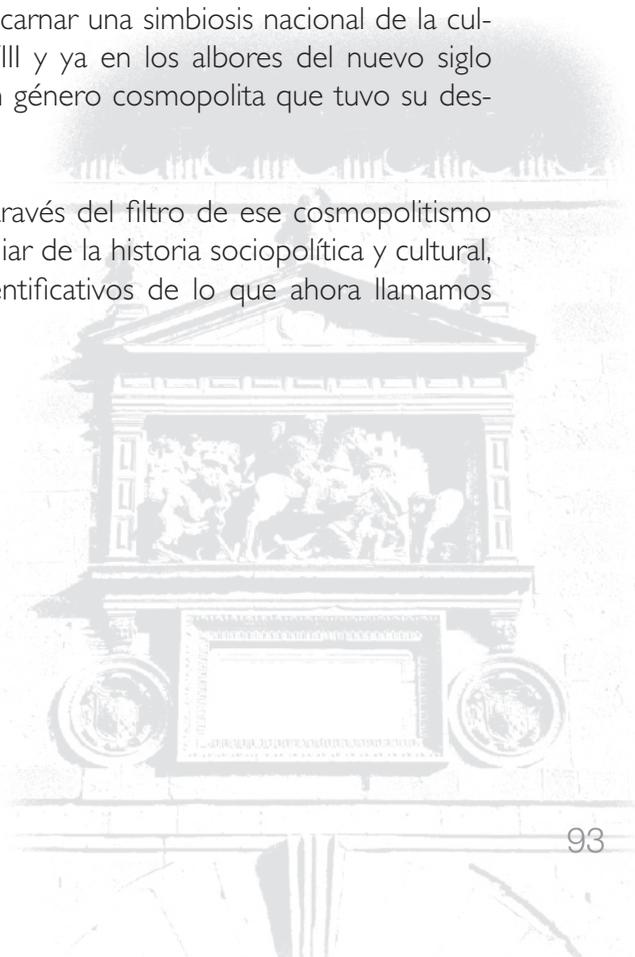
Años más tarde, el director de los teatros reales de D. José I informó en una carta a Jommelli de que "la orquesta de su Fiel Majestad está tan unida y discreta en la luz y oscuridad de sus tendencias, que todos los señores extranjeros que la escuchan aquí le dan mil alabanzas". Un núcleo de compositores portugueses fue llamado a desarrollar un número considerable de "versiones reducidas" de las óperas serias más habituales, una práctica que se desarrolló de tal forma que se convirtió en un verdadero género nacional en Portugal.

Estas obras cortas, con escenarios pastorales dramáticos o serios, generalmente tomaban el nombre de serenatas. Simultáneamente, se compusieron oratorios, que se diferenciaban de las serenatas solo por las referencias temáticas o dogmáticas. Los Oratorios se interpretaban durante la Cuaresma, cuando se prohibían las obras basadas en temáticas seculares. Las tramas eran, en este caso, basadas en temas sagrados, aunque seguían la misma estructura musical y dramática de las serenatas.

La música fuera de la corte también tuvo un desarrollo paralelo durante este período. Ya al inicio del siglo XVIII, estaba en boga un género de canción popular, que sirvió de base a la llamada Ópera Portuguesa, cuyos protagonistas eran el dramaturgo António José da Silva, "El Judío", y el compositor António Teixeira, inspirado en el Aria italiana. Fue a partir de 1755 cuando se comenzó a cultivar o desarrollar en Portugal la *modinha*, un género de canción con temas amorosos y pastorales. El género, que tuvo su mayor desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII (ya en 1756 existen documentos que atestiguan su práctica en la ciudad de Coímbra), fue después exportado a Brasil, donde conoció su verdadera gloria en el siglo siguiente.

Nuestro viaje comenzará con las primeras afirmaciones de la práctica musical en Lisboa, pasando por el siglo XVIII, con la música de Seixas, Almeida, Avondano (de origen italiano) y Sousa Carvalho, que nos conducirá al noble mundo de la serenata y del oratorio. Al mismo tiempo, se nos proporcionará un viaje a través del género popular de la *modinha*. Este "segundo viaje", sin embargo, se nos ofrece a través del filtro de compositores que se han distinguido en el campo de la música estatal, sacra y dramática, como el portugués Marcos Portugal, el italiano Giuseppe Totti y el español José Palomino. Así, podemos constatar que una práctica, iniciada casi como una broma por los compositores del régimen, en busca de algún motivo "lúdico" para distraerse del rígido protocolo de la corte, dio lugar a un verdadero género, exportado incluso para encarnar una simbiosis nacional de la cultura brasileña. A partir de mediados del siglo XVIII y ya en los albores del nuevo siglo (Palomino, 1801), fue Portugal el país que creó un género cosmopolita que tuvo su desarrollo ultramar.

Estamos, por tanto, ante una visión de Europa a través del filtro de ese cosmopolitismo que siempre fue una clave de lectura aguda y peculiar de la historia sociopolítica y cultural, haciendo de Portugal uno de los lugares más identificativos de lo que ahora llamamos patria cultural europea.

T E X T O S

Alcione

Se l'interno affanno mio
Se l'interno affanno mio
Palesar potessi, oh Dio
Ah, dividerti nel seno
Sentiresti appieno il cor.
Agitata ogn'or confusa
Sempre incerto il nuovo passo
Ah faria pietade a un sasso
Questo acerbo mio dolor.

L'Ippolito

Perché soffri i falli miei
Ippolito: Ma qual di tanto duolo, è l'ascosa
cagion
Di questi affanni la sorgente non scorgo
Se non la spieghi o madre

Fedra: Ippolito, deh lascia di più farmi tal nome.
I mali miei di regnante, e di madre,
Abbattono il decoro, e non danno al mio cor
Tregua, o ristoro.

Ipp: Ancor consenso oscuri, a me ti fida
Fed: Vorrei dir... ma non oso.
Ipp: Ah, parla ormai
Fed: Dirò tutto il mio mal, dirò che amai,
Ipp: chi amasti?

Fed: Amai Teseo, già com pudico amor.
Ma di quel volto in te l'imgo io veggio:
E non più per Teseo, per te vaneggio.

Ipp: Giusti numi del cielo!
E può tant'oltre giungere un'empietà?
Sì rei pensieri può produrre una mente!
Puote un labbro spiegar!

Fed: Pietà...
Ipp: Ti scosta!
Fed: Supplice à piedi tuoi...
Ipp: E pur t'apressi!
Cadi trafitta, e vendicata sai la fe' del genitor
L'ingiuria mia!

Fed: Ciò bramo,
or de' miei voti partecipe mi fai.
Ferisci, svena questo misero cor!

Ipp: Sospendo il colpo, getto l'acciaro ancor,
Perche non possi vantar, che m'espugnasti
Vivi, E per pena, il tuo rossor toi basti.

Fedra: Perchè soffri i falli miei
E potrai negarmi ingrato
Una morte al mio dolor.

Ippolito: E soffrite, o sommi Dei
E lasciate invendicato
Un tal fallo, un tanto error.

Fed: Inumano il capo affretta.
Ipp: Non tardate alla vendetta.

Ipp: Trafiggete un empio cor.
Fed: Deh trafiggi un empio cor.

Fed: Deh trafiggi un empio cor.
Ipp: Trafiggete un empio cor.

Fed: Va crudel ma ti rammenta
Che de' mostri e delle belve
Tu sei mostro assai peggior.

Ipp: il mio cor già non paventa
Che nell'orride mie selve
Mostro sia di te peggior.

Così dolce amante sposo

Così dolce amante sposo,
le sue braccia aprì un giorno
Vieni dolce mio soggiorno,
tu che porti ogni beltà.

Cuidados tristes cuidados

Cuidados, tristes
cuidados voai onde está
o meu bem, dizei-lhe
que sois cuidados mas
não lhe digaes de quem;

Porque se ela vos
percebe, se vos chega a
perceber, não há de,
porque sois meus, não
vos há de receber.

Suspiros, ternos suspiros
Porque não voais
também Dizei-lhe que
sois mandados, Mas não
lhe digaes por quem.

Desejos, vivos desejos,
Que he o q'inda vos
detem Mostrai como
hides crescendo mas não
lhe digaes em quem.

Vós oh temas esperanças
Que me animais no meu
bem Dizei que com
vosco anima mas não lhe
digais a quem.

Todos dizem

Todos dizem, todos jurãos
Todos dizem ter amor e ser constantes
Mas... mas nunca são verdadeiros
Os protestos dos amantes.
Se as mulheres são falsas.
Os homens não são menos
Se saímos tão mestras,
deles é que aprendem mais.
(não tem dúvida, é verdade)
Deles é que aprendem mais.
Deles é que aprendemos.

Tenho dentro do meu peito

Tenho dentro do meu peito
e um fogo amotinador

Acudi apagar a chama, cada vez se faz maior.
Que é isto? Nas águas tão grande calor
Que amor e fogo, q'vive amor.
Aqui vive amor, aqui vive amor.

Você trata amor em brinco

Você trata amor em brinco,
Amor a fará chorar
Veja lá com quem se mete,
que não é para brincar.

Ai, amor, amor, amor
Vocês zombam com amor
E não é para zombar.

Amor vem manso, mansinho
No coração habitar
E depois de estar de dentro,
Que só ele as regras dar.

Amor quando entra no peito,
Parece o vai consolar
Mas, travesso, em pouco tempo,
Faz a gente palpitar.

Com amor nada de pressas
Vamos muito devagar
Porque, como ele é criança,
Se corre, pode cansar.

Solitario bosco ombroso

Solitario bosco ombroso a te viene afflitto cor
per trovar qualche riposo
fra i silenzi in questo orror.
Ogni oggetto ch'altrui piace,
per me lieto più non è
No no no no, non per me lieto più non é.
Ho perduto la mia pace,
sono istesso in odio à me.

I N T É R P R E T E S

Eunice Abranches D'Aguiar, soprano. Licenciada en Música Antigua por la ESMAE, comenzó sus estudios musicales en 2008 en la Academia de Música de Vilar do Paraíso, estudiando violín con Luís Trigo y posteriormente canto con Patrícia Quinta. Continuó sus estudios en la Academia de Música de Espinho y en el CNSMD de Lyon. Ha asistido a clases magistrales con Jean-Denis Monory, Tânia Azevedo, Nacho Rodriguez o Rafael Muñoz, entre otros. Ha interpretado la *Pasión según San Mateo* de J. S. Bach con Concerto Ibérico, en el proyecto Na Rota do Peregrino en el II encuentro de Música Medieval de Ponte de Lima y ha hecho de Dido en *Dido y Eneas* de H. Purcell. Ha participado en festivales como Temporada de Música em São Roque, en el Dani Barokne Musike (Serbia) o el Festival Antena 2. Es miembro de O Bando de Surunyo, Capella Joanina y Spirito Dell'Anima y recientemente se ha incorporado a la Jeune Orchestre Baroque Européen.

Rita Filipe, mezzosoprano. Licenciada en Teatro por la Escola Superior de Teatro e Cinema. Comenzó sus estudios musicales a la edad de 7 años. Actualmente estudia canto lírico con Chantal Mathias en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París. Ha interpretado y grabado el papel de Luggrezia en *Lo frate 'nnamorato* de Pergolesi con los Músicos do Tejo, que volvió a interpretar en 2023 con la Helsinki Baroque Orchestra en el auditorio Helsinki Musiikkitalo (Finlandia). En marzo formó parte de la producción de los Músicos do Tejo de la *Pasión según San Juan* de Bach bajo la dirección de Marcos Magalhães. En 2022 obtuvo el segundo puesto en el XIII Concurso Nacional de Canto.

Massimo Mazzeo, dirección musical. Después de colaborar con grupos y artistas de gran renombre, Massimo Mazzeo forma la orquesta barroca Divino Sospiro. Ha dirigido orquestas en varios festivales por todo el mundo entre los que destacan el Auditorio Nacional de España, el Centro Cultural de Belém (Lisboa), la Orquesta Gulbenkian y solistas como Andreas Scholl, Christophe Coin, Ana Quintans, Giuliano Carmignola, Kariba Gauvin o Bruno de Sá. Ha grabado para BMG, Erato, Harmonia Mundi, Nichion, Dynamic y Glossa. Es director artístico y director de orquesta de Divino Sospiro y director del Centro de Estudios Musicales del Siglo XVIII de Portugal. Massimo Mazzeo fue galardonado con la Medalla de Honor al Mérito de la República Italiana en junio de 2019.

Divino Sospiro. Fue creado con el deseo de despertar un nuevo gusto estético, una nueva pasión por “escuchar”, una nueva reflexión sobre el significado de la música y los músicos. Desde su fundación ha dado una importancia central al estudio y la investigación de la música portuguesa del siglo XVIII. Ha actuado en las salas culturales más importantes como la Fundación Gulbenkian, CCB, Casa da Música y ha realizado giras por Europa y Japón. Recientemente ha actuado en la Philharmonie de París. Su discografía incluye *Chiaroscuro, 1700. The Century of the Portuguese, Antigono, The Paisiello Album, Passio Iberica* (2019), *All'Amore Immenso* (2022) y *Morte d'Abel* (2023) muchos de los cuales han sido galardonados con premios internacionales de la crítica.

<https://www.divinosospiro.org/>

SÁBADO 9 DIC.

17.30 H

baeza

Capilla de San Juan Evangelista

ENSEMBLE DITIRAMBO

Aura Martínez, directora artística - Yurev Vivero, director musical

Kakaw.

Negrillas y guineos en la América ibérica (ss. XVII-XVIII)

Anónimo

Pez espada y negritos, danzas Huaves tradicionales de Oaxaca, México (s. XVIII?)¹

Frasiquiya, texto recitado
(Daniela Salazar y Yurev Vivero)

Anónimo

Zambumbú, canto hispanoafriano (s. XVII)
(*Poesías varias del siglo XVII*, manuscrito MRAE 6871, f. 129v)

Tonada el Congo, para bailar cantando (s. XVIII)
(Códice Martínez Compañón o Trujillo del Perú, vol. 2, 1782-1785)
[ver fuente original]

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)

Villancico VI, negro, *Alegres a competencia*, texto recitado (Navidad, 1680)²

Santiago de Murcia (1673-1739)

Cumbeés
(Códice Saldívar IV, Guanajuato, México, c.1732)

Gaspar Fernández (1565/1570-1629)

Frasiquiya donde vamo, guineo (4v) (c.1616)³
(Archivo Histórico Arquidiocesano de Oaxaca,
Cancionero poético-musical de Gaspar Fernández)

Andrés do quedo el ganado, guineo (6vv) (c.1616)³
(Archivo Histórico Arquidiocesano de Oaxaca,
Cancionero poético-musical de Gaspar Fernández)

P
R
O
G
R
A
M
A

Sor Juana Inés de la Cruz

Villancico VIII, entre un negro y la música castellana, *Acá tamo tolo*, texto recitado (Concepción, 1676)²

Gaspar Fernández

Negrinho tiray vos, de los Reyes (5vv) (c.1616)³
(Archivo Histórico Arquidiocesano de Oaxaca, Cancionero poético-musical de Gaspar Fernández)

Anónimo

Mejorana santeña, instrumental tradicional panameña (s. XVIII?)¹

Sor Juana Inés de la Cruz

Villancico VIII, ensalada, en tono de jácara la Introducción, a dos voces, *Yo perdí el papel, señores*, texto recitado (Asunción, 1685)²
Negro "Oh Santa María"

Antonio de Salazar (c.1650-1715)

Tarara qui yo soy Anton, villancico (2vv)
(Ciudad de México, INBA-CENIDIM, Colección Sánchez Garza)

Sor Juana Inés de la Cruz

Villancico VIII, ensaladilla, *A los plausibles festejos*, texto recitado (San Pedro Nolasco, 1677)²
Puerto Rico, estribillo, "Tumba, la-lá-la"

Anónimo

El Negro, para el órgano viejo
(Archivo Musical de Moxos, Bolivia, s. XVIII)

Los negritos, son jarocho tradicional de Veracruz, México (s. XVIII?)

Sor Juana Inés de la Cruz

Villancico IX, payos y negros, *Con sonajas en los pies*, texto recitado (Asunción, 1686)²

Anónimo

Frasiquio de Busanga / Esa noche yo Baila, para Navidad
(Archivo Musical de Moxos, Bolivia, s. XVIII)

Malembe lembe, canto tradicional afro-cubano, diálogo congo / arará

Tonto Malembe, merengue tradicional venezolano

Tonada La Lata, a voz y bajo para bailar cantando (s. XVIII)¹
(Códice Martínez Compañón o Trujillo del Perú, vol. 2, 1782-1785) [ver fuente original]

Duración: 60'

Transcripciones y arreglos:

(1) Ensemble Ditirambo (2023)

(2) Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras completas. Tomo II, Villancicos y letras sacras* (Fondo de Cultura Económica, 1952)

(3) Aurelio Tello (CENIDIM, 1999)

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

Luis Reyes, violone

Aura Martínez, clave y directora artística

COLABORACIÓN CON EL SISTEMA DE APOYOS A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE MÉXICO

Kakaw

Aura Martínez

El clímax del Siglo de Oro (siglos XVI-XVIII) coincidió con la máxima expansión del imperio español; sus dominios incluían los actuales territorios de España, Portugal, Países Bajos, Nápoles, Islas Filipinas y gran parte de las Américas. Debido a los viajes comerciales y de conquista de los colonizadores españoles, se dieron choques étnicos en el nuevo y viejo mundo. La introducción de esclavos negros en Portugal y la Península Ibérica data de la primera mitad del siglo XV, cuando los mercantes portugueses comenzaron a traficar esclavos desde las costas de Guinea. De esta manera se formó una composición demográfica en la que coexistían varios grupos étnicos, culturales y religiosos, no solo en España y Portugal, sino también en América; así los grupos de gente proveniente de África formaban pequeños grupos aislados dentro de las comunidades más grandes. En este contexto, el negro era el grupo étnico menos temido, ya que formaba parte de una pequeñísima minoría sin oportunidad alguna de acceder al poder.

La existencia de personajes negros también puede ser trazada en repertorios del teatro del Siglo de Oro. Los personajes más prominentes del escenario ibérico como Lope de Vega (1562-1635), Calderón de la Barca (1600-1681) y Francisco de Quevedo (1590-1645) usaban frecuentemente en sus obras teatrales el personaje cómico del negro, representado como sujeto inocente, simple, ingenuo, noble y de buen corazón, haciendo una imitación de estos al hablar, llamada “español bozal”. Esta metáfora estilística se volvió extremadamente popular en la literatura del Siglo de Oro.

Para entonces, el villancico era uno de los géneros musicales más extendidos en Occidente. El villancico tiene sus orígenes en el siglo XV como canciones profanas cantadas por los villanos o los habitantes de las villas. Del villancico surgió un subgénero llamado negro, guineo o negrillas, que pretendía retratar, al igual que en la literatura, a los esclavos negros, su música y su manera de hablar, incorporando para dicho resultado sílabas onomatopéyicas. La mayoría de estos villancicos eran usados para la evangelización de los grupos étnicos; por esta razón, trataban generalmente temas de festividades religiosas como la Navidad.

La relación cercana entre formas del teatro y del villancico popular nos lleva a pensar que los mismos elementos eran usados en ambos medios para caracterizar al negro. Estos retratos permiten hacerse una idea de las tensiones raciales, las relaciones de poder y dominación, y los resultados sincréticos de la mezcla de razas y culturas en América. El surgimiento del estereotipo del negro en la literatura hispanoamericana se inicia en México con la obra de Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), especialmente en la colección de villancicos que escribió en 1660 por comisión de la Catedral de la Ciudad de México.

Introducción

Era un siglo de conquistas,
en Guinea, mis abuelos,
iban libres por sus costas,
hasta ser de pronto presos.

Española carabela
en encierro navegaron
y siguiendo blanca estrella
a Nueva España arribaron.

Los vendieron, los compraron,
por las semillas de cacao,
en el puerto los cambiaron,
sus bellas voces callaron.

¡Me nombraron Frasiquilla!
todo lo día trabajando,
comerciendo la semilla
la bebida preparando.

Mil historias han pasado,
noble pluma y con papel,
Sor Juanita escribe en él
hasta lo que no han contado.

Cuenta desde que llegaron
de neglitos el relato,
que nostálgicos y alegres
a la vida le cantaron.

Zambumbú

Zambumbú,
Morinico de Congo
Zambumbú.
Que galano me ponga
Zambumbú.
Mañana sa fesa
de sior san Roque,
no sabe que traga
si no que le toque
dansa de Perú.
Zambumbú,
Morinico de Congo
Zambumbú.
Que galano me ponga
Zambumbú.

Tonada el Congo

A la mar me llevan sin tener razón
dejando a mi madre de mi corazón
Ay que dice el congo, lo manda el Congo
con su cun vave vaya sucum vaya esta,
no hay novedad que el palo de la jeringa
derecho va a su lugar.

Alegres a competencia

Alegres a competencia
en sus cánticos bozales,
entraron con su capilla
los músicos de Azabache.

Canta, Flasiquilla,
canta, canta;
toca sacanbuche.
¡Vaya, vaya!

Turu la ninglito
se pone culbata,
qui vini lan fieta
piscuiso colgala.

Esa noche buena
que nace en las pajas
la Siñó Manué
con su cala branca

Siñolo Malia
Limpio como prata,
se queda Donceya;
escucha quen gracia.

Arre-acá la mula,
no come las pajas;
¡quita las jocico,
mula chachalaca!

La ninglito Joja,
Esa buena casta
que sabe bailá
como la matamba

Siño San Jusepe
no habrá palabra,

pluque sa milando,
su boca cayada.

Cayemo també;
la Niño se panta
de milal al neglo
su cara tisnala.

Fransiquiya donde vamo

Fransiquiya donde vamo
junto con vosa merce
a comelo bona fe
pan conqu turu hartamo.

Como harta la criatura
Bocarito desi voso
Bocarito tiene dioso
que sa divina hartura
pues agora preguntamo
donde va vosa mece
a comelo bona fe
pan con que turu hartamo.

Si no çabelo lo cielo
como çabelo lo pan
como lo lo que le dan
que lo demás no entendelo
pues agora donde vamo
junto con vosa mece
a comelo bona fe
pan con que turu hartamo.

Andrés do quedo el ganado

Andres do queda el ganado
puru cieto que no lo se
que se a pantaro bona fe
y por que
dis que vino un angelito
volandito
y cantaba tan bonito
y deciva lo patosito
que Jesucrito
aquesta noche nace
y se a pantaro bona fe.

Lo ganaro tapanto
Lu pasore sambobaro
Turu lexa lu ganaro
y solo me querayo
pobre neglo pasto
supantar come quere.

Acá tamo tolo

– Acá tamo tolo
Zambio, lela, lela,
que tambié sabemo
cantaye las Leina.
– ¿Quién es? - Un Negliyo.
– ¡Vaya, vaya fuera,
que en Fiesta de luces,
toda de purezas,
no es bien se permita
haya cosa negra!
– Aunque Neglo, blanco
somo, lela, lela,
que il alma rivota
blanca sá, no prieta.
– ¡Diga, diga, diga!
– ¡Zambio, lela, lela!

Negrinho tiray vos

Negrinho tiray vos la
que hum de os reyes tres
boto a Deus
que he portugués
güi güi ri güi
que negrito es
nao he
si he
Güi güi ri güi
que negrito es.

A negro mas trindegado
nao faleis por coyça tal
que nao vira Portugal
de mandinga acompañado
que si ele ven limpara
cavalos do portugués
nao he
si he
Güi güi ri güi
que negrito es.

Cuando niño Dios nace
la etreya a lo neglo envía
Plotugal pro vira mia
la niño no conoce
y si venimo traera siño
ça bola plotuguis
Güi güi ri güi
que negrito es.
Olhay negro muito inchado
tanto nao vos entoneis
pois ja de noso rey es

ho voso escravo comprado
he si fala ho pringara
noso gran rey portues
nao he
si he
Güi güi ri güi
que negrito es.

Yo perdí el papel, señores

Oh Santa María

- ¡Oh Santa María,
que a Dioso parió,
sin haber comadre
ni tené doló!
- ¡Rorro, rorro, rorro,
rorro, rorro, ro!
¡Qué cuaja, qué cuaja, qué cuaja,
qué cuaja te doy.
- Espela, aún no suba,
que tu negro Antón
te guarra cuajada
branca como sol.
- ¡Rorro, rorro, rorro,
rorro, rorro, ro!

Tarara qui yo soy Anton

Tarara qui yo soy Anton
ninglito li nacimiento
qui lo canto lo más y mijó.

Coplas a dúo

Yo soy Anton molinela
y ese niño qui nació
hijo liunos lablala
li tula mia estimación.

Pul eso mi sonajya,
cascabela y atambó,
voya baylá yo a Belena,
Pultilica y Camalon.

Milalu quanto pastola,
buscando a la niño Dios,
van curriendo a las pultale,
para daye adolación.

La sagala chilubina,
Vistila li resplandor,
Las conta su viyancica,
Gluria cun cumpasión.

A los plausibles festejos

Tumba, la-lá-la

¡Tumba, la-lá-la; tumba, la-lé-le;
que donde ya Pilico, escrava no quedel!
¡Tumba, tumba, la-lé-le; tumba, la-lá-la,
que donde ya Pilico, no quede escrava!

El Negro

A suluta lo neylo
que Dios ha nacilo
y lo ca que nace
palese lo belo
palese lo belo.
Vamo bayrando.

Ay, le, le, le, le, le,
vamo cantando
ay, le, le, le, le, le,
tucaru tamburu,
tu, rum, tum,
tu, rum, tum,
tu, rum, tum,
tucaru crarino,
ti rin tin,
ti rin tin,
ti rin tin, tin,
vamos bayrando,
vamo cantando,
le, le, le,
le, le, le,
le, le, le,
le, le, le.

Los negritos

Que bonitos son los negros
rezando por la mañana
y orando muy sosiegos
pegados palma con palma.

¡Jesús, María! ¿qué me pasa?
¿Cómo hacen los negros para rezar,
orando al niño sin descansar?
Currumbé, currumbé, currumbé
que nace el niño Jesús en Belén
Currumbé, currumbé, currumbé
que griten todos ¡Jesús, María y José!
Un negrito pide al niño
que le ceda un milagro
y el niño le responde
que no sea negro malo.
Jesús, María! ¿qué me pasa?
¿Cómo hacen los negros para rezar,

orando al niño sin descansar?
Currumbé, currumbé, currumbé
que nace el niño Jesús en Belén
Currumbé, currumbé, currumbé
que griten todos ¡Jesús, María y José!

Con sonajas en los pies

Con sonajas en los pies
dos Patanes han entrado,
de la provincia que dió
antonomasia de Payos;
y así, con solemne pompa,
sin estribillo entonaron,
porque hasta ahora sus pies
de estribillos no han gustado:

Dios te bendiga, ¡qué linda
hoy a ver a Dios te vas!
Cierto que me has parecido
lámina de Mechoacán.

Como la palma subís,
cual plátano os encumbráis,
y aún corriendo los de Uruapa
nunca os podrán alcanzar.

Si se atiende a mi razón,
verán que no dije mal:
pues solo siendo de pluma
tanto pudiera volar.

Os prometo, que correis
con tanta velocidad,
como en mi lugar la cierva
que va a la fuente a buscar.

En esto entraron dos Negras
que dicen las despertaron
de los Payos las sonajas,
no el rumor del campanario.
Los Azabaches con alma
su cántico comenzaron,
y novedad fué en Maitines
ver las Tinieblas cantando:

¡Ha, ha, ha,
Buenu va!
¡Cambulé!,
gulungué,
he, he, he!

¡Nu va buenu!

¡Buenu va,
e si no, la Siñola peldonalá!

Flacica, turu la Negla
hoy de guto bailalá,
polque una negliya beya
e Cielo va gobelná.

Ay, Siñola, lible Negla
que estrela pisandi está,
dame una de la que pisa,
pue que a mi me sevilá!

Di la luzu qui displesia
tu pie, la unu dalá,
polo que sin Ti quedamus
e continua ecuilá.

E me enyalá la alegría,
pue que mucho tendla ayá,
pala que con ese ayula
ganemu su libeltá.

Frasiquio de Busanga / Esa noche yo Baila

Frasiquio de Busanga resperta resperta,
que canta mola ie ie ie
por vira de busanseye ie ie ie
susucrito ya nace ye ie ie, ie ie ie,
susucrito ya nace ie ie ie, ie ie ie.

Bi mui se rucha a arauchu Amo peruhio no,
Bi hi rrabii ie ie ie
boipuru chi bi ie ie ie
susucrito ya nace ye ie ie, ie ie ie,
susucrito ya nace ie ie ie, ie ie ie.

Esa noche io baila
ha ha ha
con María lucume
he he he
ta sol que amanece
ha ha ha
por mi Dios q. Sacuse ya
he he he,
Ese gente comensa
ha ha ha
áunque pese abusase
he he he
Susucrito ya nace
ie ie ie ie ie ie.
Poca poca novela
ha ha ha

O ses chiquillo que yesa
he he he
Nacie cum Bartulume
ha ha ha
que son nesglo en baèna
he he he
Manda meni canta
ha ha ha
yo canta hasta amanece
he he he
Susucrito ya nace
ie ie ie ie ie ie.
Su mitiso apasta
ha ha ha
Porqui ia hurta quere
he he he
A la mula del porta
ha ha ha
que se de siol Joseph Joseph
he he he
y lo niño yo lala
ha ha ha
Sigue roso loloBoi
he he he
Susucrito ya nace
ie ie ie ie ie ie.
Las vieja no parece
ha ha ha
Porque sa consa lima
he he he
Los canónigo veni
ha ha ha
y la noche celebra
he he he
con la cura i sacrita
ha ha ha
y monasillo tanbe
he he he
Susucrito ya nace
ie ie ie ie ie ie.
La garganta ia consa
ha ha ha
Pechugera yo tene
he he he
Y romadiso en la pecho
ha ha ha
Como otro q. Èsa àcuya
he he he
que callasito sestá
ha ha ha
y turulo ve con ella
he he he

Susucrito ya nace
ie ie ie ie ie ie.

Malembe lembe

Malembe lembe
Malembe ya.

Tonto Malembe

Tonto malembe
dale con la colorá
Tonto malembe
y en el fondo de la mar
Tonto malembe
tengo una cajita de oro
Tonto malembe
donde guardo mis suspiros
Tonto malembe
y las lágrimas que lloro.

Tonada La Lata

A la voz del sacristán,
en la iglesia se colaron
dos princesas de Guinea
con vultos azabachados.

¡Ha, ha, ha!
¡Monan vuchilá!
¡He, he, he,
cambulé!

Flasica, naquete día
qui tamo lena li glolia,
no vindamo pipitolia,
pueque sobla la alegría:
que la señola Malía
a turu mundo la da.

Dejémoso la cocina
y vamoso a turu trote,
sin que vindamo gamote,
nin garbanzo a la vizina:
cuarto gamote, Cristina,
hoy a la fieta vendrá.

Ésa sí qui se nomblaba
ecrava con devoción,
e cun turu culazón
a mi Dioso serviaba:
y polo ser buena Ecrava
le dieron la libertá
y polo ser buena Ecrava
le dieron la libertá.

I N T É R P R E T E S

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. Ha realizado ocho giras internacionales (Portugal 2021, 2018 y 2014, España 2022 y 2018, Bolivia 2018, Escocia 2009 y Canadá 2006).

SÁBADO 9 DIC.

20.30 H

baeza

Auditorio de San Francisco

TERCIA REALIDAD

Jorge Jiménez, violín y dirección

El violín de Farinelli

P
R
O
G
R
A
M
A

José de Herrando (c.1720-1763)
*Sonata à Solo Yntitulada el Jardín de Aranjuez en Tiempo de Primavera con diversos cantos de paxaros y otros animales*¹
I. Allegro

Riccardo Broschi (c.1698-1756)
Idaspe (1730)
Aria "Ombra fedela anch'io"¹
Aria "Qual guerriero in campo armato"¹

José de Herrando
*Sonata à Solo Yntitulada el Jardín de Aranjuez en Tiempo de Primavera con diversos cantos de paxaros y otros animales*¹
II. Andante

Nicola Porpora (1686-1768)
Artaserse (1734)
Aria "Or la nube procellosa"¹

José de Herrando
*Sonata à Solo Yntitulada el Jardín de Aranjuez en Tiempo de Primavera con diversos cantos de paxaros y otros animales*¹
III. Allegro Moderato

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Rinaldo, HWV 7a (1711)
Aria "Lascia ch'io pianga"²

Nicola Porpora
Polifemo (1735)
Aria "Nell' attendere mio bene"¹

Anónimo / Domenico Scarlatti (1685-1757)
*Fandango del Sgr. Scarlatti*¹

Nicola Porpora
Polifemo (1735): Aria "Alto Giove"¹

Riccardo Broschi
Artaserse (1734): Aria "Son qual nave"¹

Duración: 70'

Arreglos:
(1) Jorge Jiménez
(2) Pablo Zapico

C O M P O N E N T E S

TERCIA REALIDAD
Jorge Jiménez, violín y dirección
Daniel Lorenzo, violín y viola
Guillermo Turina, violonchelo
Pablo Zapico, guitarra barroca y archilaúd
Daniel Garay, percusión

GRUPO GANADOR DE CIRCUITOS FESTCLÁSICA 2023

fest **clásica**

El violín de Farinelli

Jorge Jiménez

En el siglo XVIII, los *castrati* eran verdaderas estrellas, las figuras líricas más cotizadas de la época. El más destacado de todos fue Carlo Broschi “Farinelli”, quien vivió en Madrid gran parte de su vida. Reproducir el mundo sonoro del legendario *castrato* es una tarea difícil, aunque tenemos la suerte de contar con la descripción de Quantz de él en 1725: “tenía una voz de soprano penetrante, completa, rica, brillante y bien modulada... su entonación era pura, su trino hermoso, su control de la respiración extraordinario. El pasaje y todo tipo de melismas no le suponían ninguna dificultad”.

Con este programa hemos intentado recuperar la esencia de Farinelli y su música a través del sonido y artimañas del violín, en un repertorio que se sabe que fue escrito para el *castrato* en las décadas de 1720 y 1730. Transcribir estas famosas arias para ensemble instrumental no es una vanidad arqueológica: presentamos una ficción artística como solución a lo que tradicionalmente ha sido territorio del curioso historiador o del cineasta sensacionalista. La tentación siempre ha sido imaginar el sonido de un *castrato* como el de un contratenor o una mezzo (o sintetizar varios timbres en algo claramente artificial, como en la película *Farinelli* de 1994). Nosotros hemos reducido la voz de Farinelli a su esencia: el sonido.

Con las arias que componen este programa, todas las cuales son “escenas” significativas de las óperas dedicadas al *castrato*, nos intentamos acercar a los fuegos artificiales y al lirismo seductor que tanto excitaron y conmovieron a su público. Al “robarle” las palabras a las arias (siguiendo, eso sí, las técnicas históricas de transcripción o “arreglo” muy de moda en la época), intentamos pintar al Farinelli artista y evocar la nobleza del sonido y la *mesa di voce* a garganta abierta que inspiró a Riccardo Broschi a componer deliciosas arias como *Ombra fedele* para su hermano. Las arias de Hasse y Porpora nos permiten acercarnos aún más a la seductora sobrenaturalidad de Farinelli.

Estas arias, transcritas en exclusiva para violín, viola, violonchelo, guitarra y percusión y sazonadas con verdaderas joyas instrumentales de compositores españoles (o, al igual que Farinelli, afincados en España) del siglo XVIII, iluminan el pedestal del gran Farinelli: con su alarde de contrastes, sus fuegos de artificio, su aparato vocal que intensificaría todo diez veces y su profunda maestría musical, por lo que fue universalmente agasajado como poco menos que un dios.

I N T É R P R E T E S

Jorge Jiménez, violín y dirección. Es uno de los violinistas más solicitados de nuestros días. Es conocido por su enfoque minucioso y emocionante, interpretando música en el estilo y los instrumentos para los que fue compuesta, desde la Edad Media hasta el siglo XXI. Además de fundador y director de Tercia Realidad, es concertino en otros conjuntos como Forma Antiqua, La Arpeggiata, The Hanover Band, La Risonanza, Capella Cracoviensis, I Fagiolini y Laudonia Ensemble; concertino invitado de orquestas como la Orquesta Ciudad de Granada, la Capella Cracoviensis, la Orquesta Sinfónica de la Comunidad Valenciana, la Orquesta del Principado de Asturias, la Orquesta de la Vlaamse Opera y director musical en el Shakespeare's Globe Theatre de Londres.

Tercia Realidad. Inspirado en el término cervantino del siglo XVI "Tercia Naturaleza", que revela una tercera realidad en la que la fantasía y el mundo real se encuentran y se fusionan. Tercia Realidad es una utopía dirigida por Jorge Jiménez en la que la música se remonta a sus orígenes como un lenguaje para expresar emociones y sentimientos, así como una fusión de personalidades, ideas y sonidos. Tercia Realidad no solo actúa, sino que crea sobre la marcha, lo que hace que la presentación sea una experiencia única para el público y los músicos. Interpretando un repertorio que abarca desde el siglo XIII hasta la música contemporánea, el ensemble se ha presentado en Festivales como Misteria Paschalia (Polonia), Early Music Festival en Stary Sacz (Polonia), Festival de Música Antigua de Utrecht (Países Bajos), Baroque Days Akbank Sanat y la Universidad Bogazici en Estambul (Turquía), Noches en los Jardines del Alcázar en Sevilla, Colegio de los Ingleses en Valladolid, Bachfest Cochabamba (Bolivia), Festival de Música Sacra de Sagunt o el Varazdin Baroque Evenings (Croacia), entre otros.

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

LUNES 27 Y MARTES 28 NOV.

11.30 H

úbeda y baeza

Teatro Ideal Cinema y Teatro Montemar

CLAROSCURO TEATRO

Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez, directores y guionistas

La increíble historia de Juan Latino

(zarzuela *pasticcio* en un acto para teatro de títeres)

Juan Hidalgo (1612-1685)

Zarzuela *Los celos hacen estrellas* (1672)

Trompicávalas amor

La noche tenebrosa

Zarzuela *El templo de Palas* (1675)

¡Ay que sí, ay que no!

Zarzuela *Contra el amor, desengaño*
(1679)

¡Ay amor, ay ausencia!

Mateo Romero (1575-1647)

Letrilla *Ay que me muero de celos* (3vv)

(Cancionero de la Sablonara)

[ver fuente original] [versión partitura]

Gaspar Sanz (c.1640-1710)

Pavana por la D (1674)

[ver fuente original]

(*Instrucción de música sobre la guitarra española*, Libro II, Zaragoza: Herederos de Diego Dormer, 1674)

Sebastián Durón (1660-1716)

Zarzuela *Veneno es de amor la envidia*

Aria "Ondas, riscos, peces, mares"

[ver fuente original]

Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664)

Negrilla *Tambalagumbá* (6vv) (1657)

Mateo Flecha el Viejo (c.1481-c.1553)

Ensalada *La Negrina*

San Sabeya Gugurumbé (4vv)

[ver fuente original]

Anónimo

Uélé moliba makasi

(Canción de cuna del Congo)

Tonada el Congo, para bailar cantando
(s. XVIII)

(Códice Martínez Compañón o Trujillo del Perú, vol. 2, 1782-1785) [ver fuente original]

Canción *Mareta, mareta no'm faces plorar*
(tradicional)

Duración: 60'

Coordinación con centros: Virginia Sánchez-López

C O M P O N E N T E S

Julie Vachon, actriz y titiritera

Francisco de Paula Sánchez, actor, titiritero y percusión

Enrique Pastor, tenor, guitarra barroca y vihuela de arco soprano

Sofía Alegre / Aurora Martínez Piqué, vihuela de arco bajo

Guión: Julie Vachon

Dirección actuarial: Larisa Ramos

Dirección escénica: Larisa Ramos, Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez

Dirección musical: Enrique Pastor

Dramaturgia musical: Francisco de Paula Sánchez

Escenografía, iluminación y sonido: Francisco de Paula Sánchez

Realización de escenografía: Ibán Sierra Caballero

Títeres: Ibán Sierra Caballero, Lorena Fernández y Francisco de Paula Sánchez

Máscaras: Julie Vachon e Ibán Sierra Caballero

Vestuario: Javier Fernández Casero

COPRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA Y CLAROSCURO TEATRO
CON LA COLABORACIÓN DEL FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE SEVILLA
(FeMÀS), EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA
“CIUDAD DE ÚBEDA” Y EL FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE VÉLEZ BLANCO

I N T É R P R E T E S

Claroscuro Teatro. Fundada en el año 2010 por Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez es una compañía de teatro que usa títeres, máscaras y música en vivo para dar forma a sus historias. Claroscuro cree en la unión de las artes y en la magia de los sencillos cuentos que se transmitieron de padres a hijos a la tenue luz de una vela o un fuego con el fin de afrontar la vida en toda su plenitud y con todos sus dilemas. *La increíble historia de Juan Latino* ha recibido el Premio Alcides Moreno 2021 “a la mejor obra porque lo tiene todo” de La Rinconada, el premio al mejor espectáculo escénico 2020 de la revista *Codalario* y una mención especial del Jurado en el Concurso Barroco Infantil del Festival Internacional de Almagro.

<https://www.claroscuroteatro.es/>

SÁBADO 2 DIC.

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

Henry Purcell (1659-1695)
*Suite Abdelazer Z. 570*¹
Rondeau

John Dowland (1562-1626)
*The Frog galliard*²

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
*Suite orquestal n° 3 BWV 1068*¹
Aria

Hans Zimmer (n.1957) y
Lisa Gerrard (n.1961)
BSO *Gladiator* (2000)³
Now we are free

Ryūichi Sakamoto (1952-2023)
*Merry Christmas Mr. Lawrence*⁴

Freddie Mercury (1946-1991)
*Crazy Little Thing Called Love*⁵

Duración: 50'

Arreglos:
(1) Alberto Tena
(2) José Antonio Chic
(3) Virginia Ruiz
(4) Juan Antonio Núñez
(5) Paul Svoboda

C O M P O N E N T E S

ORQUESTA DE GUITARRAS Y CONTRABAJOS "MARÍA DE MOLINA"
Arturo Fernández Bayona, director

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

conciertos sociales

P R O G R A M A

La música mueve cuerpo y alma

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 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”.

JUEVES 7 DIC.

11.30 H Y 19.30 H

Úbeda y Baeza

Pasacalles por el centro histórico

Punto de reunión Úbeda: Plaza Vázquez de Molina
(junto a Sacra Capilla de El Salvador)

Punto de reunión Baeza: Plaza del Pópulo (junto a Fuente de los Leones)

LA REGALADA

Ecós festivos (al son de trompetas y timbales)

fanfarrias
P
R
O
G
R
A
M
A

Tielman Susato (c.1510/15-desp. 1570)
(*Danserye*, Amberes: Tielman Susato, 1551)
Danza *Dansa de Hercules* (1551)
Danza *La Mourisque* (1551)

Giovanni Giacomo Gastoldi (c.1554-1609)

Ballet *Speme amorosa* (1596)
(*Balleti a cinque voci*, Venecia: Ricciardo Amadino, 1596) [ver fuente original]

Anónimo
Sonatine I a due clarini (s. XVII)
(Ms. MUS.G.0297, Biblioteca Estense de Módena) [ver fuente original]

Duración: 45'

C O M P O N E N T E S

César Navarro, trompeta natural
Vicente Alcaide, trompeta natural
Manuel Amedo, trompeta natural
Guillermo Ferrando, trompeta natural
Juan Carlos Igea, trompeta natural
Onofre Serer, percusión histórica

Ecós reales

Onofre Serer

La sociedad romana fue el primer modelo en el que, recordando el *panem et circem* (diversión y entretenimiento para el pueblo), se vio la importancia de la fiesta y de la supremacía del gobierno ante el resto de la población. La trompeta y sus diversos roles nos ayudarán a sortear los rígidos muros de la sociedad estamental acercándonos, por un lado, a las celebraciones y desfiles reales con su pompa y protocolo y, por otro, a las humildes, pero no menos divertidas, fiestas del pueblo llano con su bulliciosa vida y su desenfreno.

I N T É R P R E T E S

La Regalada. Nace con la intención de interpretar y recrear, desde una perspectiva históricamente informada, las composiciones y sonoridades propias de los conjuntos de trompetas y timbales de los siglos XVI a XVIII, llenando así un vacío dentro del panorama de la música antigua de nuestro país. La Regalada está formada por músicos que colaboran habitualmente con grupos de la talla de la Orquesta Barroca de Sevilla, Les Talents Lyriques, Gabrielli Consort, Capella de Ministrers o Al Ayre Español, entre otros; así como con formaciones sinfónicas como la ONE, la Oviedo Filarmonía o la Orquesta de València. Desde su creación en 2020 han participado en diversos conciertos por toda la geografía valenciana. También han colaborado en el Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, la Semana de Música Antigua de Estella, el Festival de Música Antigua de Sevilla o el Festival de Música Antiga dels Pirineus.

<https://laregalada.com/>

MARTES 28 NOV.

17.30 H

jaén

Universidad de Jaén, Edif. B4, Aula de Música

JULIE VACHON Y FRANCISCO DE PAULA SÁNCHEZ,
directores y guionistas

Un teatro musical para niños y adultos

Claroscuro Teatro es una compañía de teatro que usa los títeres, las máscaras y la música para dar forma a sus historias. Como creemos en la liturgia del teatro como vía para dialogar con el público y transmitirle emoción, nuestro teatro es para todas las edades. Por ello hay capas de comprensión dirigidas a niños y adultos para promover de forma simbólica o literal el espíritu crítico y la necesidad de perseguir el conocimiento por medio de las herramientas de su inteligencia. Tratamos a los niños como los seres inteligentes que son y reivindicamos su derecho a sentir y expresar sus emociones. Hacemos nuestras las palabras de Antonio Rodríguez Almodóvar: "La mente infantil está pidiendo otra cosa, ¡un conflicto! ¿Cómo que se va a traumatizar? Es lo contrario. Sin un referente simbólico para que entiendan por sí mismos que las dificultades están ahí, los niños crecerán entre algodones y pensando que todo es muy fácil".

Julie Vachon, actriz, guionista y directora. Natural de Canadá, Julie empezó su formación en Historia del Arte para terminar en la Universidad del Quebec de Montreal en interpretación teatral. Allí descubrió el maravilloso mundo de los títeres y decidió estudiar Grado en Teatro de Títere Contemporáneo en la UQAM. Se formó con algunos de los mejores titiriteros internacionales (Neville Tranter, Duda Paiva o Gavin Glover) en Canadá y en Europa. Fundó su propia compañía de teatro en 2010, de la que es guionista de todas sus obras. Julie ha trabajado con compañías de teatro de títeres, teatro didáctico y cuentacuentos en España y Canadá.

Francisco de Paula Sánchez, actor, músico y director. Ha trabajado en las distintas orillas de la cultura: como redactor y director publicando críticas y artículos monográficos; y como docente impartiendo clases magistrales en distintas universidades. Fue el responsable de marketing de Jordi Savall y su sello Alia Vox. Como creador aprendió la manipulación de títeres de la mano de Julie Vachon con quien creó la compañía Claroscuro Teatro de la que es productor. Ha sido alumno también del prestigioso maestro Gavin Glover. Inquieto y polivalente, ha dirigido y actuado en la compañía en la que también es responsable de la escenografía, el diseño de la luz y sonido además de la dramaturgia musical.

<https://www.claroscuroteatro.es/>

baeza

Universidad Internacional de Andalucía

Taller de reconstrucción e interpretación de música ibérica
(ss. XVI-XVII)

DIRECCIÓN

Javier Marín-López (Universidad de Jaén / Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza)

Paulo Estudante (Universidade de Coimbra)

PROFESORADO

José Abreu (Universidade de Coimbra)

Paulo Estudante (Universidade de Coimbra)

José Antonio Gutiérrez Álvarez (Universidad de Granada)

Javier Marín-López (Universidad de Jaén / FeMAUB)

Fernando Pérez Valera (Universidad de Alicante / Ensemble La Danserye)

Tiago Simas Freire (Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon / Capella Sanctae Crucis)

Hugo Soeiro Sanches (Instituto Politécnico do Porto / O Bando do Surunyo)

RESUMEN

En las últimas décadas, se ha incrementado de manera exponencial el interés por la reconstrucción e interpretación (con criterios históricamente informados) de partes musicales perdidas en fuentes monódicas y polifónicas de la Edad Media y el Renacimiento. Estas fuentes tradicionalmente desechadas por su condición de obras "incompletas" contienen un enorme potencial pedagógico y permiten, desde la perspectiva del musicólogo y del intérprete del siglo XXI, aproximarse al conocimiento de las prácticas compositivas y performativas del pasado de una manera privilegiada. Se trata de un campo de investigación emergente que está acaparando la atención de investigadores en los últimos tiempos, como acredita la realización de proyectos recientes en Estados Unidos (The Lost Voices Project) y Portugal (Lost&Found), no habiéndose realizado hasta la fecha ningún encuentro de estas características en España.

El taller, de carácter teórico-práctico, aspira por un lado a plantear estrategias concretas para restaurar e interpretar obras con partes perdidas a partir de fuentes musicales originales (con texto en latín y en romance) y, por otro, a poner en práctica conceptos teóricos propios de la pedagogía histórica y otros de estilo presentes en la tratadística musical ibérica de los siglos XVI y XVII, todo ello con el trabajo a partir de fuentes musicales de la época. Siguiendo la tradición de las capillas musicales del periodo, las clases serán colectivas, acogerán a alumnos de distintos niveles y motivaciones y se prestará especial atención a los componentes básicos de la práctica del periodo. El taller culminará con una presentación pública en forma de concierto, contando con el apoyo de los dos conjuntos residentes de la actividad: O Bando do Surunyo (Portugal) y Ensemble La Danserye (España).

Puesto que el taller es principalmente práctico, se dirige fundamentalmente a músicos (cantantes, directores de coro, musicólogos especializados en música antigua) interesados en acercarse a este repertorio de música ibérica desde una nueva perspectiva.

COLABORADORES

Proyecto de Investigación “Bridging Musical Heritage”, con sede en la Universidade de Coimbra y patrocinio de la Unión Europea (Programa Europa Creativa 2021). Más información en bridgingmusicalheritage.com

Bridging
Musical
Heritage

*O Bando de
Surunyo*

CAPELLA
TIAGO SIMAS FREIRE
SANCTÆ
CRUCIS

Proyecto “Mundos e Fundos”, Universidade de Coimbra

Úbeda

Centro Asociado de la UNED

PRESENTACIÓN-COLOQUIO DE NOVEDADES DISCOGRÁFICAS:

Javier Marín-López y Miguel Sánchez, moderadores

CD 1: *Conmemoraciones FeMAUB. Selección de grabaciones en vivo (2021)*

CD 2: *Kakaw. Negrillas y guineos de Latinoamérica*

En este coloquio se presentarán dos grabaciones discográficas recientes en el ámbito de la música antigua.

CD 1: *Conmemoraciones. Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Selección de grabaciones en vivo (2021)*. En 2021, como parte de las acciones conmemorativas por el 25º aniversario del (FeMAUB), se publicó un triple CD con una selección de grabaciones en vivo que aspiraba a sintetizar la historia sonora del festival hasta 2020. Con el propósito de completar el panorama, este recopilatorio reúne algunos de los hitos fonográficos de la edición celebrativa de 2021, completando así la escucha retrospectiva de un cuarto de siglo de música antigua en Úbeda y Baeza.

CD 2: *Kakaw. Negrillas y guineos de Latinoamérica (ss. XVII-XVIII)*. Esta grabación discográfica, la segunda del Ensamble Ditirambo, pone en relieve la raíz afroamericana de la cultura musical en la Nueva España (México). Tomando como base al villancico en tanto género poético y musical, reúne obras escritas por sor Juana Inés de la Cruz (la "Décima musa") y Gaspar Fernández, además de música tradicional de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, así como de archivos históricos de Panamá, Bolivia y Perú.

María del Ser Guillén. Doctora en Educación Musical por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido 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). Es directora, guionista y presentadora de "Grandes ciclos", "El jardín de Voltaire" y "Suite española" de Radio Clásica (RTVE), de transmisiones de conciertos para "Fila cero" y "Los Conciertos de Radio Clásica".

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 Almviva (responsable de la serie “Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía”) y, posteriormente, a través del sello discográfico Lindoro.

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.

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. Es 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 Estados Unidos, y director editorial de Dairea Ediciones.

Javier Marín-López, moderador. Catedrático de Musicología de la Universidad de Jaén (UJA) y director general y artístico del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB). Como investigador, ha estudiado diversos aspectos de la cultura musical latinoamericana y española durante los siglos XVI al XIX, con particular énfasis en sus procesos de intercambio trasatlántico en el más amplio contexto europeo y global.

<https://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/publicaciones/documentos-sonoros-patrimonio-musical-de-andalucia>

<https://www.lindoro.es/>

DEL 22 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2023

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA ANDRÉS DE VANDELVIRA

Organiza

Patrocina

Colaboran

consulta la programación

a través del smartphone

www.festivalubedaybaeza.com

síguenos en:

DOMINGO 22 OCT.

13.00 H

la iruela

Iglesia Parroquial de la Inmaculada

LA REGALADA

Al son de clarines y timbales. Música europea para atabales y trompetas

Claudio Monteverdi (1567-1643)

L'Orfeo, SV 318 (1607)

[ver fuente original]

(*L'Orfeo. Favola in Musica*, Venecia: Ricciardo Amadino, 1609)

Tocatta

Jacques Danican Philidor (1657-1708)

Marche de timballes (1705)

[ver fuente original]

(*Partition de plusieurs marches et batteries de tambour*, Versailles, Bibliothèque municipale, Ms. Musical 168)

Girolamo Fantini (1600-1675)

Fanfarría Prima Imperiale per sonare in concerto (1638)

(*Modo per Imparare a sonare di tromba*, Fráncfort: Daniel Vuastch, 1638)

André Danican Philidor (c.1652-1730)

Marche Royale pour les grandes ceremonies (c.1690)

(Retrato de André Danican Philidor, óleo sobre lienzo, 1678)

Anónimo

Fanfarría Imperial (c.1580)

Entrada

Sonata

Rotta

Marc-Antoine Charpentier

(1643-1704)

Marche de Triomphe et Air, H. 547

(c.1691) [ver fuente original]

(*Mélanges autographes: volume 10*, París, Bibliothèque nationale de France, Musique, RES VM1-259 (10))

Second air de Trompettes

Antonio Caldara (c.1670-1736)

Ballo di Gladiatori e di Lottatori (1717)

[ver fuente original]

(*Cajo Marzio Coriolano, Drama Per Musica*, Viena, Österreichische Nationalbibliothek, Ms. Hs. 18232)

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Ballet de Flore, LWV 40 (1669)

(*Ballet Royal de Flore*, 1669, París, Bibliothèque nationale de France, Centre technique du livre, RES-F-515)

Marche des 4 Nations

[ver fuente original]

Pietro Torri (c.1650-1737)

Cantata Torneo (1702) [ver fuente original]

(*Torneo*, Múnich, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. Ms. 222) Marchia

Ballet de Pourceaugnac, LWV 41 (1669)

(*Ballet de Pourceaugnac*, Toulouse,
Bibliothèque municipale, Ms Cons. I (6-3))
Les Trompetters [ver fuente original]

Cesare Bendinelli (†1617)
Sonata con un clarino solo (1667)
(*Tutta l'arte della Trombetta*, c.1614)

Johann Heinrich Schmelzer
(c.1620-1680)
Arie per il Balletto à Cavallo (1667)
(*Arie per il Balletto à Cavallo*, Viena:
Matteo Cosmerovio, 1667)
Corrente [ver fuente original]
Follia [ver fuente original]

Johann Ernst Altenburg (1734-1801)
Aufzug (1849)

Anónimo
Fanfarrías para ocho trompetas
(s. XVII)
(Catedral de Salzburgo, atr. Padre
Ignatius)

Eight Prussian Cavalry Fanfares
(s. XVIII)

(Maryland Early Brass Editions)

Sonata nº 1 y nº 6 para trompetas y timbales
(1770)
(*Charamela Real*)

Gaspar Sanz (c.1640-1710)
Suite de marchas
(*Instrucción de música sobre la guitarra espa-
ñola*, Zaragoza: Herederos de Diego
Dormer, 1674)
[ver fuente original]
Clarín de los Mosqueteros del Rey de
Francia
Lantururu
La esfachata de Nápoles
La Minina de Portugal
La Miñona de Cataluña
La Cavallería de Nápoles con dos
clarines

Tielman Susato
(c.1510/15-desp. 1570)
(*Danserye*, Amberes: Tielman Susato, 1551)
Danza La Mourisque (1551)
Danza Dansa de Hercules (1551)

Duración: 65'

C O M P O N E N T E S

César Navarro, trompeta natural
Vicente Alcaide, trompeta natural
Manuel Arnedo, trompeta natural
Javier Alcaraz, trompeta natural
Israel García, trompeta natural
Alejandro Gómez, trompeta natural
Juan Carlos Igea, trompeta natural
Juan Bautista Abad, trompeta natural
Onofre Serer, percusión histórica

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA

Al son de clarines y timbales

Onofre Serer

Hermanados indivisiblemente desde el final de la Edad Media, trompetas y timbales se establecen en un conjunto cerrado hasta bien entrado el siglo XIX, con un idioma musical propio que hunde sus raíces en la tradición militar y heráldica europea. A finales del siglo XV los Reyes Católicos engrosan su cuerpo de “músicos reales” hasta los veintisiete efectivos entre atabaleros y trompetas; a principios del siglo XVII aparecen las primeras obras escritas para este conjunto que hasta entonces desempeñaba su oficio con un corpus bien codificado y transmitido por tradición oral; en 1656 Heinrich Ignaz Franz von Biber escribe su *Missa Salisburgensis*, en la que incluye dos juegos de cuatro trompetas y timbales. Fuera de las cortes, las hermandades de atabales y trompetas se contrataban para acompañar las procesiones y actos festivos.

La Regalada se sumerge de lleno en la época de esplendor de este conjunto instrumental, desgranando buena parte del repertorio que nos ha llegado para atabales y trompetas. En el programa se presentan piezas representativas de las diferentes escuelas europeas de los siglos XVI al XVIII, retomando así este camino olvidado que simboliza la conexión entre los países vecinos. A pesar de la creación de los gremios y su hermética práctica musical, lo cual ha hecho que se desconozcan gran cantidad de composiciones o sus autores, se han podido rescatar variadas y diversas composiciones que hacen observar y entender la vida social y real del momento. Por ello, desde la escuela italiana las piezas representadas son las de Fantini, Monteverdi, Bendinelli y Caldara; mientras que A. D. Philidor y Lully son los máximos representantes de la música francesa para trompeta y timbales. Por su parte, Schmelzer y Altenburg recogen en sus composiciones la tradición germánica en la que la trompeta acompañaba en todo momento la vida de las ciudades.

I N T É R P R E T E S

La Regalada. Nace con la intención de interpretar y recrear, desde una perspectiva históricamente informada, las composiciones y sonoridades propias de los conjuntos de trompetas y timbales de los siglos XVI a XVIII, llenando así un vacío dentro del panorama de la música antigua de nuestro país. Este ensemble está formado por músicos que colaboran habitualmente con grupos de la talla de la Orquesta Barroca de Sevilla, Les Talents Lyriques, Gabrielli Consort, Capella de Ministrers o Al Ayre Español, entre otros, así como con formaciones sinfónicas como la ONE, la Oviedo Filarmonía o la Orquesta de València. Desde su creación en 2020 han participado en diversos conciertos por toda la geografía valenciana. También han colaborado en el Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, la Semana de Música Antigua de Estella, el Festival de Música Antigua de Sevilla o el Festival de Música Antiga dels Pirineus.

<https://laregalada.com/>

SÁBADO 28 OCT.

19.00 H

navas de san juan

Iglesia Parroquial de San Juan Bautista

CORO Y ORQUESTA MUSICALMA

José Gregorio Trujillo Paredes, director

Misa polifónica (celebración litúrgica) - Música sacra en la liturgia

P
R
O
G
R
A
M
A

ENTRADA

Franz Biebl (1906-2001)

Motete *Ave Maria* (8vv) (1964)

KYRIE

Manuel Jimena (n.1980)

Missa Humilis Complutensis (4vv) (2021)

Kyrie, para soprano y coro

GLORIA

Kuzma Bodrov (n.1980) – **Carlos**

Criado (n.1977) – **Pedro Alfaro**

(n.1980) – **Íñigo Guerrero** (n.1979)

Missa JMJ (4vv) (2011)

Gloria

ALELUYA

Manuel Jimena

Missa Humilis Complutensis (4vv) (2021)

Hallelujah

OFERTORIO

William Gómez (1939-2000)

Ave María, para soprano y coro (2000)

SANCTUS

Kuzma Bodrov – **Carlos Criado** –

Pedro Alfaro – **Íñigo Guerrero**

Missa JMJ (4vv) (2011)

Sanctus, para soprano y coro

AGNUS DEI

Kuzma Bodrov – **Carlos Criado** –

Pedro Alfaro – **Íñigo Guerrero**

Missa JMJ (4vv) (2011)

Agnus Dei

COMUNIÓN

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Cantata Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147 (1719)

Jesus bleibet meine Freude (4vv)

Marco Frisina (n.1954)

Anima Christi (4vv) (2019)

SALIDA

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Messiah, HWV 56 (1741)

Coro Hallelujah (4vv)

Duración: 55'

C O M P O N E N T E S

Rafaela Cárdenas, Alejandra Campos, Ainara Catena, Benjamín de la Fuente, Julia Férriz, Ana Gallardo, Mª Luisa Gómez, Linarejos Granados, Bernardina López, María Marín, Esperanza Montoro, Mª Nieves Moreno, Francisca de Jesús Risueño, Inmaculada Salcedo, Ana Gema Salcedo, Inmaculada Scavo, María Fuensanta Scavo y Davinia Valdivia, sopranos

Mónica Álvarez, Marta Andrés, Catalina Beltrán, Antonia Díaz, Manuela García, Emma Garijo, Nuria Gámez, Magdalena Gámez, Lucía Godoy, Marina López, Ana Belén Maldonado, Valeria Martínez, Mª José Martínez, Catalina Martos, Cinthia Mendoza, Noelia Villarrubia y Natalia Visiedo, contraltos

Diego Berja, Javier Catena, Rafael Cejudo, Juan Escudero, Manuel Gámez, Adrián Gámez, Antonio García, Manuela López y Juan Antonio Moreno, tenores

Ismael Berja, Miguel Ángel Crespo, Alberto Cruz, Pedro Gallardo, Enrique Gámez, Francisco Manuel Hernández, Antonio Gregorio Moreno, Ramón Murillo y Sergio Serrano, bajos

Paloma Muriel y Elena Ramírez, flautas
Gema Quílez, oboe

José Miguel Martínez, Juan Miguel Martínez, Marta de la Fuente y Stella Roselló, clarinetes
Alberto Martínez, fagot

Pablo Cano y Alejandro Martínez, trompas
Juan José Valero, trompeta

Miguel Ángel Valero, trombón

Jesús Berja, Marcos Leiva y Jesús Trujillo, percusión
Alberto Cruz, piano

Loli Barragán, Marina Campos, Carolina Fernández-Arroyo, María del Pilar López, Carmen Martínez, Alicia Montiel y Juan Soriano, violines
Manuel Jimena, viola

David Gascón y Gabriel Gascón, violonchelos
Joaquín Fernández y Sebastián Polaina, contrabajos

José Gregorio Trujillo Paredes, director

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN

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

Missa Humilis Complutensis

Kyrie
 Kyrie, eléison.
 Christe, eléison.
 Kyrie, eléison.

Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad.

Misa JMJ

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 deprecatio-
 nem 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!

Missa Humilis Complutensis

Hallelujah
Hallelujah.

Aleluya.

Ave María

Ave María
llena eres de gracia
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.

Misa JMJ

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.

Misa JMJ

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis.
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,
ten piedad de nosotros.
Danos la paz.

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 dejar ir a Jesús
fuera de mi corazón y de mi vista.

Anima Christi

Anima Christi, santifica 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...

Ne permittas a te me separari,
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae
Voca me, voca me.

Anima Christi...
Et iube me venire ad te,
Ut cum sanctis tuis laudem te
Per infinita saecula
Saeculorum. Amen.

Anima Christi...

*Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.*

*Pasión de Cristo, confórtame.
Oh buen Jesús, atiéndeme.
Dentro de tus heridas escóndeme.*

*Alma de Cristo...
No permitas que me aparte de ti.
Del malvado enemigo defiéndeme.
En la hora de mi muerte llámame.*

Alma de Cristo...

*Y mándame que venga a ti
para que con tus santos te alabe
por los siglos de los siglos. Amén.*

Alma de Cristo...

Messiah

*Hallelujah
Hallelujah!*

For the Lord God Omnipotent reigneth
Hallelujah!

The kingdom of this world
is become the kingdom of our Lord
and of His Christ, and of His Christ
and He shall reign for ever and ever.

King of kings (forever and ever
Hallelujah!)
And Lord of lords (forever and ever
Hallelujah!)

King of kings! And Lord of lords!
And He shall reign forever and ever
Hallelujah!

¡Aleluya!

*Porque el Señor Dios
Todopoderoso reina
¡Aleluya!*

*El reino de este mundo
se ha convertido en el reino de nuestro
Señor y de su Cristo, y de su Cristo.
Y Él reinará por siempre jamás.*

*Rey de reyes (por siempre jamás
¡Aleluya!)
Y Señor de señores (por siempre jamás
¡Aleluya!)*

*¡Rey de reyes! ¡Y Señor de señores!
Y Él reinará por siempre jamás
¡Aleluya!*

I N T É R P R E T E S

José Gregorio Trujillo Paredes, director. Natural de Linares (Jaén), obtiene el Superior de Guitarra en el CSM de Córdoba con Mención de Honor Fin de Carrera. Cursa Musicología en la Universidad de Granada con maestros como F. Javier Lara, Emilio Ros, Antonio Martín Moreno y Christiane Heine. En 2006 funda el Coro y Orquesta MusicAlma en la Basílica de Santa María de Linares. Realiza cursos de perfeccionamiento con Leo Brower, Ricardo Gallén, David Russell, José Luis Rodrigo, Antón García Abril; y de dirección musical con Lucía Marín y Enrique García Asensio entre otros. Actualmente es profesor de música por oposición en el IES Santa Engracia de Linares compaginándolo con la dirección y presidencia de MusicAlma.

Coro y Orquesta MusicAlma. Nace en 2006 en la Basílica de Santa María de Linares, siendo su coro y orquesta oficial. En el ámbito de la música sacra destacamos actuaciones como tomas de posesión de Obispos, beatificaciones, coronaciones canónicas, celebraciones eucarísticas en Catedrales (Baeza, Jaén, la Almudena...) y en la Basílica de San Francisco el Grande (Madrid). En el ámbito civil ha actuado en teatros y universidades (UNIA, UJA). Asimismo, MusicAlma ha participado en festivales de música como en las ediciones XXI, XXII y XXIII del FeMAUB, Festival de Música Sacra de Las Rozas (Madrid) o el XIII Festival Internacional de Música Ciudad de La Rambla (Córdoba). Destacamos además colaboraciones en CD, radio y TV.

<https://www.musicalma.es/>

DOMINGO 29 OCT.

19.30 H

carboneros

Iglesia Parroquial de la Inmaculada

ORFEÓN SANTO REINO

Antonio José Molina Estepa, director

Misa polifónica (celebración litúrgica)

P
R
O
G
R
A
M
A

ENTRADA

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Motete Iubilate Deo (4vv)

KYRIE

Pedro Jiménez Cavallé (n.1942)
Señor, ten piedad (4vv)

OFERTORIO

Giulio Caccini (1551-1618)
Motete Ave Maria (4vv)

SANTO

Franz Schubert (1797-1828)
Santo (4vv)

CORDERO DE DIOS

Pedro Jiménez Cavallé
Cordero de Dios (4vv)

COMUNIÓN

Eduardo Ocón y Rivas (1833-1901)
O salutaris (4vv)

Francisco Guerrero (1528-1599)
Pan divino y gracioso (4vv)

Giuseppe de Marzi (n.1935)
Signore delle cime (4vv) (1958)

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

Duración: 50'

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 Lebosó 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 CARBONEROS

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, ten piedad

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

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.*

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.

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.*

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.*

I N T É R P R E T E S

Orfeón Santo Reino. Fundado en 1953 con el patrocinio de la Agrupación de Cofradías bajo la dirección de José Sapena Matarredona. Desde 1976 es patrocinado por la Caja de Ahorros de Córdoba. Destaca su colaboración con las instituciones civiles y religiosas, señalando la efectuada ante SS. MM. los Reyes de España, por la que fueron felicitados. Participa en encuentros corales nacionales e internacionales y es el creador y organizador de los Encuentros Corales Ciudad de Jaén. Al mismo tiempo, ha grabado tres CD. Ha realizado varias giras de conciertos por España y Europa. En 2009 fue galardonado con la Medalla al mérito por la Real Academia de Bellas Artes de Granada y está dirigido actualmente por Antonio José Molina Estepa.

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

chiclana de segura

Teatro San José

DÚO EL PARAÍSO

Mujer: musas y creadoras

Giovanni Girolamo Kapsberger

(c.1580-1651)

Passacaglia (1640)

(*Libro quarto d'intavolatura di Chitarone*)

(*Il Primo Libro delle Mvsiche*, Florencia:

Zanobi Pignoni, 1618)

[ver fuente original]

Barbara Strozzi (1619-1677)

L'amante bugiardo (1651)

(*Cantate, ariette, e dveti*, Op. 2,

Venecia: Gardano, 1651)

Giovanni Girolamo Kapsberger

Toccata en Mi (1626)

(*Libro Terzo d'intavolatvra di Chitarone*,

Roma: Raccolto dal Sig. Michele Priuli,

1626)

Gaspar Sanz (c.1640-1710)

Jácara (1674)

(*Instrucción de música sobre la guitarra*

española, Zaragoza: Herederos de

Diego Dormer, 1674) [ver fuente

original]

Settimia Caccini (1591-c.1660)

Giá sperai, non spero più

(*Ariette in musica da diversi maestri*,

Praga, Lobkowitz Music Collection,

Ms. II La 2)

José Marín (1618-1699)

Si quieres dar Marica en lo cierto (1699)

(*Tonos*, Museo Fitzwilliam, Cambridge,

MS MU4-1958, Mu. 727)

Gaspar Sanz

Folía (1674)

(*Instrucción de música sobre la guitarra*

española, Zaragoza: Herederos de Diego

Dormer, 1674) [ver fuente original]

Giovanni Girolamo Kapsberger

Toccata en Sol menor (1626)

(*Libro Terzo d'intavolatvra di Chitarone*,

Roma: Raccolto dal Sig. Michele Priuli,

1626)

José Marín

Ojos, pues me desdeñáis (1699)

(*Tonos*, Museo Fitzwilliam, Cambridge,

MS MU4-1958, Mu. 727)

Francesca Caccini (1586-desp.1641)

Madrigal lo mi distruggo, et ardo

Canzonetta Che t'ho fatt'io

Juan Serqueira de Lima († c.1726)

Tomo humano ¡Todo es amor...!

Gaspar Sanz

Mariçápalos (1674) [ver fuente original]

(Instrucción de música sobre la guitarra española, Zaragoza: Herederos de Diego Dorner, 1674)

Claudia Sessa (c.1570-c.1615)
Aria *Occhi io vissi di voi* (1613)
(*Canoro piano di Maria Vergine*,
Venecia: Aere Bartholomei Magni,
1613)

Gaspar Sanz
La Tarantela, improvisación sobre la
danza tradicional (1674)
[ver fuente original]
(*Instrucción de música sobre la guitarra
española*, Zaragoza: Herederos de
Diego Dorner, 1674)

Antonia Bembo (c.1640-c.1720)
Aria *Anima perfida* (1695-1700)
[ver fuente original]
(*Produzioni Armoniche*, París, Bibliothèque
nationale de France, Musique, RES VMI-
117)

Gaspar Sanz
Canarios (1674) [ver fuente original]
(*Instrucción de música sobre la guitarra
española*, Zaragoza: Herederos de Diego
Dorner, 1674)

José Marín
No piense Menguilla ya (1699)
(*Tonos*, Cambridge, Fitzwilliam Museum,
MS MU4-1958, Mu. 727)

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

Pilar Carretero, soprano
Miguel Ángel Muñoz, cuerda pulsada

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE SEGURA

Mujer: musas y creadoras

Pilar Carretero Pantoja

A lo largo de la historia, la mujer ha inspirado todo tipo de obras de arte, ha servido de modelo y ha sido musa y mecenas de grandes autores. Pero su papel no se ha limitado a este: también han sido ellas mismas artistas, creadoras de arte, aunque sus obras y sus personas hayan sido tantas veces relegadas a un segundo plano, negadas y finalmente olvidadas.

El Paraíso propone un viaje emocional entre dos países, España e Italia, y una época, el siglo XVII, utilizando el múltiple rol de la mujer en la historia de la composición musical: canciones españolas –*tonos*– en las que a través del nombre de una mujer (*Menguilla, Marica, Tirsi...*) se habla del amor y de la naturaleza; y piezas italianas en las que las mujeres son las autoras de excepcionales arias dentro del estilo del *recitar cantando*, que predominó durante el *Seicento* en Italia y fue punto de partida para el nacimiento de la ópera.

La práctica musical de la mujer durante el Siglo de Oro es difícil de abordar dada la escasez de fuentes documentales; actualmente son muchos los estudiosos que piensan que, tras la abundancia de manuscritos, tanto de textos como musicales, de autor anónimo, se esconde la firma de una mujer que por su condición femenina se veía obligada a escribir y componer en el anonimato (o utilizando pseudónimos masculinos, práctica que, como sabemos, llegó hasta el siglo XX).

Y, sin embargo, la presencia femenina en el mundo de la creación no fue tan escasa: en las últimas décadas, numerosas investigaciones han empezado a revelar que el número de artistas en general, y de compositoras en particular, que ha existido en la historia ha sido mucho mayor de lo que tradicionalmente recogen tantos estudios críticos, biografías y libros de historia. Y, lo que es más importante, se trata de un trabajo de calidad.

En Italia son algunas más las que pudieron publicar su obra y vivir de componer e interpretar música, entre ellas las autoras que se recogen en el presente programa: las hermanas Francesca y Settimia Caccini, educadas en un extraordinario ambiente musical familiar; Barbara Strozzi, prolífica compositora y cantante veneciana; y Antonia Padoani Bembo, que compuso en París para el mismísimo Rey Sol. Mucho más común era la presencia de compositoras en los conventos: hacerse monja era una de las escasas formas que tenían las mujeres para acceder a cierta formación y libertad para componer; es el caso de Claudia Sessa, monja en el convento de Santa María Annunciata en Milán.

En general, la vida personal de todas estas compositoras se vio profundamente afectada, mucho más que la de sus colegas masculinos, ante la decisión de dedicarse al arte: para ello debieron renunciar a tener familia y llevar una existencia aislada, bien en sus propias casas,

bien en conventos. Y a las que optaron decididamente por la libertad amorosa y sexual, las acompañó durante toda su vida la fama y el calificativo de cortesanas, aún sin serlo.

En Italia, la música vocal se centraba en la monodia acompañada, que dará lugar al nacimiento de la ópera, desarrollada por autores como Giulio Caccini (y posteriormente sus hijas Francesca y Settimia). Se caracteriza por un canto con importancia esencial de la palabra, de la poesía, que guía la composición a través de una suerte de *recitar cantando*, expresión utilizada también por autores como Monteverdi y Emilio de' Cavalieri. A este valor fundamental de la palabra se une el uso de ornamentaciones, que son ya recogidas en las partituras, aunque sin prescindir de la improvisación que realizaban los intérpretes.

En España, los *tonos, humanos y divinos*, también para voz con acompañamiento de un instrumento, estaban presentes en las representaciones teatrales del excepcional Siglo de Oro. Las piezas vocales españolas son más simples y directas, con menos ornamentación y un uso menos acusado del contrapunto; se caracterizan, sin embargo, por el uso de armonías, ritmos y abundancia de hemiolias, que les proporcionan un carácter distintivo. Además, sus textos son de una enorme belleza y de gran calidad poética, no en vano pertenecen a grandes autores del Siglo de Oro (Calderón, Lope de Vega, Salazar y Torres, etc.).

Era práctica habitual de la época partir de un preludio instrumental que el guitarrista improvisaría para dar “el tono” al cantante e introducir la tonalidad: en el presente programa, como introducción a los cantos, se proponen preludios en forma de *toccata* y danzas, especialmente de origen español, que se difundieron por toda Europa adoptando características propias (debido sobre todo al peso económico, cultural y político de la España de la época): cortesanas (*canarios*), populares (*seguidilla, folía*) y callejeras (*pasacalles*), *jácaras* (fin de fiesta en los corrales de comedias), *chaconas* (del erotismo a la solemnidad) y *tarantellas* (tradicionales del sur de Italia).

L'amante bugiardo

I miei giorni sereni
infetti col tuo sguardo,
e col sospir bugiardo,
l'aria tu m'avveleni.
Ah, scherza e non schemire,
ah, mira e non mentire:
Ma falso e menzogner se parli o taci,
i vezzi hai finti e traditori i baci.

Provo dalle bugie
un'aria tormentata,
da tue frodi habitata,
e dalle furie mie.
Ah, giura e non mentire,
ah, taci e non tradire:
Ma falso e menzogner se parli o taci,
i vezzi hai finti e traditori i baci.

(El amante mentiroso)

*Mis días tranquilos,
infectados con tu mirada,
y con tus falsos suspiros,
el aire me envenenas.
Ah, bromea y no te burles,
ah, mira y no mientas:
Pero sois falso y embustero,
ya sea que habléis o calléis,
tus encantos finges
y traicioneros son tus besos.*

*Siento por las mentiras
un aire atormentado,
habitada por tus fraudes,
y por mis furias.
Ah, jura y no mientas,
ah, calla y no traiciones:
Pero sois falso y embustero,
ya sea que habléis o calléis,
tus encantos finges
y traicioneros son tus besos.*

Si quieres dar Marica en lo cierto

Si quieres dar Marica en lo cierto
quíereme más y dímelo menos.

Si quieres a mi fortuna
coronarla de una vez
primero lo sientas diez
que me lo confieses una;
y para no ser alguna
de las comunes del pueblo,
quíereme más y dímelo menos.

Sábete que mucha gente
que no sabe de sentir
piensa que hablar y decir
es lo mismo que se siente;
mas yo que soy inocente
a mi pretensión me atengo,
quíereme más y dímelo menos.

Una ley para sentillo
para decillo otra ley
niña, por vida del rey,
que marea el estilillo;
ya me canso de decillo
si quieres no gastar tiempo,
quíereme más y dímelo menos.

lo mi distruggo, et ardo

lo mi distruggo, et ardo
nè trovo al mio dolor conforto, e pace.
Ch'un sol pietoso sguardo
temprar non può d'Amor l'ardente face,
Nè sfogar posso in pianto il dolor mio
Come viver poss'io?
Occhi, deh per pietà, mentre splendete
e dolci saettando il cor m'ardete,
toglietemi la vita
ch'io vò morir se non mi date aita.

*Me consumo y quemo,
ni encuentro consuelo
para mi dolor, ni paz.
Por una sola mirada piadosa
no puedo templar la antorcha
encendida del Amor,
Tampoco puedo desahogar
mi dolor con lágrimas.
¿Cómo puedo vivir?
Ojos, ay, por piedad, mientras brilláis*

*y, disparando dulcemente vuestras flechas,
el corazón me quemáis,
quitadme la vida,
porque deseo morir
si no venís en mi ayuda.*

Che t'ho fatt'io

Che t'ho fatt'io
che tanto brami
la morte mia perche io non t'ami?
Non sai ch'io vivo sol del tuo splendore?
Ahi, duro core
ohimè, piega'l desio
Che t'ho fatt'io?

Che vanto avrai
ch'io mi consumi
al chiaro sol de' tuoi bei lumi?
Deh, volgi al mio dolor pietoso il guardo,
ch'io moro, e ardo,
Ahi, se morir mi fai
Che vanto avrai?

D'un alma altera
ria crudeltate
pregio non fia d'alta beltate,
ma di fedele amor, di pura fede
Empia mercede,
Ahi cor di cruda fera
d'un alma altera.

*¿Qué te he hecho yo
que tanto deseas
mi muerte, porque no te ame?*

*¿No sabes que vivo
sólo de tu esplendor?*

*Ah, corazón cruel,
ay, abandona tu deseo
¿Qué te he hecho yo?*

*¿Qué satisfacción te puede dar
que me consuma
bajo el claro sol de tus hermosos ojos?
Ven, vuelve tu mirada piadosa
sobre mi sufrimiento,
porque muero y me quemo;
Ay, si causas mi muerte,
¿Qué satisfacción tendrás?*

De un alma altiva,

*cruidad malvada
no hay mérito en la gran belleza,
sino en el amor fiel, de fe pura.
El pago cruel,
ay, corazón de fiera cruel,
de un alma altiva.*

Giá sperai, non spero più

Giá sperai, non spero più
Riso e gioco, dolce foco amor già fu.
Hor ch'a morte ei ti saetta,
cor tradito, vanne arditto
alla vendetta.

Già fui lieto, hor grido ohimè,
Pene e guai, doglie homai lungi da me.

Per sottrami al gioco indegno,
su, cor mio, tuo desio volgi allo sdegno.

*Ya esperaba, no espero más
Risa y juego, dulce fuego fue el amor.
Ahora que te dispara a matar,
corazón traicionado, ve valiente
hacia la venganza.*

*Ya era feliz, ahora grito ¡ay de mí!
Penas y tristezas, dolores,
ahora alejaos de mí.
Para escapar del juego indigno,
vamos, corazón mío,
convierte tu deseo en desdén.*

Ojos, pues me desdeñáis

Ojos, pues me desdeñáis
no me miréis
pues no quiero que logréis
el ver cómo me matáis.
Cese el ceño y el rigor
Ojos, mirad que es locura
arriesgar vuestra hermosura
por hacerme un disfavor.
Si no os corrige el temor
de la gala que os quitáis
No me miréis
pues no quiero que logréis
el ver cómo me matáis.

Y si el mostraros severos
es no más que por matarme,

podéis la pena excusarme
pues moriré de no veros.
Pero si no he de veros
que de mi os compadezcáis.
Ojos pues me desdeñáis
no me miréis
pues no quiero que logréis
el ver cómo me matáis.

¡Todo es amor...!

¡Todo es amor
el arroyo, la estrella y la flor!
Aprende, Tirsi bella,
de la flor, el arroyo y la estrella
y verá tu rigor
que nada es desdén,
que todo es amor:
el arroyo, la estrella y la flor.

Y llorando, ardiendo, expirando
en cristal, en incendio, en olor,
el arroyo, la estrella y la flor,
¡nada es desdén, todo es amor!
El arroyo, llorando en cristal;
en incendios, ardiendo la estrella,
y la flor, expirando en olor:
¡Todo es amor!

Llorando el arroyo,
ardiendo la estrella,
expirando la flor,
en cristal, en incendio, en olor.
¡Todo es amor:
el arroyo, la estrella y la flor!

Aquel arroyuelo,
galán de las selvas,
sus troncos inunda
y sus flores riega,
y amante celebra,
con llanto de cristal,
de amor las penas.

La flor cariñosa
al sol galantea,
ardiendo a sus rayos
en dichosa hoguera,
y amante celebra,
con suspiros de olor,
de amor las penas.

Occhi io vissi di voi

Occhi io vissi di voi
mentre voi fosti voi
ma spenti poi
vivo di vostra morte.
Infelice alimento
che mi nutre al tormento
e mi manca al gioire
per far vivace morte al mio martire.

*Ojos, que viví en vosotros
mientras exististeis
pero luego extinguidos
vivo por vuestra muerte.
Infeliz alimento
que me nutre en el tormento
y me falta en la alegría
para darle una muerte viva a mi martirio.*

Anima perfida

Anima perfida
ingrato cor
e non ti fulmina sdegnato amor.

Con finti sguardi tu mi invaghisti
con falsi vezzi tu mi tradisti
nutrendo in petto per altro oggetto
piú vivo ardor.

Già t'abbandono empia che sei
assai perdesti nulla perdei
tuo fu l'error.

Tal se palla infocata incontra un marmo
quando il marmo colpisce
vien rintuzzata el feritor ferisce.

*Alma pérfida,
corazón ingrato
y no te fulmina el amor desdeñado.*

*Con miradas fingidas me enamoraste
con falsos encantos me traicionaste
alimentando en el pecho más vivo ardor
por otro objeto.*

*Ya te abandono, impía,
mucho perdiste, yo nada perdí
tuyo fue el error.*

*Como un alma ardiente se encuentra
con el mármol
cuando el mármol golpea,
es rechazada y el heridor hiere.*

No piense Menguilla ya

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

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

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

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

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

I N T É R P R E T E S

Pilar Carretero, soprano. Estudia en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Se gradúa *cum laude* en el Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia en canto renacentista y barroco con Cristina Miatello. Máster en Interpretación Musical y en Investigación Performativa. Canta en teatros y festivales en España (Úbeda y Baeza, Murcia, Gijón, Daroca, Granada) e Italia (Venecia, Bolonia, Padua, Treviso). Como solista de la Cappella Marciana de San Marco realiza conciertos en Venecia, Mestre, Padua, Vicenza, Módena, Bolonia, Moscú y Roma, y canta para el Teatro La Fenice. Graba como solista repertorio barroco inédito para la Fundación Levi de Venecia.

Miguel Ángel Muñoz, cuerda pulsada. Se forma en cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco con Aníbal Soriano y Juan Carlos Rivera en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla; posteriormente, con los maestros Ángel Sampedro, Gerard Talbot, Peter Zajicek, Enrico Onofri, Xavi Díaz, Robert Barto y Paul O'dette. Con el El Parnaso Español participa como intérprete y como productor en *Delirio Ardiente*, monográfico dedicado a la música escénica de Sebastián Durón, y *En tierra calma* dedicado a la obra para voz y continuo de José de Torres. Ha publicado un monográfico sobre la música para laúd barroco titulado *Cuaderno de Estudio, vol. 1: Dresde, S. L. Weiss*.

SÁBADO 4 NOV.

20.30 H

torredelcampo

Iglesia Parroquial de San Bartolomé

ARTEMANDOLINE

Juan Carlos Muñoz y Mari Fe Pavón, directores

Alla Ciaccona

Marco Uccellini (1603-1680): *Sinfonie Boscarecie*, Op. 8 (1660)
(*Sinfonie Boscarecie*, Amberes: Heredi di Pietro Phalesio, 1669)
[ver fuente original]

A Girifalcha - A Padouana - Arcadicha - A Gianina - A Virmingarda

Aria Quarta sopra la Ciaccona à 3 (1642)
(*Sonate, arie et correnti a 2, e 3*, Op. 3, Venecia: Alessandro Vincenti, 1642)
[ver fuente original]

Sonata La Luciminia contenta (1645)
(*Sonate, arie et correnti*, Op. 4, Venecia: Alessandro Vincenti, 1645)

Lucas Ruiz de Ribayaz (antes 1626-desp.1677)
(*Luz y norte musical para caminar por las cifras...*, Madrid: Melchor Álvarez, 1677)
[ver fuente original]
Españoleta - Galería de amor - Achas - Xácaras

Samuel Friedrich Capricornus (1628-1665)
Chaconne en Re Mayor: (*Partiturbuch Ludwig*, 1662)

Andrea Falconieri (1585-1656)
La suave melodia & su corrente [ver fuente original]
(*Il primo libro di Canzone, Sinfonie...*, Nápoles, Pietro Paolini & Giuseppe Ricci, 1650)

Anónimo: *Folías* (s. XVII)

Santiago de Murcia (1673-1739) : *Marionas & Fandango*
(Código Saldívar IV, Guanajuato, México, c.1732)

Andrea Falconieri: *Ciaccona* (1650)

Duración: 80'

P
R
O
G
R
A
M
A

C O M P O N E N T E S

Meike Herzig, flauta
Manuel Muñoz, guitarra barroca
Daniel Zapico, tiorba
José Manuel Chema Ramírez, violonchelo
Anne-Catherine Bucher, clave
Mari Fe Pavón, mandolina barroca y dirección
Juan Carlos Muñoz, mandolina barroca y dirección

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO

Alla Ciaccona

Artemandoline

Alla Ciaccona es un programa creado por Artemandoline y la flautista Meike Herzig para explorar todas las facetas sonoras y técnicas que ofrecen la mandolina y la flauta. La pasión desbordante de la música italiana se manifiesta en este programa en el que se unen improvisación y experimentación. Se presenta un viaje lleno de sorpresas con una música repleta de color, viveza y variedad, que permite al oyente caminar junto a estos músicos italianos en busca de su fuerza expresiva y sensibilidad.

I N T É R P R E T E S

Artemandoline. Juan Carlos Muñoz y Mari Fe Pavón optaron con su conjunto Artemandoline por volver a los documentos originales para establecer el verdadero pedigrí de la incomparable familia de instrumentos de cuerda pulsada, contribuyendo al lanzamiento de un movimiento que fomentara tanto la frescura como el rigor musical. Buscando las primitivas mandolinas, trabajando con los manuscritos, investigando en los primeros tratados y explorando la iconografía. Estos son los medios por los cuales, desde hace casi veinte años, los músicos de Artemandoline han tratado de hacer la máxima justicia a las obras de Scarlatti, Vivaldi, Sammartini y sus contemporáneos.

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

VIERNES 10 NOV.

20.30 H

cazorla

Teatro de la Merced

DÚO LORCA

Bach y Telemann: maestros del Barroco

PRIMERA PARTE

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Invención 1 en Do Mayor BWV 772
[ver fuente original]

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Sonata en Sol Mayor TWV 40:107
[ver fuente original]
Affettuoso - Allegro
Andante - Presto

Johann Sebastian Bach
Invención 4 en Re menor BWV 775
[ver fuente original]

Georg Philipp Telemann
Canon melódico nº 2 TWV 40:120
[ver fuente original]
Spirituoso - Larghetto - Allegro assai

Johann Sebastian Bach
Invención 6 en Mi Mayor BWV 777
[ver fuente original]

SEGUNDA PARTE

Johann Sebastian Bach
Invención 15 en Si menor BWV 786
[ver fuente original]

Georg Philipp Telemann
Canon melódico nº 1 TWV 40:118
[ver fuente original]
Vivace - Adagio - Allegro

Johann Sebastian Bach
Invención 9 en Fa menor BWV 780
[ver fuente original]

Georg Philipp Telemann
Sonata en Re mayor TWV 40:105
[ver fuente original]
Largo - Vivace - Gratoso - Allegro

Johann Sebastian Bach
Invención 8 en Fa Mayor BWV 779
[ver fuente original]

Duración: 50'

C O M P O N E N T E S

Carmen Vera Trillo, flauta travesera - José Javier Zafra de la Chica, oboe

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

Bach y Telemann: maestros del Barroco

Dúo Lorca

Bach y Telemann: maestros del Barroco es un concierto a través del cual se presenta un viaje en el tiempo hasta el Barroco más paradigmático, de la mano de uno de los compositores más prolíficos de la historia de la música. En este concierto, el Dúo Lorca ofrece a la audiencia una experiencia que permite evadirse del presente, sumergiéndose en las bellas melodías y contrapuntos del periodo barroco de la mano del dulce timbre del oboe y la flauta.

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). 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 Chomet entre otros. Actualmente sigue formándose con diferentes maestros de renombre tras concluir el Máster de interpretación solista en el Centro Superior Katarina Gurska (Madrid).

José Javier Zafra de la Chica, oboe. Titulado Superior en Oboe, inicia sus estudios en el Conservatorio Ramón Garay de Jaén, finalizándolos en el Conservatorio Superior de Música de Jaén Andrés de Vandelvira con el Catedrático Cecilio García Herrera, además de haber sido estudiante de la Universidad de Música Frederik Chopina en Varsovia. Ha recibido cursos de perfeccionamiento musical de la mano de profesores de prestigio internacional como Thomas Indermuhle, José Antonio Masmano, Tytus Wojnowicz, Guillermo Sanchís, Raúl Gadea, Cecilio García, Andrés Parada, Eduardo Martínez, Salvador Mir, René Martín. Recientemente ha concluido el Máster en investigación artística de la Universidad de Jaén y el Máster de interpretación solista en el Centro Superior Katarina Gurska (Madrid) con Salvador Barberá.

<https://duolorca.com/>

jaén

Coro de la S. I. Catedral

CAMERATA ANTONIO SOLER

Gustavo Sánchez, director - Javier Mendoza, director invitado

España y Nueva España: confluencias en el siglo XVIII

P
R
O
G
R
A
M
A

Ignacio Jerusalem (1707-1769)
Versos de *Miserere* (c.1750)¹
"Amplius lava me" para bajo*
(Archivo del Cabildo Catedral
Metropolitano de México, A0491 y
A0494.02)

"Benigne fac" para bajo*
"Libera me" para tenor y bajo*
(Archivo del Cabildo Catedral
Metropolitano de México, A0491 y
A0494.02)

Antonio Soler (1729-1783)
Lamentación 2ª del Jueves Santo *Vau*.
Et egressus est para tenor y violonchelo
obligado^{2*}
(Real Biblioteca del Monasterio de El
Escorial, Mus. 111-10bis)

Leonardo Leo (1694-1744)
Aria al Santissimo *Siento ya, mísero*
(c.1751)^{3*}
(Archivo de la Catedral de Segovia)

Francisco Hernández Illana (c.1700-80)
Cantada de Navidad a dúo *En aquel
portal pobre* (c.1749)^{3*}
(Archivo de la Catedral de Burgos)

Santiago Billoni (c.1700-c.1763)
Aria *En su concepción* a la Purísima
Concepción para tenor^{4*}
(Archivo Histórico de la Arquidiócesis
de Durango, MS Mus 425)

Aria *En silencioso calma* a la Purísima
Concepción para tiple^{4*}
(Archivo Histórico de la Arquidiócesis
de Durango, MS Mus 431)

Ignacio Jerusalem
Aria *Luna candidísima* a la Virgen para
soprano^{4*}
(Archivo Histórico de la Basílica de
Guadalupe, Ciudad de México, J4-818)

Juan Manuel de la Puente (1692-1753)
Tonada *Lavanderita soy* a la Purísima
Concepción para tiple (1719)⁵
(Archivo de la Catedral de Jaén, *Música
Práctica de Puente*, Libro VII, ff. 26v-27v)

Ignacio Jerusalem
Alabanza para el Corpus Christi
*Aplaudan alegres*⁴
(Archivo Histórico de la Arquidiócesis
de Durango, MS Mus 313)

Duración: 70'

* Estreno en tiempos modernos o en España

Transcripciones:

(1) Javier Marín-López (ed. Dairea Ediciones)

(2) Gustavo Sánchez

(3) Raúl Angulo (ed. Ars Hispana)

(4) Drew Edward Davies (ed. AR Editions y Dairea Ediciones)

(5) Javier Marín-López y José Antonio Gutiérrez-Álvarez (ed. Universidad de Sevilla)

C O M P O N E N T E S

CAMERATA ANTONIO SOLER

Ámber Norelai, soprano

Eleanor Ranney-Mendoza, soprano

Fran Braojos, tenor

Javier Agudo Fernández-Burgos, barítono

Sònia Benavent, violín concertino

Roi Pérez, Sergio Suárez, Lidia Fernández y Helena Reguera, violines

Alejandro Marías, violoncelo

Ramón Mascarós, contrabajo

Paula García Uña, clave

Gustavo Sánchez, director titular

Javier José Mendoza, director invitado

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

España y Nueva España

Camerata Antonio Soler

Hoy disfrutaremos de una velada musical con obras de compositores poco conocidos que crearon música en España y Nueva España en el siglo XVIII. El esplendor de estas obras revela el rico patrimonio musical de las catedrales hispanas de ese periodo. Escucharemos obras de compositores italianos afincados en Nueva España –Ignacio Jerusalem y Santiago Billoni– y tres estrenos en tiempos modernos: una *Lamentación* del Padre Soler, una *Cantata* a dúo de Francisco Hernández Illana y un *Aria* de Leonardo Leo conservada en la Catedral de Segovia.

I N T É R P R E T E S

Gustavo Sánchez, director titular. cursó estudios de flauta travesera y composición, tras los cuales estudió dirección de orquesta en el Conservatorio de Viena. Desde 2012 es director y fundador de la Camerata Antonio Soler, orquesta con la que realiza una importante labor de recuperación del patrimonio musical de la segunda mitad del siglo XVIII reflejada en la publicación de doce discos, ocho de ellos con *Sinfonías* de Gaetano Brunetti el compositor de Carlos IV. Es director del Curso Internacional de Directores de Orquesta “Escorial” y del Festival Brunetti en Colmenar de Oreja. Es profesor del Departamento Interfacultativo de Música de la Universidad Autónoma de Madrid desde 2008, actividad que compagina con la investigación y la publicación de varios libros y numerosos artículos.

Javier José Mendoza, director invitado. Es director de estudios orquestales en la Universidad Internacional de Florida y director de la Chicago ArtsOrchestra (CAO). Actualmente se encuentra en España gracias a una beca Fulbright de investigación en el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid. Bajo la dirección de Mendoza, la CAO ha sido constantemente reconocida por diversos medios, como Critics Pick por *Time Out Chicago* y Recommend por John von Rhein del *Chicago Tribune*. En 2014 llevó a la CAO a ser nombrada Orquesta Profesional del Año por The Illinois Council of Orchestras. Las grabaciones de Mendoza con la CAO pueden escucharse en Navona Records.

Camerata Antonio Soler. Nació en 2012 con el propósito de abordar un variado elenco de obras de diversas épocas y estilos (especialmente clásico, romántico y contemporáneo), basando su interpretación en criterios historicistas y en el uso de instrumentos originales, cuando estos son requeridos. Integrada por catorce músicos profesionales de cuerda y viento, tiene su sede en San Lorenzo de El Escorial y desde su fundación su director es Gustavo Sánchez. Es la orquesta residente del Festival Brunetti de Colmenar de Oreja y ha publicado un total de doce discos con obras inéditas de Brunetti, Boccherini y Antonio Soler, entre otros, recibiendo las mejores críticas de prensa y público.

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

SÁBADO 11 NOV.

20.30 H

huelma

Iglesia Parroquial de la Inmaculada

CHARANDA

José Ramón Jódar, bandurria, guitarra, voz y dirección

Europa y el Nuevo Mundo: un diálogo entre almas

Max Alliey (n.1946)
Misa Criolla venezolana
Gracias Señor, gaita zuliana

Ariel Ramírez (1921-2010) y
Félix Luna (1925-2009)
Misa Criolla argentina: Kyrie

Calixto Álvarez (n.1938)
Misa para Juan Pablo II en Cuba
Guajira-son

Franz Schubert (1797-1828): *Ave Maria*

Ariel Ramírez y Félix Luna
Misa Criolla argentina: Santo

Andrés Alén (n.1950)
Misa para Juan Pablo II en Cuba
Cordero de Dios, habanera

Johann Christoph Pachelbel (1653-1706)
Canon

Herivelto Martins (1912-1992)
Ave María no Morro

Nicolás Colodro Campos (n.1944)
Flor Marchita

Anónimo
Virgen de Amor

Duración: 50'

C O M P O N E N T E S

Agustín Nogueras, guitarra, requinto y voz solista
Rafael López, guitarra y voz solista
Rodrigo Cañadillas, bandurria, guitarrón mexicano y voz solista
Óscar Martínez, cuatro puertorriqueño y voz
Francisco Javier Pérez, laúd y voz
Manuel Torres, guitarra portuguesa y voz
José Raúl Peñas, charango, cuatro venezolano, guitarra, percusión y voz
Manuel Mula, bandurria, percusión y voz
Fernando Delgado, percusión
José Ramón Jódar, bandurria, guitarra, voz y dirección

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE HUÉLMA

P
R
O
G
R
A
M
A

Europa y Nuevo Mundo

Charanda

Así como nuestra Catedral de Jaén ha servido de referente para los grandes templos renacentistas de Hispanoamérica, la música sacra del Nuevo Mundo ha trascendido fronteras y emocionado a generaciones enteras de nuestro país y del mundo entero. El concierto de hoy es una invitación a sumergirse en lo más profundo de nuestro ser a través de esta música creada desde el fervor y la fe. Con sus arreglos exquisitos y armonías celestiales, el grupo Charanda ofrecerá un viaje espiritual de solemnidad y recogimiento hacia un lugar donde sólo habita lo sagrado. Permítanos guiarle a través de este tesoro cultural y espiritual.

I N T É R P R E T E S

Charanda. Es la convergencia de diez historias personales vinculadas por la música y la amistad. Este grupo jiennense se creó en verano de 2007 con fines solidarios, seña de identidad que ha ido fortaleciendo mediante la organización de varias ediciones de su FestiBolero y de grandes eventos navideños en catedrales, basílicas y teatros. Es destacable su labor investigadora y divulgativa, que ofrece a través de conciertos didácticos y talleres musicales. En la Navidad de 2015 nace su primer proyecto discográfico: *Charanda canta a la Navidad* y en 2022 recogen en *Juntos* lo más representativo del bolero y la música romántica hispanoamericana de sus primeros quince años de andadura. 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, La Noche del Patrimonio de Mérida, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y Festival de las Culturas de Gran Canaria.

www.charanda.es

VIERNES 17 Y SÁBADO 18 NOV. 20.30 H Y 20.00 H

martos y cabra

Iglesia Parroquial de Santa Marta e
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Expectación

VOX CANTORIS

Jean-Christophe Candau, director

Esplendores polifónicos de México (ss. XVI-XVIII)

Anónimo (ss. XVI-XVII)

Deus in adiutorium (5vv)

(Convento de la Encarnación [Chicago, Newberry Library, Mexican Mss 4])

Juan de Lienas (fl.c.1620-1650)

Salve Regina (4vv)¹

(Convento de la Encarnación [Chicago, Newberry Library, Mexican Mss 1])

Anónimo

Misa *Susanne un jour* (5vv)¹

(Convento de la Encarnación [Chicago, Newberry Library, Mexican Mss 1])

Kyrie

Gloria

Sanctus

Agnus

Antonio Rodríguez Mata (fl.1614-1643)

Lamentación de Viernes Santo (4vv)

(Catedral de México [Libro de polifonía, MS P01])

Hernando Franco (c.1530-1585)

Christus factus est (4vv)

(Catedral de México, Libro de polifonía, MS 3; Convento de la Encarnación [Chicago, Newberry Library, Mexican Mss 2])

Miguel Placeres (fl.1739-1803)

Lamentación de Viernes Santo (4vv)¹

(Catedral de Guadalajara, Libro de coro, Ms 17)

Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664)

Ave Rex noster & Ipse autem vulneratus (4vv)²

(Catedral de Puebla, Legajo Ms 30)

Juan Navarro (c.1530-1580)

Alma redemptoris Mater (5vv)¹

(Catedral de Oaxaca, Libro de coro s.s. [Psalmi, hymni ac Magnificat totius anni, Roma: Iacobi Tomerij, 1590])

Duración: 65'

P
R
O
G
R
A
M
A

Transcripciones:
(1) Jean-Christophe Candau (2017-2023)
(2) Paul Armin Reitz (1987)

C O M P O N E N T E S

Helena Bregar, soprano
Ileana Ortiz, soprano
Clara Pertuy, contralto
Jean-Christophe Candau, tenor y director
Jean-Marc Vié, bajo

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN Y
LOS AYUNTAMIENTOS DE MARTOS Y CABRA DEL SANTO CRISTO

Esplendores polifónicos de México (ss. XVI-XVIII)

Jean-Christophe Candau

Este programa es el resultado de un amplio proyecto de investigación y difusión que comenzó en 2014 en torno a las colecciones musicales de las catedrales y conventos de México. Ese mismo año, dos miembros de la Asociación Patrimonio Musical de la Nueva España acudieron a la Biblioteca Newberry de Chicago para recuperar el microfilm de seis libros de polifonía que pertenecieron al convento de la Encarnación de la Ciudad de México.

Vox Cantoris presentó así, por primera vez, una muestra del rico universo musical de los conventos concepcionistas (discos *Trésors des Couvents y Vêpres de Saint-Jacques en Nouvelle-Espagne*). Llaman la atención de dichos programas una misa inédita a 5 voces sobre el tema de una conocida canción renacentista *Susanne un jour*, un oficio de Completas compuesto por Juan de Lienas, así como las Vísperas de Santiago el Mayor, con obras de 4 a 11 voces.

Paralelamente a los archivos conventuales, Vox Cantoris ha explorado las bibliotecas musicales de las catedrales, empezando por la de Ciudad de México, que presenta un gran número de concordancias con los libros polifónicos del convento de la Encarnación y de Santa Inés (Carmen Codex). La exploración continuó entre 2020 y 2023 en el fondo musical de las catedrales de Oaxaca, Puebla y Guadalajara. Presentamos en este programa obras de dos compositores emblemáticos de la catedral de México: Hernando Franco (c. 1530-1585) y Antonio Rodríguez de Mata (*fl.* 1614-1643); y de la catedral de Puebla: Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664).

Las obras del compositor sevillano Juan Navarro *Hispalensis* (c. 1530-1580) aparecen en un libro de coro de la catedral de Oaxaca, impreso en Roma en 1590, que contiene los cantos para los oficios (salmos, himnos, magnificat en los ocho tonos) de los que hemos extraído la antífona mariana *Alma redemptoris Mater* a cinco voces. Por otra parte, estrenamos en este concierto una obra de Miguel Placeres (*fl.* 1739-1803), maestro de capilla de la catedral de Guadalajara, de quien descubrimos apenas la existencia.

En latín la palabra esplendor viene de *splendeo* (“brillar”). Cuando ponemos en perspectiva la arquitectura barroca de los edificios religiosos de México (donde el sol ilumina el oro de los altares mayores) con estas piezas musicales dedicadas exclusivamente al culto, entendemos la finalidad de estos “esplendores”, cuyo objetivo es dejar pasar la luz de los cielos invisibles, tal como un vitral.

T E X T O S

Deus in adiutorium meum intende

Deus in adiutorium meum intende.

Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

Dios mío, ven en mi auxilio.

*Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.*

Salve Regina

Salve Regina Mater misericordiae.
Vita dulcedo spes nostra, Salve.
Ad te clamamus exsules filli Evae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericor-
des oculos ad nos converte.
Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis
post hoc exilium, ostende.
O clemens. O pia. O dulcis Virgo Maria.

*Dios te salve, Reina y Madre,
madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra,
Dios te salve.
A ti llamamos los desterrados
hijos de Eva.
A ti suspiramos gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra: vuelve a nos-
otros
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.*

Misa Susanne un jour

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 deprecatio-
nem 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!

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.
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.

Lamentación de Viernes Santo
De lamentatione Ieremiae Prophetiae.

HETH. Cogitavit Dominus dissipare
murum filiae Sion;
tetendit funiculum suum, et non avertit
manum suam a perditione;
luxitque antemurale, et murus pariter
dissipatus est.
TETH. Defixae sunt in terra portae eius,
perdidit et contrivit vectes eius;
regem eius et principes eius in gentibus:
Non est lex, et prophetae eius non
invenerunt visionem a Domino.
IOD. Sederunt in terra, conticuerunt
senes filiae Sion,
conspererunt cinere capita sua,
accincti sunt ciliciis;
abiecerunt in terram capita sua
virgines Ierusalem.
CAPH. Defecerunt prae lacrymis 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.
Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum,
Deum tuum.

De las lamentaciones del profeta Jeremías.

HETH. El Señor determinó arrasar
las murallas de Sion:
tendió la plomada y no retiró la mano
que derribaba;

muros y baluartes se lamentaban
al desmoronarse juntos.

TETH. Derribó por tierra las puertas,
rompió los cerrojos.

Rey y príncipes estaban
entre los gentiles.

No había ley y los profetas ya
no reciben visiones del Señor.

IOD. En tierra están sentados y
enmudecen los ancianos

de la hija de Sion;
han esparcido ceniza en su cabeza,

se han vestido de sayal;
doblegan su cabeza hasta la tierra

las doncellas de Jerusalén.

CAPH. Se consumen en lágrimas mis ojos, de
amargura mis entrañas,

se derrama por tierra mi hiel,

por la ruina de la capital de mi pueblo,
muchachos y niños de pecho

desfallecen por las calles de la ciudad.

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

Christus factus est

Christus factus est pro nobis
obediens usque ad mortem,
mortem autem crucis.

Propter quod et deus exaltavit illum:
et dedit illi nomen quod est
super omne nomen.

*Cristo se hizo obediente
por nosotros hasta la muerte
y muerte en la cruz.
Por lo cual Dios también lo exaltó
y le dio un nombre sobre todo nombre.*

Ave Rex noster

Ave Rex noster, tu solus nosotros
es miseratus errores,
Patri obediens ductus es
ad crucifigendum,
ut agnus mansuetus ad occisionem.

*Dios te salve, Rey nuestro,
solo tú te has apiadado
de nuestros errores.
Obedeciendo al Padre, es llevado a la cruz,
manso como un cordero.*

Ipsae autem vulneratus

Ipsae autem vulneratus est propter
iniquitates nostras
adtritus est propter scelera nostra
disciplina pacis nostrae super eum
et livore eius sanati sumus.

*Él ha sido herido por nuestras rebeldías,
molido por nuestros pecados:
soportó el castigo que nos trae la paz,
y por su llaga fuimos curados.*

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.

*Vivificadora Madre del Redentor,
que eres la puerta accesible del 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,
cuando de la boca de Gabriel
acogiste aquel Ave,
apiádate de los pecadores.*

I N T É R P R E T E S

Vox Cantoris. Fundado en 2000 por Jean-Christophe Candau, se encuentra en residencia en La Réole (Francia). Su trabajo consiste en realizar una “antropología” de la música sacra centrandose su investigación en la emisión vocal de los cantores de la época. La lectura directa sobre la notación original, el canto al facistol y la ornamentación son algunos de los aspectos de este trabajo, apoyándose en el estudio de tratados y en la colaboración con musicólogos. Vox Cantoris (literalmente, “la voz del cantor”) dedica una parte de su investigación al archivo de catedrales y conventos de México y ha grabado cuatro discos con dicho repertorio.

VIERNES 24 NOV.

20.00 H

arjona

Cripta del Santuario de las Sagradas Reliquias

ORFILIA SAIZ & JEREMÍAS SANZ

Bach Fundamental - Basso Continuo for Bach's Cello Suites

PRIMERA PARTE

Johann Sebastian Bach (1685-1750) y **Jeremías Sanz** (n.1979)

Suite para cello nº 3 en Do Mayor BWV 1009 con acompañamiento (1720-2023)

Prelude

Allemande

Courante

Sarabande

Bourrée I y II

Gigue

Suite para cello nº 2 en Re menor

BWV 1008 con acompañamiento (1720-2023)

Prelude

Allemande

Courante

Sarabande

Menuet I y II

Gigue

SEGUNDA PARTE

Suite para cello nº 6 en Re Mayor BWV 1012 con acompañamiento (1720-2023)

Prelude

Allemande

Courante

Sarabande

Gavotte I y II

Gigue

Duración: 65'

(*) Todas las obras, originales para cello solo, se interpretarán con el acompañamiento preparado por Jeremías Sanz en *Basso Continuo for Bach's Cello Suites* (2023)

C O M P O N E N T E S

Orfilia Saiz Vega, violonchelo solista

Jeremías Sanz Ablanedo, violonchelo continuo

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ARJONA

Bach Fundamental

Orfilia Saiz Vega & Jeremías Sanz Ablanedo

Desde que Pau Casals a principios del siglo XX recuperara para siempre esta obra monumental para el repertorio violonchelístico, no ha dejado de interpretarse evolucionando incesantemente e incorporando teorías e investigaciones, bajo el ojo historicista, en versiones maratónicas, en versiones para marimba, viola, guitarra o en recuperaciones originales sobre instrumentos a cinco cuerdas, violonchelo pícolo o violonchelo *da spalla*. Un denominador común se encuentra en el espíritu de todos los intérpretes de Bach: la búsqueda del lenguaje, el entendimiento y la ambición de dotar esta música del carácter bailable que se les presupone a las danzas de una suite. Las seis suites para violonchelo solo BWV 1007-1012, constituyen uno de los pilares fundamentales del repertorio para este instrumento. En algún momento en torno a 1720, a Bach se le ocurrió la novedosísima idea de componer para un violonchelo solo "Senza Basso", lo que hace que un mismo violonchelo teja en una sola voz melodía, texturas y armonía.

El autor presente en escena, Jeremías Sanz, innova publicando recientemente un libro, *Basso Continuo for Bach's Cello Suites*, escrito en versión internacional que facilita a profesionales, estudiantes y público, el entendimiento armónico de una manera cristalina desde el respeto y cuidado de la estética propia de cada una de las Suites. Así mismo, el autor desvelará, brevemente y de viva voz, ciertas curiosidades encontradas durante el proceso de estudio y creación. Este trabajo muestra la deconstrucción y la búsqueda del proceso de composición de las Suites; lo que Bach dejó armónicamente entreverado en la obra original, ahora queda semi desnudo, exhibiendo explícitamente la energía rítmica y carácter armónico de cada danza. Tras un análisis exhaustivo de las Suites, el autor propone una línea armónica fundamental con un segundo instrumento, bien violonchelo, fagot, marimba, clarinete bajo, marimba o viola como *Basso Continuo* y nos redescubre las Suites de la manera en que una foto antigua en blanco y negro tomara color, conservando la parte original del violonchelo solista en su totalidad, sin omisiones ni modificaciones.

I N T É R P R E T E S

Orfilia Saiz, violonchelo solista. Catedrática de violonchelo en el Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de Granada. Es autora de varias publicaciones para la enseñanza de este instrumento y mantiene una alta actividad concertística en el seno de varias agrupaciones, entre las que cabe destacar el Trío Vega. Desde 2016 es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Granada y su directora desde 2019. Como solista ha interpretado conciertos de Schumann, Haydn, Tchaikovski o Saint-Saëns con orquestas como la Camerata Vivaldi de París, la Orquesta de cámara de Lausanne, Nacional de Transilvania, la Orquesta Suiza del Festival Du Jura o la Orquesta Ciudad de Granada, entre otras.

<https://orfiliasaizvega.com/>

Jeremías Sanz, violonchelo continuo. Finaliza los estudios de violonchelo con Premio Extraordinario Fin de Carrera. Realiza estudios de postgrado y Máster en interpretación en el Royal Academy of Music de Londres y en el Royal Northern College of Music de Manchester, donde obtiene las máximas calificaciones. Miembro del Cuarteto Granada desde 2010 y la Joven Orquesta Europea (EUYO). Ganador del primer premio del “II Concurso Internacional de les Corts” y primer premio en el XI Concurso Internacional l'Arjau. Fue invitado en 2006 por la Casa Real para interpretar música de Bach en concierto con el Stradivarius de Palacio. Actualmente toca un Violoncello Mirecourt de finales de siglo XIX.

<https://jeremiassanzablanedo.blogspot.com/>

DOMINGO 26 NOV.

12.00 H

alcaudete

Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor

CAPILLA MUSICAL LOS SEISES DE EL SALVADOR

Emilio José Alejo Martínez, órgano - María Jesús García Sánchez, dirección

Misa polifónica (celebración litúrgica)

ENTRADA

Luigi Molfino (1916-2012)
Motete *O Sacrum convivium* (4w)

KYRIE

Dante Andreo (n.1949)
Missa Brevis (2007)
Kyrie (4w)

ALELUYA

Anónimo (siglo XVI)
Motete *Alleluia* (2w)

OFERTORIO

Giulio Caccini (1551-1618)
Motete *Ave Maria* (4w)*

SANCTUS-BENEDICTUS

Dante Andreo
Missa Brevis (2007)
Sanctus-Benedictus (4w)

AGNUS DEI

Dante Andreo
Missa Brevis (2007)
Agnus Dei (4w)

COMUNIÓN

Marco Frisina (n.1954)
Aprite le porte a Cristo, Himno de
Beatificación de Juan Pablo II (4w)
(2011)

SALIDA

Giuseppe de Marzi (n. 1935)
Signore delle cime (4w) (1958)

Duración: 50'

P
R
O
G
R
A
M
A

Transcripciones:

(*) Patrick M. Liebergen

C O M P O N E N T E S

Ana Ruiz, Marta Ruiz, Javier Sánchez, Andy Grainge, Isabel Wanda Grainge, Sofía Grainge, Ángel Moreno, Emilio Alejo, Leonardo Alejo, José Luis de la Rimada, Hugo Rodríguez, Hugo López, Leo López, Julio Barte, Miguel Leiva, Sergio Cruz y Álvaro Cruz, tiples
Ignacio Valenzuela, Juan de la Cruz Moreno, Daniel Moreno, Alberto Martínez, Juan Francisco Suárez, Jesús del Valle y Alejandro Copado, altos
Antonio Díaz, José Ruiz, Sergio Suárez, Manuel Ventura, Andrés Vega, Valentín Zafra y Antonio Zafra, tenores
Sergio Muñoz, Juan José Barbero y Luis Arriaga, bajos

Emilio José Alejo, órgano
María Jesús García, dirección

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE

T E X T O S

○ 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.*

Missae Brevis

*Kyrie
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.*

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

Alleluia

Alleluia.

Aleluya.

Ave María

*Ave María,
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.*

Missae Brevis

*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.*

Aprite le porte a Cristo

*Aprite le porte a Cristo!
Non abbiate paura:
spalancate il vostro cuore
all'Amore di Dio.
Testimone di speranza
per chi attende la salvezza,*

pellegrino per amore
sulle strade del mondo.
Vero padre per i giovani
che inviasti per il mondo,
sentinelle del mattino,
segno vivo di speranza.
Testimone della fede
che annunciasti con la vita,
saldo e forte nella prova
confermasti i tuoi fratelli.
Insegnasti ad ogni uomo
la bellezza della vita
indicando la famiglia
come segno dell'amore.
Portatore della pace
ed araldo di giustizia,
ti sei fatto tra le genti
nunzio di misericordia.
Nel dolore rivelasti
la potenza della Croce.
Guida sempre i tuoi fratelli
sulle strade dell'amore.
Nella Madre del Signore
ci indicasti una guida,
nella sua intercessione
la potenza della grazia.
Padre di misericordia,
Figlio nostro Redentore,
Santo Spirito d'Amore,
a te, Trinità, sia gloria. Amen.

*¡Abrid, las puertas a Cristo,
no tengáis miedo!
Abrid de par en par
Vuestro corazón a Dios.
Testigo de esperanza
para quien espera la salvación,
peregrino por amor
en los caminos del mundo.
Verdadero padre para los jóvenes
a quienes enviaste al mundo,
centinelas de la mañana,
signo vivo de esperanza.
Testigo de la fe
que anunciaste con la vida,
firme y fuerte en la prueba
confirmaste a tus hermanos.
Enseñaste a cada hombre
la belleza de la vida
indicando a la familia
como signo del amor.*

*Portador de la paz
y heraldo de justicia,
te hiciste entre las gentes
nuncio de misericordia.
El dolor revelaste
el poder de la Cruz.
Guía siempre a tus hermanos
en el camino del amor.
En la Madre del Señor
nos indicaste una guía,
en su intercesión
el poder de la gracia.
Padre de misericordia,
Hijo nuestro Redentor,
Santo Espíritu de Amor,
a ti, Trinidad, la gloria. Amén.*

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, órgano. Profesor Superior de Piano y de Flamencología, posee el Máster en Interpretación Instrumental-Piano por la UNIA y el DEA del programa Música, Artes Visuales y Educación de la Universidad 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 ejerce su actividad docente en la especialidad de Flamencología.

María Jesús García Sánchez, dirección. Titulada Superior de Música de la Especialidad de Flamencología, Piano y Dirección de Coro, posee el Máster en Interpretación Instrumental-Piano por la UNIA y el DEA 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.

Capilla Musical Los Seises de El Salvador. 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 lleva en activo desde el día de Navidad de 2008. El grupo mixto actual (hombres y niños) se formó en 2014, a propósito de un reencuentro de antiguos Seises. Desde entonces surgió 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.

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

DOMINGO 3 DIC.

13.00 H

bailén

Iglesia Parroquial de la Encarnación

NUMEN ENSEMBLE

Carmen Paula Romero, soprano - Alejandra Acuña, mezzosoprano

Luis Arance, tenor - Alejandro Sánchez, bajo

Héctor Eliel Márquez, director titular y órgano - Jerónimo Marín, director invitado

---

Manuel García “sagrado”: Misa nº 1

Gioachino Rossini (1792-1868)

Salve Regina con órgano (4vv) (1850)

O salutaris (4vv) (1857)

Cantemus (8vv) (1873)

(*Péchés de vieillesse*, vol. III, nº 10)

Manuel García (1775-1832)

Misa nº 1 en La Mayor*

Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Agnus Dei

Duración: 60'

P
R
O
G
R
A
M
A

Programa de estreno

(*) Ms. autógrafo: París, Bibliothèque nationale de France, MS-8320 (existe copia de Charles M. Baetens, de 1859, en la Boston Public Library)
Transcripción: James Radomsky

C O M P O N E N T E S

SOLISTAS

Carmen Paula Romero, soprano
Alejandra Acuña, mezzosoprano
Luis Arance, tenor
Alejandro Sánchez, bajo

NUMEN ENSEMBLE

Héctor Eliel Márquez, director titular y órgano

Jerónimo Marín, director invitado

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

EN COPRODUCCIÓN CON EL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE SACRO DE MADRID

Para las NOTAS AL PROGRAMA, TEXTOS e INTÉRPRETES,
véase el concierto del 2 de diciembre en Úbeda.

larva

Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol

AGRUPACIÓN CANTORÍA DE JAÉN

Daniel Martínez Hermoso, director

*Gratia plena: "Ave Maria" polifónicos***Tomás Luis de Victoria**

(1548-1611)

Motete *Ave Maria* (4vv) (1576)

[ver fuente original]

Franz Schubert (1797-1828)*Ave Maria*, D. 839 (4vv) (1825)**Charles Gounod** (1818-1893)*Ave Maria*, CG 89 (4vv) (1853)

[ver fuente original]

Herivelto Martins (1912-1992)*Ave Maria no Morro* (4vv) (1942)**Vladimir Vavilov** (1925-1973)*Ave Maria* (4vv) (1970), falsamente atribuida a G. Caccini**Javier Busto** (n.1949)*Ave Maria* (4vv) (1980)**Astor Piazzolla** (1921-1992)*Ave Maria* (4vv) (1992)**William Gómez** (1939-2000)*Ave Maria* (4vv) (2000)**John Rutter** (n.1945)*Ave Maria* (4vv) (2006)**Ennio Morricone** (1928-2020)*Ave Maria Guaraní* (4vv) (1986)

Duración: 45'

C O M P O N E N T E S

AGRUPACIÓN CANTORÍA DE JAÉN

Alberto Martínez Hernández, piano

Daniel Martínez Hermoso, director

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE LARVA

Gratia plena

Agrupación Cantoría de Jaén

El propio título del concierto hace referencia a su contenido. Tras el saludo del Arcángel Gabriel a María en la aldea de Nazaret, es el primer apelativo que le dirige. Es el primer “piropo” que Dios, a través de su ángel, le dedica a la elegida para ser la Madre del Salvador. Como han puesto en evidencia los estudios mariológicos recientes, la Virgen María ha sido honrada y venerada como Madre de Dios y Madre nuestra desde los albores del Cristianismo. En los tres primeros siglos la veneración a María está incluida fundamentalmente dentro del culto a su Hijo. De estos primeros siglos se recogen testimonios que demuestran el culto y la veneración que los primeros cristianos tuvieron por María. Tal es el caso de las pinturas marianas de las catacumbas de Priscila, de finales del siglo II o la pintura del siglo III-IV en las catacumbas de San Pedro y San Marceliano. Y si esta veneración a María tiene un amplio recorrido a lo largo del tiempo, no lo es menos en el espacio, porque se extiende a los cinco continentes del planeta. Personas de todos los tiempos y todas las naciones se dirigen a María con amor y veneración.

En el concierto de hoy, les vamos a ofrecer una selección de piezas que comparten como título *Ave María*. Son diez, al igual que un misterio del Santo Rosario. En el programa pueden comprobar que se abarcan todas las épocas de la música sacra, si bien hacemos énfasis en los dos últimos siglos, con temas de compositores europeos y americanos. De la mano de nuestro director, Daniel Martínez Hermoso, y el acompañamiento al piano de nuestro amigo Alberto Martínez Fernández; esperamos que estas oraciones cantadas lleguen hasta sus corazones y les hagan partícipes de la misma ilusión con la que hemos preparado el presente concierto.

T E X T O S

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.*

Ave Maria no Morro

Hay en Río un monte
de chocitas chiquititas.
Es el Morro, de los negros la mansión.
Es tan humilde, tan desgraciada
y tan sencilla.
Ni siquiera una capilla
da cobijo para rezar.
Pero se vive cerca del cielo
y con piedad.
Y la noche, con su manto,
cubre la choza, lleva la paz.
Allá se escucha, al fin del día,
una plegaria: Ave María.
Ave María. Ave María.
Aunque no tenga capilla,
reza la gente sencilla: Ave María.

Ave Maria (Astor Piazzolla)

Ave Maria, amoris tui sitiens sum, Ave!
Ave Maria, o aurea lux,

o blanda viola omnium, Ave!
Ave Maria qua movetur vita ad me veni.
Vitae afflatus, omnis anhelitus, Ave!
Credo in te. Veni ad me.
A te aer nascitur, puro pudore,
Ima umiliate; tibi confido!
Ave Maria, gentium mater.

*Ave María, estoy sediento
de tu amor, ¡Ave!
Ave María, oh luz dorada,
oh dulce violeta, ¡Ave!
Ave María, de quien procede la vida, ven a mí.
Esplo de vida, todo anhelo. ¡Ave!
Creo en ti. Ven a mí.
Por ti nace el aire con puro pudor.
¡Con la más profunda humildad
en ti confío!
Ave María, madre de todos los hombres.*

Ave Maria Guaraní

¡Ah! Ave Maria que nos Deo coniungis inter
hominum electa universi.
Pulchritudinem memorares.
Ne obliviscaris naturam tuam at Deo restituas
nos dilectos.
Cum nobis panem precit.
Sancta Maria, nobis doceas
ut omnibus assentiamus
cum humilitate. ¡Ah!

*¡Ah! Ave María, que, elegida
entre todos los hombres del universo,
nos unes a Dios.
Recuerda tu hermosura
y no olvides tu origen ante Dios,
considéranos a nosotros
como tus elegidos.
Pide, junto a nosotros, nuestro pan.
Santa María, enséñanos a que estemos
de acuerdo humildemente
con todos los hombres. ¡Ah!*

I N T É R P R E T E S

Daniel Martínez Hermoso, director. Nace en Mancha Real en 1991 y comienza sus estudios musicales en la Agrupación Musical Villa de Mancha Real en la especialidad de clarinete, continuando en el Conservatorio Profesional Ramón Garay de Jaén y el Conservatorio Superior de Málaga, en el que finaliza sus estudios con matrícula de honor bajo la tutela de José María Puyana. Además, en este último centro estudia dirección de orquesta con Octav Calleya y Juan Jesús López Sandoval. Posee el Máster en dirección de orquesta y el Máster de patrimonio musical. En 2022 gana el Concurso Internacional de Dirección musical de Lugo.

Agrupación Cantoría de Jaén. Es un coro clásico formado en 1997 en la ciudad de Jaén con el único fin de la difusión del canto coral. Su repertorio se basa en los grandes maestros del contrapunto, la fuga y la polifonía desde el Renacimiento pasando por el Barroco, el Clasicismo, Romanticismo hasta la época contemporánea e incluyendo además composiciones de música popular. Ha celebrado conciertos de música sacra en las Catedrales de Jaén y Baeza, además de en multitud de templos de la geografía nacional y europea. En 2022 celebró su vigesimoquinto aniversario con conciertos conmemorativos entre los que se incluye el presente programa.

<https://www.facebook.com/people/Cantoría-de-Jaén/100032558060182/>

canena

Auditorio de la Antigua Estación

ENSEMBLE DITIRAMBO

Aura Martínez, directora artística - Yurev Vivero, director musical

Kakaw.

Negrillas y guineos en la América ibérica (ss. XVII-XVIII)

Anónimo

Pez espada y negritos, danzas Huaves tradicionales de Oaxaca, México (s. XVIII?)¹

Frasiquiya, texto recitado (Daniela Salazar y Yurev Vivero)

Anónimo: *Zambumbú*, canto hispanoaficano (s. XVII)

(*Poesías varias del siglo XVII*, manuscrito MRAE 6871, f. 129v)

Tonada el Congo, para bailar cantando (s. XVIII)

(Códice Martínez Compañón o Trujillo del Perú, vol. 2, 1782-1785)
[ver fuente original]

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)

Villancico VI, negro, *Alegres a competencia*, texto recitado (Navidad, 1680)²

Santiago de Murcia (1673-1739) : *Cumbeés*

(Códice Saldívar IV, Guanajuato, México, c.1732)

Gaspar Fernández (1565/1570-1629)

Frasiquiya donde vamo, guineo (4v) (c.1616)³

(Archivo Histórico Arquidiocesano de Oaxaca, Cancionero poético-musical de Gaspar Fernández)

Andrés do quedo el ganado, guineo (6v) (c.1616)³

(Archivo Histórico Arquidiocesano de Oaxaca, Cancionero poético-musical de Gaspar Fernández)

Sor Juana Inés de la Cruz

Villancico VIII, entre un negro y la música castellana, *Acá tamo tolo*, texto recitado (Concepción, 1676)²

Gaspar Fernández: *Negrinho tiray vos*, de los Reyes (5vv) (c. 1616)³
(Archivo Histórico Arquidiocesano de Oaxaca, Cancionero poético-
musical de Gaspar Fernández)

Anónimo

Mejorana santeña, instrumental tradicional panameña (s. XVIII?)¹

Sor Juana Inés de la Cruz

Villancico VIII, ensalada, en tono de jácara la Introducción, a dos voces,
Yo perdí el papel, señores, texto recitado (Asunción, 1685)²
Negro "Oh Santa María"

Antonio de Salazar (c. 1650-1715)

Tarara qui yo soy Anton, villancico (2vv)
(Ciudad de México, INBA-CENIDIM, Colección Sánchez Garza)

Sor Juana Inés de la Cruz

Villancico VIII, ensaladilla, *A los plausibles festejos*, texto recitado (San
Pedro Nolasco, 1677)²
Puerto Rico, estribillo, "Tumba, la-lá-la"

Anónimo: *El Negro*, para el órgano viejo
(Archivo Musical de Moxos, Bolivia, s. XVIII)

Los negritos, son jarocho tradicional de Veracruz, México (s. XVIII?)

Sor Juana Inés de la Cruz

Villancico IX, payos y negros, *Con sonajas en los pies*, texto recitado
(Asunción, 1686)²

Anónimo: *Frasiquio de Busanga / Esa noche yo Baila*, para Navidad
(Archivo Musical de Moxos, Bolivia, s. XVIII)

Malembe lembe, canto tradicional afro-cubano, diálogo congo / arará

Tonto Malembe, merengue tradicional venezolano

Tonada La Lata, a voz y bajo para bailar cantando (s. XVIII)¹
(Códice Martínez Compañón o Trujillo del Perú, vol. 2, 1782-1785)
[ver fuente original]

Duración: 60'

Transcripciones y arreglos:

(1) Ensemble Ditirambo (2023)

(2) Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras completas. Tomo II, Villancicos y letras sacras*
(Fondo de Cultura Económica, 1952)

(3) Aurelio Tello (CENIDIM, 1999)

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

Luis Reyes, violone

Aura Martínez, clave y directora artística

COLABORACIÓN CON EL SISTEMA DE APOYOS A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE MÉXICO

SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE CANENA

Para las NOTAS AL PROGRAMA, TEXTOS e INTÉRPRETES,
véase el concierto del 9 de diciembre en Baeza.

villacarrillo

Iglesia Parroquial de la Asunción

LA REGALADA

Al son de clarines y timbales. Música europea para atabales y trompetas

Claudio Monteverdi (1567-1643)

L'Orfeo, SV 318 (1607) [ver fuente original]

(*L'Orfeo. Favola in Musica*, Venecia: Ricciardo Amadino, 1609)

Tocatta

Girolamo Fantini (1600-1675)

Fanfarría Prima Imperiale per sonare in concerto (1638)

(*Modo per Imparare a sonare di tromba*, Fráncfort: Daniel Vuastch, 1638)

Antonio Caldara (c.1670-1736)

Ballo di Gladiatori e di Lottatori (1717) [ver fuente original]

(*Cajo Marzio Coriolano, Drama Per Musica*, Biblioteca Nacional de Austria, Viena, Ms. Hs. 18232)

Pietro Torri (c.1650-1737)

Cantata Torneo (1702) [ver fuente original]

(*Torneo*, Biblioteca Estatal de Babiera, Múnich, Mus. Ms. 222)

Marchia

Antonio Caldara

Ballo di nobili giouani Romani in esercizio militare (1719) [ver fuente original]

(*Lucio Papirio Dittatore, Drama per Musica*, Biblioteca Nacional de Austria, Viena, Mus. Hs. 18243))

Jacques Danican Philidor (1657-1708)

Marche de timballes (1705) [ver fuente original]

(*Partition de plusieurs marches et batteries de tambour*, Biblioteca Municipal de Versailles, Ms. Musical 168)

André Danican Philidor (c.1652-1730)

Marche Royale pour les grandes ceremonies (c.1690)

(Retrato de André Danican Philidor, óleo sobre lienzo, 1678)

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Ballet de Flore, LWV 40 (1669)
(*Ballet Royal de Flore*, 1669, Biblioteca Nacional de Francia, París,
Centre technique du livre, RES-F-515)
Marche des 4 Nations [ver fuente original]

Anónimo

Fanfarria Imperial (c.1580)
Entrada - Sonata - Rotta

Johann Ernst Altenburg (1734-1801): *Aufzug* (1849)

Anónimo

Eight Prussian Cavalry Fanfares (s. XVIII)
(Maryland Early Brass Editions)

Johann Heinrich Schmelzer (c.1620-1680)
Arie per il Balletto à Cavallo (1667)
(*Arie per il Balletto à Cavallo*, Viena: Matteo Cosmerovio, 1667)
Corrente [ver fuente original]
Follia [ver fuente original]

Cesare Bendinelli (†1617)
Sonata con un clarino solo (1667)
(*Tutta l'arte della Trombetta*, c.1614)

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

César Navarro, trompeta natural
Vicente Alcaide, trompeta natural
Manuel Amedo, trompeta natural
Javier Alcaraz, trompeta natural
Israel García, trompeta natural
Alejandro Gómez, trompeta natural
Juan Carlos Igea, trompeta natural
Juan Bautista Abad, trompeta natural
Onofre Serer, percusión histórica

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN Y
EL AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO

Para las NOTAS AL PROGRAMA y los INTÉRPRETES,
véase el concierto del 22 de octubre en La Iruela.

C R O N O G R A M A

Domingo 22/10 – LA REGALADA

Al son de clarines y timbales. Música europea para atabales y trompetas

LA IRUELA, Parroquia de la Inmaculada, 13.00h

Sábado 28/10 – CORO Y ORQUESTA MUSICALMA, José Gregorio Trujillo Paredes, dir.

Misa polifónica (celebración litúrgica) – Música sacra en la liturgia

NAVAS DE SAN JUAN, Parroquia de San Juan Bautista, 19.00h

Domingo 29/10 – ORFEÓN SANTO REINO, Antonio José Molina Estepa, dir.

Misa polifónica (celebración litúrgica)

CARBONEROS, Parroquia de la Inmaculada, 19.30h

Sábado 4/11 – DÚO EL PARAÍSO

Mujer: musas y creadoras

CHICLANA DE SEGURA, Teatro San José, 20.00h

Sábado 4/11 – ARTEMANDOLINE, Juan Carlos Muñoz y Mari Fe Pavón, dirs.

Alla Ciaccona

TORREDELCAMPO, Parroquia de San Bartolomé, 20.30h

Viernes 10/11 – DÚO LORCA

Bach y Telemann: maestros del Barroco

CAZORLA, Teatro de la Merced, 20.30h

Sábado 11/11 – CAMERATA ANTONIO SOLER, Gustavo Sánchez y Javier Mendoza, dirs.

España y Nueva España: confluencias en el siglo XVIII

JAÉN, Coro de la S. I. Catedral, 20.00h

Sábado 11/11 – CHARANDA, José Ramón Jódar, dir.

Europa y Nuevo Mundo: un diálogo entre almas

HUELMA, Parroquia de la Inmaculada, 20.30h

Viernes 17/11 – VOX CANTORIS, Jean-Christophe Candau, dir.

Esplendores polifónicos de México (ss. XVI-XVIII)

MARTOS, Parroquia de Santa Marta, 20.30h

Sábado 18/11 – VOX CANTORIS, Jean-Christophe Candau, dir.

Esplendores polifónicos de México (ss. XVI-XVIII)

CABRA DEL SANTO CRISTO, Parroquia de Nuestra Señora de la Expectación, 20.00h

Viernes 24/11 – ORFILIA SAIZ & JEREMÍAS SANZ

Bach Fundamental – Basso Continuo for Bach's Cello Suites

ARJONA, Cripta del Santuario de las Sagradas Reliquias, 20.00h

Sábado 25/11 – VOX LUMINIS, Lionel Meunier, dir.
Tomás Luis de Victoria – Officium Defunctorum
ÚBEDA, Sacra Capilla de El Salvador, 20.30h. Concierto Inaugural

Domingo 26/11 – CAPILLA MUSICAL LOS SEISES DE EL SALVADOR,
Mª Jesús García Sánchez, dir.
Misa polifónica (celebración litúrgica)
ALCAUDETE, Parroquia de Santa María la Mayor, 12.00h

Domingo 26/11 – MARA ARANDA
Diásporas en el Mediterráneo
BAEZA, Bodega de la Hacienda de La Laguna – Museo de la Cultura del Olivo
(Puente del Obispo), 12.30h

Lunes 27/11 – CLAROSCURO TEATRO, Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez, dirs.
La increíble historia de Juan Latino (FeMAUB Didáctico)
ÚBEDA, Teatro Ideal Cinema, 11.30h

Martes 28/11 – CLAROSCURO TEATRO, Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez, dirs.
La increíble historia de Juan Latino (FeMAUB Didáctico)
BAEZA, Teatro Montemar, 11.30h

Martes 28/11 – Conferencia de Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez
Un teatro musical para niños y adultos
JAÉN, Universidad de Jaén, 17.30h

Sábado 2/12 – 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 2/12 – NUMEN ENSEMBLE, Jerónimo Marín, dir.
Manuel García "sagrado": Misa n° 1
ÚBEDA, Iglesia de San Nicolás de Bari, 20.30h

Domingo 3/12 – CORO Y ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, Francisco Bermudo y
Daniel García Caro, dirs.
En el bicentenario de Ramón Garay (1761-1823)
BAEZA, S. I. Catedral, 12.30h

Domingo 3/12 – NUMEN ENSEMBLE, Jerónimo Marín, dir.
Manuel García "sagrado": Misa n° 1
BAILÉN, Parroquia de la Encarnación, 13.00h

Domingo 3/12 – AGRUPACIÓN CANTORÍA DE JAÉN, Daniel Martínez Hermoso, dir.
Gratia plena: "Ave Maria" polifónicos
LARVA, Parroquia de San Pedro Apóstol, 18.30h

Lunes 4/12 a miércoles 6/12 – Taller de reconstrucción e interpretación de música ibérica (ss. XVI-XVII)

BAEZA, Universidad Internacional de Andalucía, 9.00h

Miércoles 6/12 – O BANDO DE SURUNYO, ENSEMBLE LA DANSERYE Y ALUMNADO DEL TALLER, Hugo Sanches y Fernando Pérez, dirs.

“Que a las almas da vida”. Poéticas devocionales peninsulares en el Siglo de Oro

BAEZA, S. I. Catedral, 12.30h

Miércoles 6/12 – ANACRONÍA

El Clásico Continuo: la sociedad Bach-Abel

ÚBEDA, Sala Pintor Elbo – Hospital de Santiago, 17.30h

Miércoles 6/12 – CUPERTINOS, Luís Toscano, dir.

Liber magnificarvm, missarvm, et motectorvm.

El impreso reaparecido de Diego de Bruceña (1567-1623) entre sus contemporáneos

ÚBEDA, Sacra Capilla de El Salvador, 20.30h

Jueves 7/12 – LA REGALADA

Ecos festivos (al son de clarines y timbales)

ÚBEDA, Pasacalles, 11.30h

Jueves 7/12 – O BANDO DE SURUNYO & ENSEMBLE LA DANSERYE, Hugo Sanches, dir.

Miel y Oro. Las conexiones musicales peninsulares en el Siglo de Oro

ÚBEDA, Iglesia de San Pablo, 12.30h

Jueves 7/12 – VESTIGIUM ENSEMBLE

Un nuevo Orfeo: la huella de Corelli en Europa

BAEZA, Paraninfo de la Antigua Universidad, 17.30h

Jueves 7/12 – LA REGALADA

Ecos festivos (al son de clarines y timbales)

BAEZA, Pasacalles, 19.30h

Jueves 7/12 – TIENTO NUOVO, Ignacio Prego, dir.

Nápoles y el mundo: música instrumental napolitana del siglo XVIII

BAEZA, Auditorio de San Francisco, 20.30h

Viernes 8/12 – PAOLO ORENI, órgano

Italia en Iberia: gigantes de la tecla

BAEZA, Iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés, 12.30h

Viernes 8/12 – CAPELLA SANCTAE CRUCIS, Tiago Simas Freire, dir.

“La zagala más hermosa”.

Misa de Nuestra Señora de la Natividad (Coimbra, 8 de septiembre de 1646)

ÚBEDA, Basílica de Santa María de los Reales Alcázares, 17.30h

Viernes 8/12 – ENSEMBLE DITIRAMBO, Aura Martínez y Yurev Vivero, dirs.
Kakaw. Negrillas y guineos en la América ibérica (ss. XVII-XVIII)
CANENA, Auditorio de la Antigua Estación, 20.00h

Viernes 8/12 – LA REGALADA
Al son de clarines y timbales. Música europea para atabales y trompetas
VILLACARRILLO, Parroquia de la Asunción, 20.30h

Viernes 8/12 – DIVINO SOSPIRO, Massimo Mazzeo, dir.
“Em nutrir tão doce engano, desfaleço a suspirar”. Cosmopolitismo barroco en Portugal
ÚBEDA, Auditorio del Hospital de Santiago, 20.30h

Sábado 9/12 – Miguel Sánchez y Javier Marín-López, moderadores
Presentación-coloquio de novedades discográficas
ÚBEDA, Centro Asociado de la UNED, 12.30h

Sábado 9/12 – ENSEMBLE DITIRAMBO, Aura Martínez y Yurev Vivero, dirs.
Kakaw. Negrillas y guineos en la América ibérica (ss. XVII-XVIII)
BAEZA, Capilla de San Juan Evangelista, 17.30h

Sábado 9/12 – TERCIA REALIDAD, Jorge Jiménez, dir.
El violín de Farinelli
BAEZA, Auditorio de San Francisco, 20.30h

M A P A D E P O B L A C I O N E S

consulta la programación

QR code

© Todos los derechos reservados

DIPUTACION DE JAÉN

19º fe ma A.V

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA ANDRÉS DE VANDELVIRA
DEL 22 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2023

Patrocinador: Unicaja Fundación Jaén

Colaboradores: [Logos of various municipalities]

www.festivalubedybaeza.com

siguetele en [Social media icons]