

28°
fe
ma
U·B

Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza

P E R E G R I N A J E S

23 de noviembre - 8 de diciembre de 2024

ORGANIZAN

EN COPRODUCCIÓN CON

PATROCINAN

PROYECTO I+D+I

Proyecto de I+D "Prácticas polifónicas hispánicas (siglos XVI-XIX) en perspectiva digital: fuentes musicales, pervivencias, mujeres" (PID2021-123990NB-I00)

COLABORAN

Obisepado de Jaén

Excmo. Cabildo Catedrales de Jaén y Baeza

FESTIVAL MIEMBRO:

PREMIOS / AWARDS

CONSULTA LA PROGRAMACIÓN

A TRAVÉS DEL SMARTPHONE

www.festivalubedaybaeza.com

◆ DE MÚSICA ◆
 FESTIVAL ANTIQUA
 ◆ VBEDA y BAEZA ◆
 2 0 2 4

PEREGRINAJES

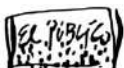
Festival miembro de la Red Europea de Música Antigua
y de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica

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

<https://linktr.ee/FeMAUB>

© Peregrinajes

© Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Diputación Provincial de Jaén
XXVIII Edición, 2024

© 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: 978-84-15583-87-5

Depósito Legal: J-556-2024

ÍNDICE

PRESENTACIÓN..... 9

CONCIERTOS

CICLO I. PEREGRINAJES (del 23 de noviembre al 8 de diciembre)

Manuel García “sagrado”: Misa n.º 4 (Baeza, 23 de noviembre, Numen Ensemble)..... 11

Un viaje musical hacia la Navidad
(Úbeda, 24 de noviembre, Coro y Orquesta de la Universidad de Jaén)..... 19

Los caminos del Barroco: Händel, Bach, Purcell
(Úbeda, 30 de noviembre, Joven Orquesta Nacional de España)..... 25

Peregrinación al cerro de Tomé: música y devoción católicas en Nuevo México
(Baeza, 1 de diciembre, Real Capilla del Pópulo)..... 29

Travesías de una canción: Susana y la Missa “Susanne un jour” de Pere Riquet (fl.1598-1619) (Baeza, 6 de diciembre, Capella Prolationum y Ensemble La Danserye)..... 43

“O splendidissima Gemma”: peregrinación al Bingen de Hildegarda
(Baeza, 6 de diciembre, Psallentes)..... 51

En el Palacio Real de su Majestad: villancicos y cantadas navideñas de Francisco Corcelli
(Baeza, 6 de diciembre, Los Elementos)..... 63

Peregrinajes del órgano en la Europa barroca (Baeza, 7 de diciembre, Enrico Viccardi)..... 69

Camino Real de Jalisco: tesoros de la Catedral de Guadalajara (siglos XVII-XVIII)
(Úbeda, 7 de diciembre, Vox Cantoris)..... 71

Kumbh Mela: peregrinaje musical al hinduismo
(Úbeda, 7 de diciembre, Sageer Khan y Rashmi Bhatt)..... 79

Rumbo a Londres: los viajes de Bach y Abel (Baeza, 8 de diciembre, Brezza Ensemble)..... 81

Egeria & Marco Polo. Itinerarium ad Mirabilia Mundi (Úbeda, 8 de diciembre, Egeria)..... 85

La ruta de la seda (Úbeda, 8 de diciembre, Capella de Ministrers)..... 95

CICLO II. CONCIERTOS DIDÁCTICOS (del 28 al 29 de noviembre)

En el salón de una mecenas (Baeza, 28 de noviembre; Úbeda, 29 de noviembre, Anacronía & Ana Hernández-Sanchiz)..... 103

CICLO III. CONCIERTOS SOCIALES (30 de noviembre)

Recuerda, vive y sueña
(Úbeda, 30 de noviembre, Orquesta de Guitarras y Contrabajos “María de Molina”)..... 107

CICLO IV. ACTIVIDADES ACADÉMICAS (del 4 al 7 de diciembre)

Jornadas Internacionales de Investigación “Polifonías hispánicas (siglos XVI-XIX)”
(Universidad Internacional de Andalucía, Campus Antonio Machado de Baeza, del 4 al 5 de diciembre)..... 111

Conferencia: Paisajes sonoros de la Ruta de la Seda
(Úbeda, 7 de diciembre, Rubén García Benito)..... 115

CIRCUITO PROVINCIAL: FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA “ANDRÉS DE VANDELVIRA” (del 26 de octubre al 6 de diciembre)

El viaje a Oriente: Francisco Guerrero, de Sevilla a Jerusalén (1588-1589)
(Jaén, 26 de octubre, Le Banquet du Roy)..... 117

Bach Fundamental II: Basso Continuo for Bach’s Cello Suites
(Quesada, 27 de octubre, Orfilia Saiz & Jeremías Sanz)..... 126

Il Giro d’Italia: Johann Pisendel (Baeza, 2 de noviembre, Scaramuccia)..... 129

Misa polifónica (celebración litúrgica) – Europa y el Nuevo Mundo: un diálogo entre almas
(Benatae, 3 de noviembre, Charanda)..... 132

Luz perpetua. El legado coral de la música litúrgica del siglo XVIII al XX
(Santisteban del Puerto, 3 de noviembre, Orfeón de Granada)..... 135

Maestros del Barroco: Bach y Telemann (Torres de Albánchez, 8 de noviembre, Dúo Lorca). 144

Un viaje por la música coral (Torres, 8 de noviembre, Orfeón Santo Reino)..... 146

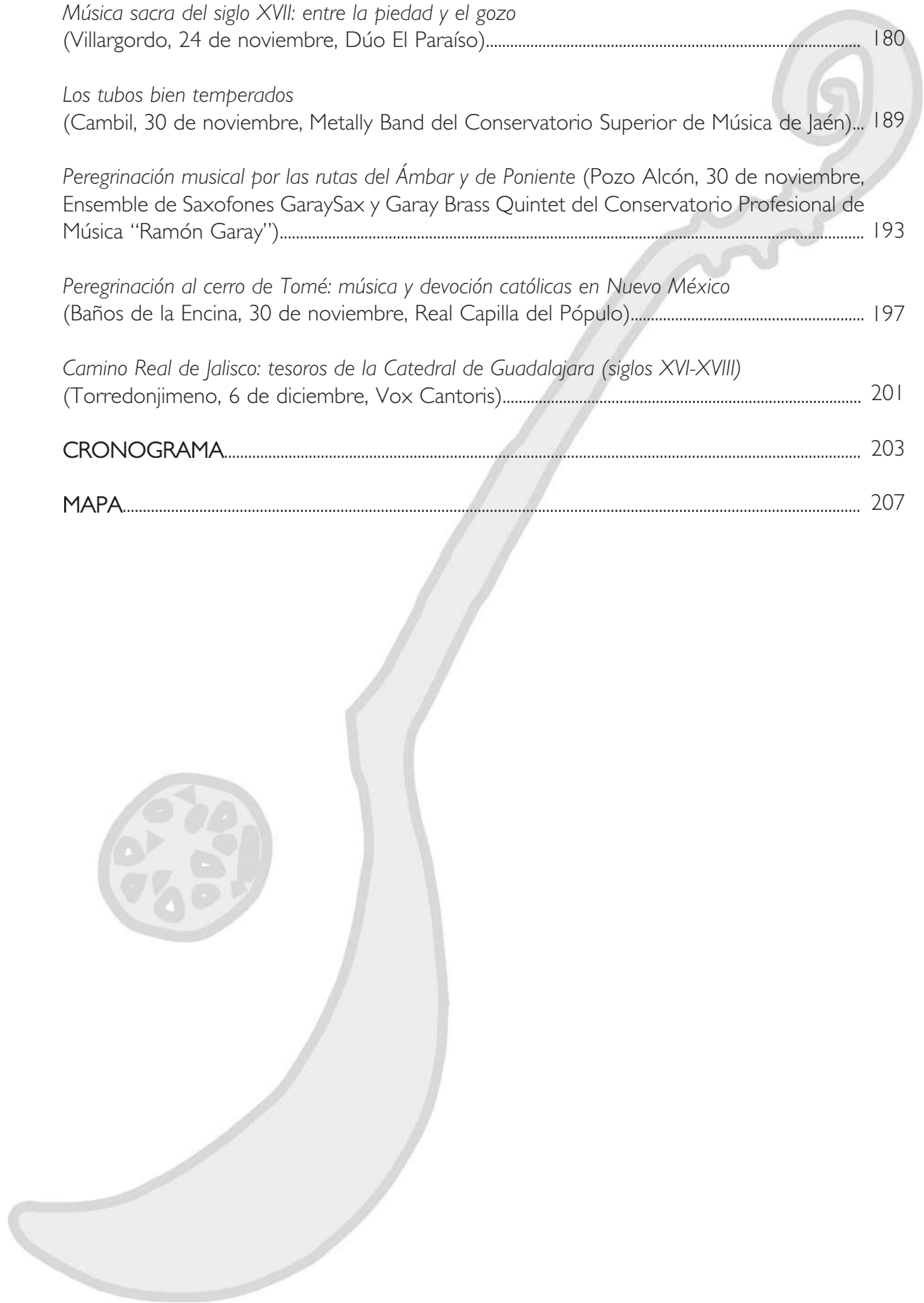
Música litúrgica: itinerarios en el tiempo y el espacio
(Beas de Segura, 16 de noviembre, Capilla Musical Los Seises de El Salvador)..... 151

Hija de la Seda: Caterina Ilioni (siglo XIV)
(Torreperogil, 17 de noviembre, Todos los Tonos y Ayres)..... 159

Misa polifónica (celebración litúrgica) – La música en las peregrinaciones religiosas del mundo
(Santo Tomé, 24 de noviembre, Coro y Orquesta MusicAlma)..... 172

Manuel García “sagrado”: Misa n.º 4 (La Guardia, 24 de noviembre, Numen Ensemble)..... 179

<i>Música sacra del siglo XVII: entre la piedad y el gozo</i> (Villargordo, 24 de noviembre, Dúo El Paraíso).....	180
<i>Los tubos bien temperados</i> (Cambil, 30 de noviembre, Metally Band del Conservatorio Superior de Música de Jaén)...	189
<i>Peregrinación musical por las rutas del Ámbar y de Poniente</i> (Pozo Alcón, 30 de noviembre, Ensemble de Saxofones GaraySax y Garay Brass Quintet del Conservatorio Profesional de Música "Ramón Garay").....	193
<i>Peregrinación al cerro de Tomé: música y devoción católicas en Nuevo México</i> (Baños de la Encina, 30 de noviembre, Real Capilla del Pópulo).....	197
<i>Camino Real de Jalisco: tesoros de la Catedral de Guadalajara (siglos XVI-XVIII)</i> (Torredonjimeno, 6 de diciembre, Vox Cantoris).....	201
CRONOGRAMA	203
MAPA	207

Caravana camino a Catay, nombre dado al norte de China por Marco Polo (Mapa náutico o portulan del Atlas de Abraham Cresques, Mallorca, 1375. Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Espagnol 30)

Presentación

Peregrinajes

Aprovechando el 700 aniversario de la muerte de Marco Polo (1254-1324), el más célebre viajero de la historia, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza 2024 ha elegido “Peregrinajes” como lema de esta edición. El FeMAUB y el circuito provincial Festival de Música Antigua “Andrés de Vandelvira” - FeMAAV (que este año está de cumpleaños al celebrar su vigésimo aniversario) nos invitan así a sumergirnos en la presencia del sonido a lo largo de históricas rutas de comunicación, subrayando también la idea de la música como una forma de peregrinación en sí misma, tanto física como espiritual.

Estas rutas, inicialmente establecidas como corredores comerciales o caminos religiosos, eran –al mismo tiempo– canales para el intercambio de ideas, creencias, lenguas, tradiciones y saberes de todo tipo, incluidos los musicales. Fueron también escenario de los violentos encuentros que han marcado la historia del mundo, en una lucha que no cesa por el espacio, el poder y la expansión. Así, desde las renombradas rutas de peregrinación religiosa como el Camino de Santiago europeo o la peregrinación hindú del *Kumbh Mela* hasta las imponentes vías comerciales de la Seda que recorría Asia o el Camino Real de Tierra Adentro en América del Norte, se propone un viaje imaginario a través de las músicas asociadas con estas antiguas rutas y con los principales centros urbanos diseminados a lo largo de ellas.

Esta temática se desarrolla en una treintena de conciertos y unas jornadas internacionales de musicología. Estas últimas, co-organizadas junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, subrayan las relaciones entre oralidad y escritura desde una perspectiva digital, lo que resulta fundamental para la reconstrucción de estas músicas viajeras. Es por ello que el repertorio de los conciertos no se circunscribe solo a la música occidental europea (vista en el amplio arco cronológico de los últimos mil años), sino que también contempla las interacciones musicales en otras latitudes, como la China imperial, India, Tierra Santa o las comunidades hispanas del Virreinato de Nueva España.

La música que viajó a través de estas vías de comunicación ha sido parte esencial en la construcción simbólica y cultural de estas rutas, actuando como nexo intangible de pueblos y culturas diversas, contribuyendo así al proceso de transformación del mundo moderno.

Javier Marín-López
Director General y Artístico del FeMAUB

SÁBADO 23 NOV.

20.30 H

baeza

S. I. Catedral

NUMEN ENSEMBLE

Carmen Paula Romero, soprano – Marina Pardo, mezzosoprano –
César Arrieta, tenor – Enrique Sánchez, barítono –
Héctor Eliel Márquez, director titular y pianoforte – Jerónimo Marín, director invitado

Manuel García “sagrado”: Misa n.º 4

Hilarión Eslava (1807-1878)
Ave María, para coro y órgano Op.
156, n.º 1 (1861) [ver fuente original]
(3 Motetes a cuatro voces con
acompañamiento de órgano,
Madrid, 1861)

Gioachino Rossini (1792-1868)
Ave verum, motete sacro (4v) (1853)
(*Cantata Catholica*, n.º 105, 1876)

La nuit de Noël (Bajo y 8v) (1863)
(*Péchés de vieillesse*, vol. II, n.º 6)

Manuel García (1775-1832)
*Misa n.º 4**
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Duración: 60'

Programa de estreno
Copia de C. M. Baetens, 1860
Transcripción: James Radomsky

C O M P O N E N T E S

SOLISTAS

Carmen Paula Romero, soprano - Marina Pardo, mezzosoprano
César Arrieta, tenor - Enrique Sánchez, barítono

NUMEN ENSEMBLE

Héctor Eliel Márquez, director titular y pianoforte
Jerónimo Marín, director invitado

COPRODUCCIÓN CON EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE ARTE SACRO DE MADRID

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

Entre los teatros y los templos

Andrés Moreno Mengíbar

Formados ambos en la tradición de la música religiosa durante sus años de infancia y adolescencia, tanto Gioachino Rossini como Manuel García pusieron posteriormente rumbo en sus carreras hacia la ópera. Ello no obsta para que puntualmente tanto el uno como el otro recalasen en la música religiosa en función de diversas circunstancias. Pero lo que es indudable es la impronta técnica que ambos recibieron, Rossini en Bolonia, García en Sevilla (en la colegiata del Salvador y no en la catedral, como se suele afirmar sin base documental alguna). Se mantuvo a lo largo de sus carreras como compositores y ello es evidente cuando uno escucha fragmentos de sus óperas, en los que el dominio del contrapunto, de la polifonía y de la armonía va más allá del lenguaje puramente operístico del momento.

Al margen de obras juveniles, la inmensa mayoría de la música religiosa de Rossini nació tras su retirada de la ópera en 1829. A lo largo de los casi cuarenta años restantes de su existencia, Rossini no paró de componer, pero (salvo el *Stabat Mater* o la *Petite Messe solennelle*) piezas de pequeño formato y de salón, como obras para piano, para voz y piano, pequeños coros y algunas piezas instrumentales, la mayoría de las cuales fueron pensadas bien como regalos para amigos, bien para las veladas musicales que organizaban los Rossini (Gioachino y su segunda esposa Olympe) en su residencia parisina los sábados por la tarde. Gracias a que Olympe tuvo la precaución de recopilar estas composiciones en álbumes (Rossini era muy descuidado en este tema), podemos valorar la escala de la creación rossiniana en su segunda etapa vital.

En el segundo álbum de esta colección denominada *Péchés de vieillesse* (*Pecados de vejez*) encontramos inserta *La Nuit de Noël* (*La Nochebuena*), descrita por Rossini como "Pastoral para un viejo y coro". Se trata de una pieza compuesta en 1863 para bajo y un coro que, según el propio compositor, debería estar integrado por doce voces, con acompañamiento de piano y armonio. En un dulce diálogo entre pastores se va desgranando una bella melodía con un acompañamiento ondulante del teclado.

No todas las composiciones de Rossini posteriores a 1829 fueron a parar a los *Péchés de vieillesse*, pues muchas de ellas fueron editadas de forma independiente. Es el caso del *Ave verum*, publicado en 1853 y posteriormente de nuevo en 1866. Se trata de un *Adagio* a cuatro voces con acompañamiento, que refleja perfectamente ese estilo religioso íntimo, simplificado y de melodismo directo de las piezas religiosas del Rossini de aquellos años.

El de Hilarión Eslava es un caso opuesto al de Rossini y García porque, a pesar de dedicarse profesionalmente a la música religiosa, tuvo sus devaneos con la ópera en sus años sevillanos (1829-1844), lo que le ganó las censuras del arzobispo hispalense. En su motete *Ave Maria* (a cuatro voces y órgano) de 1861, el compositor navarro combina su profundo

conocimiento de la tradición polifónica hispana con el melodismo romántico, consiguiendo un clima de recogimiento de gran calado devocional.

Según Sterling MacKinlay, primer biógrafo de Manuel García hijo, su padre causó una gran sensación en Londres en 1818 cantando en las misas de la embajada de Baviera, donde también estrenó varias misas de su propia composición. No era el sevillano precisamente un hombre devoto, habida cuenta de su irregular vida matrimonial y de su adscripción a la masonería desde 1811. Pero las apariencias había que guardarlas, no fuera a ser que las habladoras escudriñasen en la ilicitud de su segundo matrimonio (no estaba separado de su primera esposa), así que, al menos en Londres, los domingos asistía a misa en la capilla católica de la embajada de Baviera. Allí acudían también casi todos los cantantes italianos que actuaban en los teatros londinenses, por lo que es de suponer que la calidad de los coros y solistas de las misas debía ser relevante. Para dicha capilla compuso Manuel García en 1818 cuatro misas para solistas, coro y acompañamiento al teclado que, aunque no esté indicado, debía ser el órgano que aún se conserva en la actual iglesia de Nuestra Señora de la Ascensión en Warwick Street.

En estas misas, de la que este año se ofrece la número 4, García conjuga el estilo de la música religiosa que él conoció en España con el de Haydn y Mozart, con toques inevitables de la música operística de Rossini. La cuarta misa se articula en diversos números independientes en los que se alternan exigentes fragmentos a solo (de soprano, alto, tenor o bajo), dúos y tríos, junto a intervenciones corales. Cabe destacar los números finales del Gloria y del Credo, tradicionalmente compuestos sobre una fuga y en los que García, si por una parte simplifica el contrapunto buscando más la línea melódica, por otro lado, demuestra su dominio y su gusto por este tipo de piezas imitativas, de las que hay buenos ejemplos en sus óperas (*El gitano por amor* o *Don Chisciotte*) y en ejercicios vocales como los tercetos y nocturnos.

(La recuperación de la Misa n.º 4 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", y durante el cual se han recuperado, en los cuatro últimos años, las cuatro misas que Manuel García compuso para la capilla católica de la embajada de Baviera en Londres).

T E X T O S

Ave Maria

Ave Maria
gratia plena
Dominus tecum
benedicta tu
in mulieribus
et benedictus
fructus ventris tui.
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.
Amén.*

Ave verum

Ave verum corpus
natum de Maria Virgine.
Vere passum, immolatum
in cruce pro homine:
Cuius latus perforatum
unda fluxit et sanguine:
Esto nobis praegustatum
in mortis examine.

*Salve cuerpo verdadero
Nacido de la Virgen María.
Verdaderamente atormentado, inmolado
en la Cruz por la humanidad,
de cuyo costado abierto
fluyó agua y sangre;
sé para nosotros un anticipo
en el examen de la muerte.*

La nuit de Noël

Calme et sans voile
descend la nuit,
suivons l'étoile
qui nous conduit.

Là dans la crèche
fils du Seigneur,

sur l'herbe fraîche
dort le Sauveur.

Humble pâtres des montagnes,
descendons dans ces campagnes,
nos enfants et nos compagnes,
venez tous, adoremus!

Le Rois Mages sont venus
rendre hommage à Jésus.
Jour prospère pour nous tous!

En prière, à genoux!
Cet enfant dans l'humble crèche,
endormi sur l'herbe fraîche,
c'est Jésus, adoremus!

Ô peuple admire ce Dieu mortel.

Le zéphire qui soupire
semble dire un chant du ciel.
Brûlons la myrrhe comme à l'autel.
Les Rois Mages sont venus...
En prière, à genoux!

Devant Dieu prosternons-nous!
Peuple et Mages à genoux
Devant Dieu prosternez-vous!

*Tranquila y sin velo
desciende la noche,
sigamos la estrella
quien nos dirige.*

*Ahí en la cuna
hijo del Señor,
sobre la hierba fresca
duerme el Salvador.*

*Humildes pastores de las montañas,
bajemos a estos campos,
nuestros hijos y nuestros compañeros,
¡venid todos, adoremus!
Vinieron los Reyes Magos
rinde homenaje a Jesús.
¡Próspero día para todos nosotros!*

*¡En oración, de rodillas!
Este niño en el humilde pesebre,
dormido sobre la hierba fresca,
¡Es Jesús, adoremus!*

Oh pueblo, admirad a este Dios mortal.

*El céfiro que suspira
parece estar hablando una canción del cielo.
Quememos mirra como en el altar.
Vinieron los Reyes Magos...
¡En oración, de rodillas !*

*¡Ante Dios, postrémonos!
Pueblo y Reyes Magos de rodillas
¡Ante Dios, postraos!*

Misa n.º 4

*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
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus, Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.*

*Santo, Santo, Santo,
Señor Dios de los Ejércitos.
El cielo y la tierra están llenos de tu gloria.
¡Hosanna! en las Alturas.*

*Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis.*

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

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

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

I N T É R P R E T E S

Héctor Eliel Márquez, director titular y pianoforte. Catedrático del RCSM Victoria Eugenia de Granada, es natural de esta misma ciudad, donde se 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. 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 y Carlos Chausson, entre otros. 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 GSD. 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. Es profesor superior de oboe y canto, licenciado en Filología Hispánica y en Historia y Ciencias de la Música, profesor de Secundaria de Música y Ajedrez en el IES Juana de Castilla. Fue barítono profesional durante diez años en el Coro del Teatro Real y barítono de Aftershave Quartet (Medalla de Oro en el Concurso Nacional de 2015 y 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. Fundado en 2011, sus miembros, solistas en su mayor parte, son o han sido parte de formaciones de reconocido prestigio (Coro Barroco de Sevilla, Coro de la Maestranza de Sevilla, Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, Coro de la Región de Murcia, Mater Saule y Cantoría de Granada, entre otras). Todos ellos poseen una formación técnica y artística que los capacita para abordar el repertorio con solvencia, y apuntar a horizontes interpretativos exigentes. Desde 2021 el ensemble desarrolla el proyecto de recuperación patrimonial “Manuel García ‘sagrado’”, dedicado a las misas del célebre compositor y cantante sevillano Manuel García.

https://www.instagram.com/numen_ensemble/

M/241(4)

CAPRICHOS LÍRICOS ESPAÑOLES

Palabras

de D. Francisco de Quevedo

y otros varios Autores

Música de

MANUEL GARCÍA

dedicados

à los aficionados

París, 8 de Octubre, 1830.

Precio : 12.

chez L'Auteur, Rue des trois frères, N.º 9.

Manuel García, Caprichos líricos españoles (París, 1830)
(Madrid, Biblioteca Nacional de España, M/241(4))

DOMINGO 24 NOV.

12.30 H

úbeda

Auditorio del Hospital de Santiago

CORO Y ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Francisco Bermudo, director de coro

Daniel García Caro, director de orquesta

Un viaje musical hacia la Navidad

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Concierto en Mi bemol Mayor para
trompeta y orquesta Hob. Vllc:1 (1796)
Allegro
Andante
Allegro

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Oratorio de Noël Op. 12 (1858)
Prélude (dans le style de Séb. Bach)

Récit et Chœur "Et pastores errant" y
"Gloria"

Air "Expectans expectavi Dominum"

Air et Chœur "Domine, ego credidi"

Duo "Benedictus qui venit"

Chœur "Quare fremuerunt gentes?"

Trio "Tecum principium"

Quatuor "Alleluia"

Quintette et Chœur "Consurge, Filia
Sion"

Chœur "Tollite hostias"

Duración: 65'

P
R
O
G
R
A
M
A

C O M P O N E N T E S

SOLISTAS

Alejandro Gómez Hurtado, trompeta

Raquel del Pino, soprano

Blanca Valido, mezzosoprano

Carolina Gilabert, contralto

José Darío Cano, tenor

Francisco Bermudo, barítono y director de coro

CORO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Pilar Amate, Aurora Cancio, Lola Cruz, Irene Cueva, Natasha Fernández, Juani García, Julia Gutiérrez, Trini Latorre, Pamela Macías, Marta Pulido, Melanye Samaniego, Montserrat Soler, Mª Rosa Vallecillo y Elizaveta Zhukova, sopranos

Nerea Carrillo, Diomaris Durán, Esther Durán, Loreto García, Carmen Gutiérrez, Eva López, Carolina Millán, Rocío Millán, Mª José Peña, Maricruz Ramos, María de la Rosa, Linnea Sjöberg y Paqui Vicaria, contraltos

Juan José Cárdenas, Miguel Ángel Castillo, Fernando Cobo, Joaquín Marín, Alejandro Muñoz, Alejandro Roa, Juan Francisco Suárez y Rafael de la Torre, tenores

Alberto Cano, David Castillo, Feliciano Castaño, Mario Fernández, Adrián García, José Heredia, Luis Molina, Hechun Ouyang, Juan Pedro Roa, Ramón Segura, Juan Rafael Torres y Guillermo Vidal, bajos

ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Rosario Barranco y Greta Lafuente, flautas

Helena Robles y Francisco José Expósito, oboes

Carmen María Hueso y Leonardo Ayala, fagotes

Sergio Rodríguez y Serezade Borja, trompas

Lucía Espinosa y Jorge Rodríguez, trompetas

Thais Tejada, arpa

Jaime Cobo, percusión

Luis Báez, Chahd Ratouli, Lorena Moreno, Irene Marchena,

Cristina García y Fátima Latorre, violines I

José Manuel Rubia, Claudia Martínez, Santiago Félix Mateo,

Rafael Gallego y Raquel Martínez, violines II

Emilio Martínez, Lorena Quesada y Guillermo Gallardo, violas

María de los Ángeles Gómez, Pedro Doménech y Sergio Gómez, violonchelos

Juan Jaime Ruiz, Ana Molina y María Lorite, contrabajos

Víctor Báez, órgano

Daniel García Caro, director de orquesta

Viaje hacia la Navidad

Daniel García Caro

El Concierto para trompeta en Mi bemol Mayor, Hob. VIIe:1 (*Concerto per il Clarino*) de Joseph Haydn es una de las obras más célebres del repertorio de trompeta y un referente del Clasicismo vienés. Compuesto en 1796, este concierto fue escrito para el trompetista Anton Weidinger, quien había desarrollado un novedoso tipo de trompeta con llaves, permitiendo una mayor extensión de notas cromáticas que antes no era posible en la trompeta natural de la época. Esta innovación técnica inspiró a Haydn para crear una obra que explorara y aprovechara las nuevas capacidades del instrumento.

Alejandro Gómez, nuestro solista, nos habla de la pieza en los siguientes términos: “La propuesta que presentamos hoy no es la escucha de una interpretación más de la obra cumbre para trompeta del clasicismo, sino la puesta en escena de mi versión documentada sobre la misma. Más de doce años de investigación que buscan recrear, con la mayor fidelidad posible, una visión y sonoridad desde un punto de vista historicista. Para ello, además de un estudio profundo de la partitura donde se han unificado criterios, articulaciones, tempos, conceptos estilísticos... es, *conditio sine qua non*, el uso del instrumento para el que Haydn lo compuso: la trompeta de llaves u “organisiert Trompete”. Esta fue llamada así por Anton Weidinger, virtuoso trompetista y artífice de la evolución de la trompeta de llaves. Se dice que el día del estreno la sala estaba prácticamente vacía pero que los pocos que asistieron quedaron fascinados por la nueva sonoridad y agilidad de la trompeta gracias a la innovación en el sistema de llaves. En la actualidad, esta obra ocupa un importante espacio en el repertorio para trompeta y ofrece al oyente una experiencia vibrante y profundamente emotiva.

Camille Saint-Saëns posee un gran catálogo de obras que abarca géneros sinfónicos, operísticos y sacros. El *Oratorio de Navidad*, compuesto en 1858, refleja su interés por la música religiosa y es un homenaje a una de las grandes fiestas del catolicismo: la Navidad. El francés compuso este oratorio a los 23 años, cuando ya había demostrado ser un niño prodigio en la música. Lo escribió en tan solo 12 días, inspirado por la tradición litúrgica francesa y el legado musical de compositores barrocos como Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. No obstante, también se perciben influencias de la música romántica, con la riqueza armónica y el uso expresivo de las texturas. Estrenada en la Iglesia de la Madeleine en París en la Nochebuena de 1858, el *Oratorio de Navidad* se distingue de otras obras sacras de su tiempo por su carácter íntimo, en lugar de grandioso, y por una estructura que se asemeja más a una cantata, en lugar de al típico oratorio de gran envergadura, lo que refleja su naturaleza más contemplativa y devocional. Consta de diez movimientos que se interpretan de forma continua. La obra está escrita para cinco solistas vocales (soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor y barítono), coro mixto, cuerdas, órgano, arpa y pequeña orquesta, lo que proporciona un timbre cálido y majestuoso que traslada a los oyentes a un ambiente plenamente sereno y espiritual.

T E X T O S

Oratorio de Noël

Et pastores errant

Et pastores errant
in regione eadem vigilantes,
Et custodientes vigiliam
noctis super gregem suum.
Et ecce Angelus Domini
Stetit iuxta illos,
Et claritas Dei circumfulsit illos,
Et timuerunt timore magno.
Et dixit illis Angelus:
Nolite timere, ecce enim
evangeliso vobis gaudium magnum,
quod erit omni populo:
quia natus est vobis hodie Christus
Dominus in civitate David;
Et hoc vobis signum: Invenietis infantem
pannis involutum,
et positum in proesepio.
Et subito facta est cum Angelo multitudo
militae coelestis,
laudantium Deum, et dicentium:

Gloria

Gloria in altissimis Deo,
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

Expectans expectavi Dominum
Expectans expectavi Dominum,
et intendit mihi.

Domine, ego credidi

Domine, ego credidi quia
tu es Christus Filius Dei vivi,
qui in hunc mundum venisti.

Benedictus qui venit

Benedictus qui venit
in nomine Domini,
Deus Dominus, et illuxit nobis.
Deus meus es tu, et confitebor tibi.
Deus meus es tu, et exaltabo te.

Quare fremuerunt gentes?

Quare fremuerunt gentes,
et populi meditati sunt inania?
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Tecum principium

Tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum.

Alleluia

Alleluia, alleluia.
Laudate coeli, et exulta, terra,
Quia consolatus est Dominus populum suum;
Et pauperum suorum miserebitur.

Consurge, Filia Sion

Consurge, filia Sion,
lauda in nocte,
in principio vigiliarum.
Ebre diatur ut splendor iustus Sion,
Et Salvator eius
ut lampas accendatur.

Tollite hostias

Tollite hostias et adorare Dominum in
atrio sancto eius.
Laetentur coeli, et exultet terra,
a facie Domini, quoniam venit.

I N T É R P R E T E S

Alejandro Gómez Hurtado, trompeta. Con 17 años obtiene el diploma de profesor superior de trompeta. Posteriormente continúa sus estudios en la Hochschule für Musik “Hans Eisler” de Berlín. Ha sido miembro de la JONDE, de la Gustav Mahler Jugend Orchester o del Lucerne Festival Academy. Ha trabajado bajo las batutas de Abbado, Boulez, Nagano, Rattle, Welzer-Möst, Thilemann, Rostropovich, López Cobos o Salvador Mas. Es especialista en trompeta natural y trompeta de llaves y es miembro del International Trumpet Research Center (EE.UU.).

Raquel del Pino, soprano. Es una soprano madrileña formada en canto lírico y guitarra. Graduada en guitarra clásica y máster en canto lírico de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Ha destacado en el proyecto Crescendo del Teatro Real y en la Ópera Studio del Théâtre de la Monnaie (Bruselas). Ha actuado en prestigiosos escenarios como el Teatro de la Zarzuela y el Gran Teatre del Liceu colaborando con renombrados directores.

Blanca Valido, mezzosoprano. Mezzosoprano canaria galardonada con el Premio Fin de Carrera “Lola Rodríguez de Aragón” de la Escuela Superior de Canto de Madrid, becada por Juventudes Musicales y Primer Premio “María Orán”. Destaca su participación en óperas como *Madame Butterfly*, *Rigoletto*, *Trouble in Tahiti*, *L'Enfant et les Sortilèges*, *Il Barbiere di Siviglia*..., zarzuelas como *La Revoltosa* y *La Verbena de la Paloma* y repertorio sinfónico como el *Requiem* de Verdi y el *Requiem* de Mozart en importantes teatros nacionales e internacionales.

Carolina Gilabert, contralto. La contralto granadina ha participado en proyectos sinfónico-corales con orquestas como las de las universidades de Granada, Sevilla y Koblenz (Alemania), así como con la OCAL. En 2017 interpretó la ópera *Apollo et Hyachintus* en la UJA. Recientemente ha interpretado el papel de Carmela de *La vida breve* con la OCG siendo dirigida por Lucas Macías.

José Darío Cano, tenor. Este músico venezolano es solista con la Orquesta y Coro de RTVE. Ha recibido clases magistrales de la reconocida soprano Montserrat Caballé. Ha sido dirigido por Gustavo Dudamel actuando en escenarios de Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Ha sido finalista en el concurso internacional de canto de Alcalá de Henares de 2022 y obtiene el primer lugar en el concurso internacional de canto de Teror en Gran Canaria en 2023.

Francisco Bermudo, barítono y director de coro. Natural de Jaén, se gradúa en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada. Estudia técnica vocal con Francisco Crespo. En 2018 es seleccionado en Scuola dell'Opera (Teatro Comunale di Bologna), en 2019 Ópera Estudio de la Universidad de Granada, en 2022, 2023 y 2024 en Zarzuela Estudio Internacional, y recientemente, en Ópera Estudio de Málaga además de premiado

con el tercer galardón en el Concurso Internacional de Canto de Medinaceli. Ha debutado en Teatro Comunale di Bologna, Teatro Cervantes de Málaga y Auditorio Manuel de Falla de Granada, entre muchos otros.

Daniel García Caro, director de orquesta. Ha estudiado piano, composición y dirección de orquesta. Ha dirigido, entre otras, a la orquesta sinfónica, la orquesta de cuerda, el 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 lleva a cabo actuaciones de forma independiente.

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

SÁBADO 30 NOV.

20.30 H

úbeda

Auditorio del Hospital de Santiago

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

Richard Egarr, clave y dirección

Los caminos del Barroco: Händel, Bach, Purcell

P
R
O
G
R
A
M
A

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Concerto Grosso en Si bemol
Mayor Op. 3 n.º 2 HWV 313
(1715-1718)

Vivace

Largo

Allegro

[Menuet]

[Gavotte]

Concerto Grosso en La menor

Op. 6 n.º 4 HWV 322 (1739)

Larghetto affettuoso

Allegro

Largo e piano

Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sinfonía en Re Mayor BWV 1045

(c.1742-1746) [ver fuente original]

Henry Purcell (1659-1695)

Suite *The Fairy Queen* Z 629 (1692)

[ver fuente original]

Aire

Rondeau

Dance for the fairies

Dance for the green men

Dance of the haymakers

Symphony

Prelude

Song

Symphony

Prelude

Song

Chaconne – Dance for a

Chinese man and woman

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta n.º 3 en Re

Mayor BWV 1068 (1731)

Ouverture

Air

Gavotte I & II

Bourrée

Gigue

Duración: 90'

C O M P O N E N T E S

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA (JONDE)
Almudena Quintanilla Andrade (concertino), Anna Benavent Montell,
Carmen Guerra Domènech y Nerea Prieto Domínguez, violines I
Jesús Perogil Ostos (solista), Carlos García Berlinches,
Maite Mancisidor Vergara y Mónica Torés López, violines II
Maialen Lagos Gallastegui (solista) y Pablo Torés López, violas
Jairo Rodríguez Visuerte (solista) y Diego Jiménez Alonso, violonchelos
Gerard Dalmau Ramírez de Arellano, contrabajo
Lucas Martínez Riaza (solista) y Berta Belinchón Gimeno, oboes
Alejandro Morillo Cabezas, fagot
Javier Navarro Elizari, José Francisco Rabasco López
y Nicolás José Vargas Moreno, trompetas
Magí Llatser Torres, timbal barroco

Richard Egarr, clave y dirección

COPRODUCCIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

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

Bailando con gigantes

Pablo J. Vayón

En el *Seicento*, mientras experimentaban con la nueva armonía tonal, los italianos empezaron a desarrollar un tipo de obras para conjunto instrumental conocidas como *concertos*. Ponían a formaciones de diferentes tamaños a dialogar entre sí o las enfrentaban en tramas de texturas variadas. Los *concertos* se difundieron con rapidez por toda Europa. Paralelamente, las danzas, parte esencial desde antiguo de la preocupación de los músicos, tanto en su vertiente de ceremonial aristocrático como en su perfil callejero, habían empezado a publicarse ordenadas en suites, esto es, agrupadas en sucesiones contrastadas de aires en la misma tonalidad. Aunque las primeras suites se publicaron en Alemania, serían los franceses quienes dominarían pronto el género.

Este recital se acerca a algunos *concertos* y suites escritos ya en el siglo XVIII por dos auténticos gigantes de su tiempo, Bach y Händel, igual de competentes en piezas a la italiana que a la francesa. Hay también música del siglo XVII original de Henry Purcell —el “Orfeo británico”—, extraordinario autor de música teatral, como mostró con sus tardías semióperas (mezcla de teatro hablado y música), entre las que *The Fairy Queen*, a partir de Shakespeare, es cumbre absoluta. En este caso, el término “suite” se usa con otra acepción: no agrupación de danzas (aunque las hay), sino selección de números de la obra.

Entre los *concertos* italianos, los más antiguos eran los *grossi*, composiciones en que un pequeño conjunto de instrumentos llamado *concertino* dialogaba con uno mayor, conocido como *ripieno* o *grosso*. En vida de Händel se publicaron dos colecciones de *concerti grossi* bajo su nombre, muy distintas entre sí. En 1734, el editor John Walsh puso a la venta sin el conocimiento del compositor una serie de obras con el número de Op. 3 que no eran otra cosa que recopilaciones de fragmentos extraídos de piezas antiguas. Hay en ellas intervenciones de instrumentos solistas, pero no son en realidad *concerti grossi*. Los doce del Op. 6 sí fueron en cambio explícitamente escritos por Händel en el verano de 1739 para su siguiente temporada de ópera en el Lincoln's Inn Fields Theatre de Londres. Aunque para entonces el género del *concerto grosso* estaba anticuado, se trata de algunas de las más imponentes obras orquestales de la primera mitad del siglo.

A su lado hay que poner por supuesto las cuatro suites orquestales conservadas de Bach. La n.º 3 nos ha llegado en una versión tardía de la década de 1730, con una nutrida instrumentación para dos violines, dos oboes, viola, tres trompetas y bajo continuo. De sus cinco números se ha hecho especialmente célebre el segundo, intercalado entre la característica obertura a la francesa y las danzas, un aria de corte italianizante para cuerda y bajo, como seguramente fue escrita la primera versión completa de la obra. El *concerto* incluye también la BWV 1045, que es una sinfonía de apertura de una cantata perdida, presentada en la forma del Allegro de *concerto*.

I N T É R P R E T E S

Richard Egarr, clave y dirección. Se formó como niño de coro en la Catedral de York, en la Escuela de Música de Chetham en Manchester y como estudiante de órgano en el Clare College de Cambridge. Sus estudios con Gustav y Marie Leonhardt inspiraron aún más su trabajo en el campo de la interpretación histórica. Enseñó durante muchos años en el Conservatorio de Ámsterdam y fue profesor visitante en la Juilliard School durante más de diez años. Fue director musical (ahora Emérito) de la Philharmonia Baroque (2020-2024), director musical de la Academy of Ancient Music (2005-2020) y artista asociado de la Scottish Chamber (2011-2017). Desde 2019 es director invitado principal de la Residentie Orkest y socio artístico de la St. Paul Chamber.

Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). La Joven Orquesta Nacional de España, perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Ministerio de Cultura), fue creada en 1983 con el propósito de formar al más alto nivel a músicos españoles en la etapa previa al ejercicio de su profesión. En 40 años de existencia ha formado a más de 5.000 músicos trabajando con directores/as, solistas, compositores/as y profesores/as de renombre internacional. Ha tocado en las salas más relevantes españolas, europeas y norteamericanas, desarrollando numerosos proyectos complementarios y grabando un extenso catálogo de música de todas las épocas, erigiéndose de esta forma como uno de los grandes éxitos musicales de nuestro país.

<https://jonde.mcu.es/>

baeza

Real Capilla del Pópulo

Jorge Enrique García Ortega, director

Peregrinación al cerro de Tomé:
música y devoción católicas en Nuevo México

INTRODUCCIÓN

*Improvisación, flauta nativa y pandero***Wilhelm Volckmar** (1812-1887)*Allegro con moto*, armonio solo

(Louis Raffy, compilador: *Organistes célèbres et grands maitres classiques. Choix de morceaux pour orgue ou harmonium*, vol. 1, n.º 44.

París: Schola Cantorum et de la Procure Générale de Musique, 1910)

I. EN EL MISTERIO DE LA EUCARISTÍA

Anónimo*Salmo Laudate Dominum*

(Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la Revista Católica*. 3ª ed., Apéndice, n.º 299. El Paso, TX: Revista Católica, 1944)

Misa de José Luis (Tomé, 1 de junio de 1875)

Kyrie

(Los Ángeles, Autry Museum of the American West, Charles Lummis Papers, MS.I.8.88 (MS.I), *Once Misas Mejicanas*, 1875-1904. Copista: Juan Bautista Rallièrre)

Misa del Tío Cruz (Tomé, 16 de diciembre de 1898)

Gloria

(Los Ángeles, Autry Museum of the American West, Charles Lummis Papers, MS.I.8.88 (MS.I), *Once Misas Mejicanas*, 1875-1904. Copista: Juan Bautista Rallièrre)

Himno *O salutaris Hostia*, para la bendición del Santísimo

(Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la Revista Católica*. 3ª ed., Apéndice, n.º 297. El Paso, TX: Revista Católica, 1944)

Credo con "pasacayo" (19 de diciembre de 1899)

Louis Lambillotte (1796-1855): *Et incarnatus*, fabordón (2vv)

(Credo: Los Ángeles, Autry Museum of the American West, Charles Lummis Papers, MS.I.8.88 (MS.I), *Once Misas Mejicanas*, 1875-1904. Copista: Juan Bautista Rallièrre / Et Incarnatus: "Messe Solennelle en style Gregorien du V^o mode - Pour deux voix égales", Louis Lambillotte, S. J.: *Chants communs des messes, d'après le graduel romain*, pp. 93-94. París: Librairie d'Adrien Le Clere et Cie., 1858)

Anónimo

Himno *O sacrum convivium* (3vv)

(L.G.B., compilador: *Novo methodo de musica vocal para colégios e casas de educação, contendo também principios elementares do canto-chão para os seminarios*, n.º 17. Río de Janeiro: B. L. Garnier – París: Vve. Émile Vellier, 1890)

Misa del zurdo (Tomé, 2 de junio de 1875)

Sanctus

(Credo: Los Ángeles, Autry Museum of the American West, Charles Lummis Papers, MS.I.8.88 (MS.I), *Once Misas Mejicanas*, 1875-1904. Copista: Juan Bautista Rallièrre)

Misa del Tío Chico (Tomé, 19 de noviembre de 1904)

Agnus Dei

(Los Ángeles, Autry Museum of the American West, Charles Lummis Papers, MS.I.8.88 (MS.I), *Once Misas Mejicanas*, 1875-1904. Copista: Juan Bautista Rallièrre)

Misa de Estevan Zamora (Tomé, 28 de mayo de 1875)

Ite missa est

(Los Ángeles, Autry Museum of the American West, Charles Lummis Papers, MS.I.8.88 (MS.I), *Once Misas Mejicanas*, 1875-1904. Copista: Juan Bautista Rallièrre; contrafacta del verso del Credo, "Tu solus Sanctus altissimus")

II. DEL ESPÍRITU DE LA PENITENCIA

De ira y de temor, canto llano a 4vv con acompañamiento de órgano;
contrafacta de la secuencia de difuntos *Dies irae*

([Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la Revista Católica*. 3ª ed., n.º 249. El Paso: TX, Revista Católica, 1944)

F. L. Comire (siglo XIX)

Altísimo Señor

([Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la Revista Católica*. 3ª ed., n.º 67. El Paso, TX: Revista Católica, 1944)

III. ALABADOS Y ALABANZAS

Improvisación, flauta nativa

Anónimo

Ave María Purísima, melodía popular para las Vigilias de la Virgen

([Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la Revista Católica*. 3ª ed., n.º 112. El Paso, TX: Revista Católica, 1944; Texto: Juan B. Rael: *The New Mexican Alabado*, n.º 59. Stanford, CA: Stanford University Press, 1951)

Improvisación, flauta nativa y pandero

Considera, alma perdida, vía crucis

(Música: Reginald Fisher, editor: *The Way of the Cross. A New Mexico Version*. Ralph Douglass, diseñador. Frank J. Vergara, impresor. Santa Fe, NM: School of American Research Publication, 1958; Texto: Juan B. Rael: *The New Mexican Alabado*, n.º 34. Stanford, CA: Stanford University Press, 1951)

Hernando Franco (c.1530-1585)

Versículo *Pater, in manus tuas* (4vv)

(Ciudad de México, Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano, Libro de polifonía I [MéXC I], ff. 58v-59r); integrado en la *Passio secundum Lucam* de Luis Coronado; transcripción: Matthew G. Brothers)

IV. A LA VIRGEN MARÍA

Anónimo

Ave Maris Stella, canto llano a 3vv con acompañamiento de órgano

(Louis Lambillotte, S.J. y Cesar Frank: *Chant grégorien restauré par le R. P. Lambillotte, de la Compagnie de Jésus. Accompagnements d'orgue et arrangements pour voix. Solo et Choeur par C. Franck (ainé), Maître de Chapelle de la Paroisse Sainte-Clotilde*, n.º 26. París: Librairie Adrien Le Clere et Cie., 1857)

Oh, Virgen sacrosanta

([Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la Revista Católica*. 3ª ed., Apéndice, n.º 285. El Paso, TX: Revista Católica, 1944)

Louis Lambillotte

Regina coeli (4vv)

(L.G.B., compilador: *Novo methodo de musica vocal para colégios e casas de educação, contendo também principios elementares do canto-chão para os seminarios*, n.º 48. Río de Janeiro: B. L. Garnier – París: Vve. Émile Vellier, 1890)

Anónimo

Salve, Virgen pura, salve de la Virgen de la Soledad (4vv)

(Música: [Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la Revista Católica*. 3ª ed., Apéndice, n.º 146. El Paso, TX: Revista Católica, 1944 / Texto: Fray Francisco de la Transfiguración: *Consideraciones devotas para acompañar el Viernes Santo a María Santísima en la compañía y tierra soledad que padeció [...]*, pp. 25-26. Ciudad de México: Imprenta de Luis Abadiano y Valdés, 1851)

O Sanctissima, melodía siciliana

(Arreglo de Jorge Enrique García Ortega a partir de tres versiones de esta melodía siciliana: [Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la Revista Católica*. 3ª ed., n.º 126. El Paso, TX: Revista Católica, 1944; L.G.B., compilador: *Novo methodo de musica vocal para colégios e casas de educação, contendo também principios elementares do canto-chão para os seminarios*, n.º 39. Río de Janeiro: B. L. Garnier – París: Vve. Émile Vellier, 1890; y Louis Raffy, compilador: *Organistes célèbres et grands maîtres classiques. Choix de morceaux pour orgue ou harmonium*, n.º 38. París: Schola Cantorum et de la Procure Générale de Musique, 1910)

Duración: 70'

Programa de estreno

Proyecto musicológico: Javier Marín-López

C O M P O N E N T E S

REAL CAPILLA DEL PÓPULO

Andrea Ramírez Ortegón*, Adriana María Moreno, Ana Isabel Alarcón Gómez,
Sara Fernández Coelho y María Asensio Ortiz, sopranos
Bruno Campelo Muñiz*, Toni Ramos Muñoz, Oleksandra Mitkalova y
Carmen González Barro, altos
Daniel Riquelme Delgado*, Félix Martínez Ortega,
Manuel Jiménez Canto y Manuel Cañadas, tenores
Sergio Garrido Mariotte*, Álvaro Moreno Sanlés, Pablo Antonio Fernández
Torres y Jaime Calderón Rovira, bajos
(*) solistas

Delia María Peña Núñez, flautas indígenas
Jaime Calderón Rovira, violín
Sandra Massa Santos, armonio

Jorge Enrique García Ortega, dirección

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

EN COLABORACIÓN CON EL PROYECTO DE I+D "PRÁCTICAS
POLIFÓNICAS HISPÁNICAS (SIGLOS XVI-XIX) EN PERSPECTIVA DIGITAL:
FUENTES MUSICALES, PERVIVENCIAS, MUJERES" (MINISTERIO DE CIENCIA,
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES DE ESPAÑA, PID2021-123990NB-I00)

INSTITUCIÓN MILÁ Y FONTANALS
DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES

EN COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA
RICHARD E. GREENLEAF SCHOLAR-IN-RESIDENCE
(LATIN AMERICAN & IBERIAN INSTITUTE, UNIVERSITY OF NEW MEXICO)

Peregrinación al cerro de Tomé

Javier Marín-López

El cerro de Tomé (*Tome Hill*), un emblemático promontorio ubicado en el fértil valle del Río Grande a su paso por el centro de Nuevo México, ha sido históricamente un enclave de profunda espiritualidad, primero para los indios nativos y luego para los católicos. Durante el periodo colonial español, esta colina fue un punto de referencia para los viajeros que recorrían el Camino Real de Tierra Adentro, ya que desde lo alto se podía divisar un tramo muy extenso de la ruta. El significado mágico y religioso del cerro acabó convirtiéndolo en un destacado centro de peregrinación, solo superado en relevancia por el santuario de Chimayó. La cofradía de los Hermanos Penitentes estableció en Tomé su propia “morada” o capilla privada e impulsó la tradición preexistente de subir al cerro para representar la pasión de Cristo y erigir una cruz en la cima. Aún hoy día, cada Viernes Santo, devotos de distintas partes de Nuevo México ascienden al cerro en procesión, reviviendo una tradición típicamente nuevomexicana que combina elementos de fe, penitencia y devoción popular.

En torno al cerro se estableció en 1650 un asentamiento que fue abandonado tras la revuelta de los indios Pueblo en 1680 y refundado en 1739 como Tomé, inicialmente con descendientes de hispanos llegados de Albuquerque y por genizaros. La historia de estos indígenas esclavizados, capturados por los colonizadores españoles y forzados a adoptar el catolicismo, apenas se está comenzando a valorar como elemento clave en la conformación de la identidad histórica y contemporánea de Nuevo México. Para finales del siglo XVIII, la pequeña comunidad mestiza de Tomé había crecido y era el cuarto núcleo poblacional de Nuevo México (tras Santa Fe, Albuquerque y Santa Cruz de la Cañada) y el principal centro económico, político y religioso de Río Abajo.

La llegada del sacerdote francés Jean-Baptiste Rallièrre (1834-1915) como cura de la iglesia de Tomé en 1858 marcó un antes y un después en la vida musical de la región, tal y como ha documentado extensamente el musicólogo John Koegel. Durante más de cincuenta años, Rallièrre no solo guió la vida espiritual de esta comunidad y otros pequeños pueblos o “visitas” como Valencia, Peralta o Manzano, sino que también impulsó la educación (general y musical), introdujo instrumentos musicales y recopiló y promovió un vasto repertorio de música sacra y popular.

Su obra más importante, *Cánticos espirituales sacados de varios autores*, antología publicada en trece ediciones entre 1884 y 1956 en las imprentas jesuitas de Las Vegas (Nuevo México) y El Paso (Texas), es uno de los himnarios en español más influyentes del Suroeste de Estados Unidos, a tenor de su número de impresiones. En este libro se recogen himnos y alabanzas católicos, tomados de una variedad de fuentes musicales y textuales europeas, anglosajonas y mexicanas, tanto orales como escritas, adaptadas localmente con nuevos textos para su uso en la liturgia ordinaria y en variados contextos litúrgicos y devocionales.

Rallièrè también recopiló y copió probablemente de oído las tres copias conservadas de las *Once Misas Mejicanas*, una serie de misas de tradición folclórica que se cantaban en latín y que eran acompañadas por violín y probablemente guitarra. Estos cánticos eran parte integral de la vida cotidiana de la comunidad, caracterizada por una integración de elementos populares en la liturgia ordinaria. Este concierto ofrece una muestra de las músicas interpretadas en Tomé en tiempos del dinámico y recordado pastor Rallièrè, quien convirtió a este humilde pueblo en uno de los grandes centros musicales de Nuevo México.

La primera parte del programa se centra en la liturgia eucarística y ofrece el estreno en tiempos modernos, en formato de concierto, de movimientos selectos de las *Once Misas Mejicanas* recopiladas por Rallièrè con ayuda de dos músicos activos en su parroquia: el sacristán y cantor Esteban Zamora y el violinista y organista José Villa. Las obras se copiaron entre 1875 y 1904 y presentan la peculiaridad de que cada misa emplea la misma melodía (con ligeras variaciones, sin compás) en los distintos movimientos del Ordinario. Para ofrecer una mayor variedad musical se ha diseñado una misa *ex novo* seleccionando movimientos de ordinarios diferentes, lo que permite apreciar la riqueza melódica que caracteriza a estas misas.

Casi todas las misas llevan el nombre del músico local que probablemente sirvió como fuente oral para la copia de Rallièrè: José Luis Lovato, violinista de Manzano; Cruz Romero (“Tío Cruz”), sacristán y cantor de Manzano; Juan Perea (“El zurdo”), violinista de Valencia; Francisco Saavedra (“Tío Chico”), cantor de Tomé; Norberto Abeyta, cantor de Sabinal; y José Gabriel Silva, también violinista de Tomé. Los distintos movimientos de la misa, así como uno de los dos “Credo” sueltos, van precedidos de un curioso preludio instrumental denominado “pasacayo” (en alusión a la popular danza instrumental del pasacalle), interpretado por el violín.

La música para la penitencia también ocupa un lugar destacado en las tradiciones católicas de Tomé, cuyos habitantes celebraban con especial solemnidad la Semana Santa desde el periodo colonial español, según acredita la crónica de 1776 de fray Francisco Atanasio Domínguez. En este bloque penitencial se presentan piezas como *De ira y de temor*, una versión polifónica del *Dies irae* gregoriano, que refleja el sentido de arrepentimiento y humildad de la comunidad. *Altísimo Señor* es una obra del jesuita francés F. L. Comire, relevante compositor reformista de música sacra para centros parroquiales. Estas piezas, recogidas en el libro de *Cánticos espirituales* de Rallièrè, fueron fundamentales en las ceremonias penitenciales y pervivieron por tradición oral hasta la segunda mitad del siglo XX, como acreditan las grabaciones de campo de John Donald Robb, Rubén Cobos y Rowena Rivera, entre otros recopiladores.

Los alabados, una forma tradicional de cántico religioso melismático, y las alabanzas, de estilo silábico, están bien arraigados entre los hispanos nuevomexicanos y son una parte esencial de la identidad religiosa de Tomé. Se cantaba y siguen cantando hasta el día de hoy en multitud de procesiones, vigiliass y ritos funerarios, si bien los diminutos cuadernos manuscritos que transmiten estos géneros, propiedad de los cantores de cada comunidad, solo contienen los textos y no las músicas, que son aprendidas de memoria y transmitidas oral-

mente. De un mismo alabado o alabanza pueden existir diferentes versiones textuales y musicales en cada pueblo.

Ave María Purísima, para las vigili- as de las fiestas de la Virgen es un ejemplo de este repertorio popular de alabados y emplea una antigua melodía de origen tradicional. Por su parte, *Considera, alma perdida* presenta catorce estrofas para cada una de las estaciones del *Vía Crucis*, procesión que conmemora los pasos de Jesucristo hacia la crucifixión. Esta sección también incorpora algunas improvisaciones con la flauta anasazi, una flauta vertical de seis agujeros y sin embocadura empleada desde el siglo VII en lo que hoy es Nuevo México y Arizona por los nativos Pueblo, denominación que engloba varias comunidades lingüísticas. La presencia de este instrumento busca recrear el ambiente sónico y la espiritualidad tribal que convivió con los cantos católicos desde la instalación de los españoles en la región en 1598.

La cuarta parte conmemora la arraigada devoción nuevomexicana a la Virgen María. Dos advocaciones centrales fueron la Virgen del Rosario, llamada en Nuevo México “la Conquistadora” y cuya estatuilla –llevada por fray Alonso de Benavides en 1626, si creemos la tradición– aún se procesiona cada año por las calles de Santa Fe; y la Virgen de Guadalupe mexicana, devoción central del catolicismo latinoamericano también presente en el actual Suroeste estadounidense. En Tomé, la iglesia se dedicó a la Inmaculada Concepción de María. Como ejemplos de alabanzas marianas tradicionales se incluyen *Oh, Virgen sacrosanta* y *Salve, Virgen pura*, ambas tomadas del libro compilado por Ralliè- re. Esta última obra sigue viva en las celebraciones asociadas a la Virgen de la Soledad, como atestiguan las fiestas patronales de algunos pueblos de México y España.

Los misioneros franceses que llegaron a la región en el tercer cuarto del siglo XIX, traídos por el primer obispo de Santa Fe, Jean-Baptiste Lamy, también introdujeron repertorios oriundos de su país. Una figura fundamental fue el célebre jesuita Louis Lambillote (1796-1855), cuyas composiciones sacras y arreglos de canto llano alcanzaron una notoria popularidad en Nuevo México y, seguramente, otras regiones del Suroeste, pese a que él nunca viajó a Estados Unidos. Como muestra de este repertorio se ofrecen un *Ave Maris Stella*, a tres voces con acompañamiento de armonio (instrumento documentado en el Nuevo México decimonónico) y un *Regina coeli* que forma parte de un manual para uso misional de 1890.

El concierto concluye con *O Sanctissima*, un arreglo moderno de Jorge E. García Ortega basado en una melodía siciliana que adquirió gran difusión en el siglo XIX, ya sea en versiones vocales (como la de Ralliè- re) o instrumentales (como el arreglo para órgano de Louis Raffy), siempre asociadas a este himno mariano. Se recuerda así la vigencia del canto religioso comunitario, que sigue teniendo una presencia altamente significativa en las parroquias rurales de Nuevo México hasta el día de hoy.

TEXTOS

Laudate Dominum

Laudate Dominum omnes gentes:
laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos
misericordia eius:
et veritas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

*¡Alaben al Señor, todas las naciones,
glorifiquenlo, todos los pueblos!
porque es inquebrantable su amor por nosotros,
y su fidelidad permanece para siempre.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora, y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amén.*

Misa de José Luis

Kyrie
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison.

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

Misa del Tío Cruz

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 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.*

O salutaris hostia

O salutaris hostia,
quae coeli pandis ostium,
bella premunt hostilia,
darobur fer auxilium.

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

*¡Oh, Hostia salvadora!
Tú que abres las puertas del cielo,
préstanos tu fortaleza y tu auxilio
cuando los enemigos estrechan el cerco.*

*Para Ti, Señor, uno y trino,
sea siempre la gloria eterna,*

*que nos conceda una vida
sin fin en el Paraíso. Amén.*

Credo con “pasacayo”

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 natus 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.*

O sacrum convivium

O 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.
La memoria de su pasión
se renueva.
La mente se llena de gracia
y la promesa de gloria futura
nos es dada.*

Aleluya.

Misa del zurdo

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.*

Misa del Tío Chico

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.*

Misa de Estevan Zamora

Ite missa est

Ite missa est: Deo gratias.

Podéis ir en paz: Demos gracias a Dios.

De ira y de temor

¡Día de ira y de temor!
En que nos citará el Señor;
a su tribunal con rigor.

El sol ya luz no dará,
el orbe temblará,
el fuego lo consumirá.

De relámpagos a la luz
en las nubes se ve la cruz,
súbito aparece Jesús.

Oh gran Juez, pues mi redención
te costó tu cruz y pasión,
líbrame de la condenación.

Dulce Jesús Salvador,
perdonadme, pecador.
Amén.

Altísimo Señor

Altísimo Señor,
que supiste juntar
a un tiempo en el altar
ser cordero y pastor,
confieso con dolor
que hice mal en huir
de quien por mí quiso morir.

Oh, Dios de Paz,
Dios de bondad,
lástima ten del pecador.

Perdón otorga a su maldad,
perdón otorga Padre de amor.
Y en vivas llamas de caridad
enciende, oh Dios, su corazón.

Ave María purísima

¡Ave María purísima!
¡Ave María poderosa!
¡Ave María prodigiosa!
¡Ave María santísima!

Siempre de Dios benditísima
eres refulgente aurora,
seno con Dios protectora,
¡Ave María santísima!

De aquella siempre cruelísima,
que nos quiere devorar,
de ella nos has de librar,
¡Ave María santísima!

Pues eres excelentísima
y, de gracia tan cabal,
líbranos de todo mal,
¡Ave María santísima!

Pues eres excelentísima,
Virgen Reina sin igual,
siempre diré sin cesar,
¡Ave María santísima!

Pues eres tan clementísima,
óyenos de gracia plena
y yo digo a boca llena
¡Ave María santísima!

Como sois hija amadísima
del amado Padre Eterno,
líbranos, pues, del infierno
¡Ave María santísima!

Como madre dichosísima
de Dios Hijo verdadero,
en ti mi remedio espero,
¡Ave María santísima!

Como esposa queridísima,
de Dios, Espíritu Santo,
invoco tu nombre santo,
¡Ave María santísima!

¡Oh, dulce madre purísima
de la eterna majestad,
ten de nosotros piedad!
¡Ave María santísima!

Abogada especialísima
eres de los pecadores,
atiende nuestros clamores,
¡Ave María santísima!

En la patria dichosísima
de la eternidad de gloria,
cantaremos la victoria,
¡Ave María santísima!

Considera, alma perdida
Considera, alma perdida,
en aqueste paso fuerte
dieron sentencia de muerte
al redentor de la vida.

Advierte lo que le cuesta,
ingrato, a tu Creador,
pues, por ser tu Redentor,
cayó con la cruz auestas.

El que a los cielos creó
y a la tierra le dio el ser,
que por su amor quiso caer
al tercer paso que dio.

Considera cuál sería
en tan recíproco amor
la pena del Salvador
y el martirio de María.

Perdió la ira y el compás
cuando dispuso, severa,
que algo menos padeciera
porque padeciera más.

El que la luz al mundo dio
con semblante sereno
por estar de sangre lleno
en un lienzo imprimió.

Tus culpas fueron la causa
y el peso que le rindió,
si segunda vez cayó
en tu llanto no hagas pausa.

Si a llorar Cristo te enseña
y no aprendes la lección,
no, no tienes corazón
o será de bronce o peña.

Considera cuán tirano
serás con Jesús rendido,
si en tres veces que ha caído
no le das ni aún la mano.

A la misma honestidad
los verdugos desnudaron
y las llagas renovaron
con inhumana crueldad.

En medio de dos ladrones
en la cruz lo enarbolaron
y el cuerpo descoyuntaron
al clavarlo en los sayones.

Aquí murió el redentor:
Jesús, ¿cómo puede ser
que tanto amor llegó a ver
y que viva el pecador?

Los clavos, ¡qué compasión!,
y espinas que le quitaron,
segunda vez traspasaron
de María el Corazón.

Llegó al ocaso la luz;
entra, cristiano, sin tasa
y en el sepulcro repasa
los misterios de la cruz.

Pater, in manus tuas

Pater, in manus tuas
commendo spiritum meum.

*Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu.*

Ave Maris Stella

Ave Maris Stella,
Dei mater alma,
atque semper Virgo,
Felix caeli porta.

Sumens illud Ave,
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
sumat per te preces
qui pro nobis natus,
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpae solutos,
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum:
ut videntes Iesum,
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus;
Spiritui Sancto,
tribus honor unus. Amen.

*Salve, del mar estrella,
Madre sagrada de Dios
y siempre Virgen,*

puerta del cielo Santa.

*Tomando de Gabriel, el Ave,
Virgen alma,
mudando el nombre de Eva,
pases divinas trata.*

*La vista restituye,
las cadenas desata,
todos los males quita,
todos los bienes causa.*

*Muéstrate Madre, y llegue,
por ti nuestra esperanza
a quien, por damos vida,
nació de tus entrañas.*

*Entre todas piadosa, Virgen,
en nuestras almas,
libres de culpa,
infunde virtud humilde y casta.*

*Vida nos presta pura,
camino firme allana:
que quien a Jesús llega,
eterno gozo alcanza.*

*Al Padre, al Hijo,
al Santo Espíritu alabanzas;
una a los tres le demos,
y siempre eternas gracias.
Amén.*

Oh, Virgen sacrosanta

¡Oh, Virgen sacrosanta,
la más pura y más bella,
tu concepción dichosa
mi voz ensalzaré!

¡Oh, cándida azucena,
suavísima, fragante,
y en el primer instante
única pura flor!

¡Oh, mística, purpúrea,
bella divina rosa!
qué intacta, qué graciosa!
No la vio el mundo igual.

Regina coeli

Regina coeli laetare. Alleluia.

Quia quem meruisti portare. Alleluia.
Resurrexit sicut dixit. Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia.

*Reina del cielo, alégrate. Aleluya.
Tú que mereciste llevarle en tus entrañas. Aleluya.
Resucitó como dijo. Aleluya.
Ora por nosotros ante Dios. Aleluya.*

Salve, Virgen pura

Salve, Virgen pura,
dolorosa madre,
Salve, Virgen bella,
Madre Virgen, Salve.

Salve compasiva
Virgen admirable,
mas de amargas penas
y dulces piedades.

Flores de alabanza,
nuestro afecto amante,
mezcla con tus penas,
espinas letales.

Enferma de amores
con flores punzantes;
de la pasión, Rosa,
quieres aliviarte.

Mis yerros hirieron
tu corazón grande
que infundió a los nuestros
alientos vitales.

Sean tus martirios,
dolorosa Madre,
vida con quien mueran
las culpas mortales.

Y, pues tus angustias
tanto ante Dios valen,
por ellas os pedimos
nuestra gloria alcance.

¡Oh, mar de amarguras,
nuestra voz exclame,
amparad las almas
que esta Salve os hacen!

¡Oh, clemente! ¡Oh, pía!
¡Oh, cándida ave!

¡Oh, triste María!
¡¡Salve!! ¡¡Salve!! ¡¡Salve!!

O Sanctissima

O santissima, O purissima
Dulcis virgo Maria;
Mater amata, intemerata,
Ora pro nobis!

Tu solarium et refugium
Virgo Mater Maria!
Quidquid optamus, per te speramus:
Ora pro nobis!

Ecce debiles, per quam fleviles,
Salva nos, O Maria!
Tolle languores, sana dolores,
Ora pro nobis!

Virgo respice, Mater aspice,
Audi nos: O Maria!
Tu medicinam portas divina:
Ora pro nobis!

Tua gaudia et suspiria
luent nos: O Maria!
In te speramus, ad te clamamus:
Ora pro nobis. Amen.

*Oh santísima, oh purísima,
¡Dulce Virgen María!
Madre amada, intachable,
¡Ora por nosotros!*

*Tú, consuelo y refugio,
¡Virgen, Madre María!
Lo que deseamos de ti esperamos:
¡Ora por nosotros!*

*He aquí los débiles, sumamente apenados,
¡Sálvanos, oh, María!
Quita las debilidades, sana los dolores,
¡Ora por nosotros!*

*Virgen, mira, Madre, atiende.
¡Escúchanos, oh, María!
Tú llevas la medicina divina:
¡Ora por nosotros!*

*Tu alegría y suspiro,
¡Ayúdanos, oh María!
En ti esperamos, a ti clamamos:
¡Ora por nosotros! Amén.*

I N T É R P R E T E S

Jorge Enrique García Ortega, director. Contratenor y director gaditano, se formó en flauta y canto en el CSM "Rafael Orozco" y el Trinity College London. Ha colaborado con prestigiosas orquestas y coros como la Capella Reial de Catalunya, Al Ayre Español y Collegium Vocale Gent, y ha actuado en importantes escenarios internacionales. Fundador y director del Conjunto Vocal Virelay y de su grupo satélite, la Real Capilla del Pópulo, con la que ha liderado proyectos que rescatan a autores del patrimonio musical hispano como Antonio Juanas y Juan Manuel de la Puente, entre otros.

Real Capilla del Pópulo. Es un proyecto satélite del Conjunto Vocal Virelay (Capilla de Música de la Catedral de Cádiz) que nace a raíz del interés por interpretar el repertorio hispano con criterios historicistas, tanto de la música de facistol como de la llamada "a papeles", utilizando solamente voces masculinas. En marcha desde hace algunos años como proyecto formativo de Virelay, actualmente comienza su andadura como grupo vocal fijo tras una cuidadosa preparación.

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

*Peregrinación al Cerro de Tomé
(Nuevo México) en Viernes Santo*

baeza

S. I. Catedral

CAPELLA PROLATIONUM & ENSEMBLE LA DANSERYE

Fernando Pérez Valera, director

Travesías de una canción:

Susana y la Missa “Susanne un jour” de Pere Riquet
(fl.1598-1619)

Didier Lupi Second
(c.1520-c.1560)
Chanson Susanne un jour (4vv)*¹
[ver fuente original]

Giammateo Asola (c.1532-1609)
Introito Cibavit eos (4vv)²
[ver fuente original]

Pere Riquet (fl.1598-1619)
Missa Susanne un jour (4vv)²
[ver fuente original]
Kyrie
Gloria

Anónimo
*Gradual Oculi omnium*³
[ver fuente original]

Giammateo Asola
Aleluya Caro mea (4vv)²
[ver fuente original]

Pere Riquet
Missa Susanne un jour (4vv)²
Credo

Miguel Andreu (fl.1612-1646)
*Motete in loco ofertorio Iuravit Dominus**² [ver fuente original]

Pere Riquet
Missa Susanne un jour (4vv)²
Sanctus – Benedictus

Anónimo
Pater Noster

Pere Riquet
Missa Susanne un jour (4vv)²
Agnus Dei

Anónimo
*Comunión Quotiescumque manducavitis*³ [ver fuente original]

Pere Riquet
Villancico De este pan divino (7vv)⁴
[ver fuente original]

Duración: 60'

Programa de estreno

Fuentes musicales y litúrgicas:

- (1) *Chansons spirituelles* (París: Nicolas du Chemin, 1559)
- (2) E-Bbc 859, Biblioteca de Catalunya, Barcelona, siglo XVI
- (3) Antifonario de Carlos V, Vitr/16/1, Biblioteca Nacional, Madrid, c.1538
- (4) Legajo I.5.I_0303, Centre de Documentació de l'Orfeó Català, 1598-1630

* Ministriles

Lectura desde reproducción facsímil de los manuscritos originales
Proyecto musicológico: Andrea Puentes-Blanco y La Danserye

C O M P O N E N T E S

CAPELLA PROLATIONUM

Verónica Plata Guerrero, superius

André Pérez Muiño, altus

Félix Iván García Ortega, tenor, sochantre

Javier Bonito Gadella, bassus

MOZOS DE CORO

Sofía Franco Oñate

Alba García Adamuz

Julia Muñoz Cantarero

Juan Antonio Sánchez Poyatos

José Antonio Gutiérrez Álvarez, maestro de mozos

ENSEMBLE LA DANSERYE

Fernando Pérez Valera, corneta, sacabuche, flauta y dirección

Juan Alberto Pérez Valera, chirimía, bajoncillo y flauta

Luis Alfonso Pérez Valera, sacabuche y flauta

Eduardo Pérez Valera, bajón, chirimías y flauta

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

COLABORACIÓN CON EL PROYECTO DE I+D "PRÁCTICAS
POLIFÓNICAS HISPÁNICAS (SIGLOS XVI-XIX) EN PERSPECTIVA DIGITAL:
FUENTES MUSICALES, PERVIVENCIAS, MUJERES" (MINISTERIO DE CIENCIA,
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES DE ESPAÑA, PID2021-123990NB-I00)

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

CSIC

INSTITUCIÓN MILÁ Y FONTANALS
DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES

CONCIERTO PATROCINADO POR LA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN

Travesías de una canción

Andrea Puentes-Blanco

Susanne un jour es, probablemente, la *chanson spirituelle* (canción espiritual) más emblemática del siglo XVI. Su texto, obra del poeta francés Guillaume Guérout, narra la historia bíblica de Susana, una mujer acusada de adulterio por dos hombres ancianos que habían intentado abusar de ella (una historia de abuso sexual y de poder que, aunque antigua, no es para nada ajena a nuestros días). En 1548, el compositor francés Didier Lupi II compuso una canción a cuatro voces sobre el texto de ese poema. La música alcanzó tal éxito que fue la base para decenas y decenas de piezas musicales. Numerosos compositores europeos compusieron motetes, misas, magníficat, arreglos instrumentales u otras canciones sobre la base de la melodía de Lupi. Entre ellas, la *chanson Susanne un jour* (1560) del famoso compositor franco-flamenco Roland de Lassus (1532-1594) fue, a su vez, una pieza ampliamente imitada en otras composiciones.

La península ibérica no fue ajena al “fenómeno Susana”. A finales del siglo XVI, en La Seu d’Urgell, una recóndita localidad del Pirineo, el compositor catalán Pere Riquet (fl. 1598-1619) compuso la *Missa Sussane un jour*, siguiendo así la estela de otros muchos compositores europeos que también habían compuesto misas de imitación sobre esta canción. La única versión que tenemos de la misa de Riquet figura en el manuscrito *E-Bbc 859* de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona), originario de la catedral de La Seu d’Urgell (Lleida) y que refleja el repertorio sacro que se interpretaba allí en torno a finales del siglo XVI y primeras décadas del siglo XVII.

La Capella Prolationum y el Ensemble La Danserye nos proponen un acercamiento al tema de *Susanne un jour* y una de sus manifestaciones ibéricas más destacadas, la *Missa* de Riquet. Escucharán primero la canción a cuatro voces compuesta por Didier Lupi II, lo que les permitirá empaparse de la característica sonoridad de esta icónica pieza. Así pues, el concierto nos propone una travesía a una pequeña localidad del Pirineo y la música que allí se interpretaba hace más de cuatrocientos años, a través de una emblemática canción del Renacimiento.

Como era habitual en la época, Pere Riquet puso en música únicamente las partes del ordinario de la misa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei); es decir, aquellas cuyos textos no variaban en función de la festividad litúrgica del día. En la misa, Riquet utiliza motivos melódicos y contrapuntísticos de la famosa canción para construir el entramado polifónico de cada sección de la misa. Este era uno de los principios de las llamadas misas de imitación en el Renacimiento. Es probable, no obstante, que Riquet no tuviera en mente –o no solo tuviera en mente– la *chanson* de Lupi, sino especialmente la mencionada *chanson* de Roland de Lassus, que gozó de tanta o más popularidad que la de Lupi. ¿Serían capaces los oyentes de esta misa de Riquet en La Seu d’Urgell de relacionarla con la famosa canción?

No tenemos demasiada información sobre la trayectoria de Pere Riquet. En 1598, Riquet obtuvo el puesto de maestro de capilla en la catedral de La Seu d'Urgell, donde permaneció hasta 1602, y de nuevo entre 1605 y 1616, ocupando el mismo puesto. Después de su etapa en La Seu fue también maestro de capilla en la catedral de Tarragona hasta 1619. Nos han llegado pocas obras de este compositor catalán. Además de la *Missa Susanne un jour*, se conservan tres villancicos (uno de ellos, *De este pan divino*, es la obra que cierra este concierto), una pasión y un himno. Hasta donde sabemos, Riquet nunca trabajó fuera del ámbito geográfico catalán. Su *Missa Susanne un jour* muestra, no obstante, que estaba al corriente de las tendencias musicales europeas de su época.

Las secciones de la misa compuestas por Riquet alternan en este concierto con otras partes en canto llano y en polifonía. Las secciones polifónicas figuran también en el mencionado manuscrito E-Bbc 859 procedente de La Seu d'Urgell. Giovanni Matteo Asola (c.1532-1609), autor del introito *Cibavit eos* y el Aleluya *Caro mea*, fue un compositor italiano cuyas obras tuvieron curiosamente mucha difusión en el ámbito geográfico de la antigua Corona de Aragón a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Miguel Andreu, autor del motete *Iuravit Dominus*, fue un compositor local, también maestro de capilla en La Seu d'Urgell (igual que Riquet), pero en el segundo cuarto del siglo XVII (1638-1646).

Pere Riquet, tiple del villancico *De este pan divino* (7w)
 (Barcelona, Centre de Documentació de l'Orfeó Català,
 Legajo I.5.1_0303)

TEXTOS

Cibavit eos

Cibavit eos exaudi que frumenti, alleluia: et de petra, melle saturavit eos, alleluia, aleluia, alleluia. Exsultate Deo adiutori nostro: iubilate Deo Iacob.

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

Los sustentó con lo mejor del trigo, aleluya; y los sació con miel de la roca, aleluya, aleluya, aleluya. Regocíjaoos alabando a Dios, nuestro protector; cantad con júbilo al Dios de Jacob. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.

Missa Susanne un jour

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.*

Oculi omnium

Oculi omnium in te sperant, Domine; et tu das illis escam in tempore opportuno.
Aperis tu manum tuam: et imples omne animal benedictione.

Los ojos de todos en ti esperan, Señor; y tú les das comida en el tiempo conveniente. Abres tu mano, y llenas a todo viviente de bendición.

Alleluia. Caro mea

Alleluia. Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus: qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in eo.

Aleluya. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.

Missa Susanne un jour

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.*

Pater Noster

*Praeceptis salutaribus moniti, et divina
institutione formati audemus dicere:
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur
nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat*

voluntas tua, sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo.

Aleccionados en los preceptos de la salvación y formados en la divina institución, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy; y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.

Missa Susanne un jour

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.

Quotiescumque manducavitis

Quotiescumque manducabitis panem hunc et

calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis, donec veniat: itaque quicumque manducaverit panem, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini, alleluia.

Cuanto más veces comeréis este pan y beberéis este cáliz, más veces anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, cualquiera que coma este pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y sangre del Señor, aleluia.

De este pan divino

De este pan divino
quien no se enamora
dichoso el alma
que le ve y le adora.

Este pan glorioso
da sin interese
Dios porque se viese
como el poderoso
llegue el deseo
que de él se enamora
dichoso el alma
que le ve y le adora.

Pues el convidado
de este tal manjar
se ha de despojar
de todo pecado
y de Dios sagrado
vestirse a la ora
dichoso el alma
que le ve y le adora.

I N T É R P R E T E S

Capella Prolationum. Es un conjunto vocal que pretende recrear las capillas musicales existentes desde la Alta Edad Media hasta el siglo XVII, centrándose sobre todo en el Renacimiento. Sus objetivos son el estudio, la investigación y la interpretación del repertorio sacro de esta época siguiendo criterios históricamente informados. Entre ellos, destaca el manejo exclusivo de fuentes originales, tanto desde el punto de vista teórico como para la interpretación de música práctica, principalmente de “canto de órgano” (polifonía), que permiten una aproximación más fiel a las prácticas musicales de las capillas eclesiásticas de la época.

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. 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 el Archivo Manuel de Falla de Granada (Lindoro). Desde hace años actúa como grupo residente del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, presentando en cada edición un nuevo programa de recuperación patrimonial.

<https://ensembledanserye.com/es/>

baeza

Iglesia Parroquial de San Pablo

PSALLENTE

Hendrik Vanden Abeele, director

“O splendidissima Gemma”:
peregrinación al Bingen de Hildegarda

PRIMERA PARTE

Hildegard von Bingen

(1098-1179)

Antífona *O magne Pater*¹

[ver fuente original]

Anónimo

Salmo *Inclina Domine aurem tuam*

Hildegard von Bingen

Responsorio *Spiritui sancto honor sit*¹

Himno *Cum vox sanguinis*¹

SEGUNDA PARTE

Antífona *O splendidissima Gemma*¹

Anónimo

Cántico *Hymnum cantemus Domino*
(Judith)

Hildegard von Bingen

Himno *Ave generosa*¹

Antífona *O antiqui sancti*, cantado sin
texto² [ver fuente original]

Antífona *O nos peregrine sumus*²
[ver fuente original]

Antífona *O Deus, quis es tu*²
[ver fuente original]

Himno *In principio*²
[ver fuente original]

Duración: 70'

- Fuentes:
- (1) Codex Dendermonde, ms. 9, St.-Pieters & Paulusabdij, Dendermonde, 1150-1175
 - (2) Riesenkodex o Códice Wiesbaden, Hs. 2, Hochschul und Landesbibliothek RheinMain, 1180-1190

Proyecto musicológico: Hendrik Vanden Abeele

C O M P O N E N T E S

PSALLENES

Sarah Abrams, soprano
Lisa De Rijcke, soprano
Sarah Van Mol, soprano
Veerle Van Roosbroeck, soprano
Elisabeth Colson, alto
Barbara Somers, alto
Kerlijne Van Nevel, alto

Hendrik Vanden Abeele, director

COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN JUAN MARCH

Peregrinaje a Hildegarda

Hendrik Vanden Abeele

La abadesa y profetisa del siglo XII Hildegard von Bingen (1098-1179) adquirió un estatus icónico durante su vida. Tanto los gobernantes espirituales como los seculares, desde abades y obispos al emperador y el papa, intercambiaron puntos de vista con ella y buscaron su consejo. Aparte de su correspondencia con personalidades de su tiempo, cuenta con una extensa obra a su nombre, haciendo de ella una de las más distinguidos e influyentes autoras de la Edad Media que un lugar permanente en los libros de historia. La obra de Hildegard von Bingen no solo es extensa, sino también extremadamente diversa. La “Sibila del Rin”, como se la conoce en la literatura, cuenta con el interés de diversos sectores. Teólogos, filósofos, eruditos literarios e historiadores han estudiado sus visiones; y su obra también incluye textos que atestiguan sus conocimientos de medicina, plantas y hierbas.

Sin embargo, el gran interés que inspira su obra también se debe en gran medida a su producción musical. Es una de las primeras compositoras conocidas por su nombre y conservamos más de 70 obras bajo su autoría. Hablamos de cantos monofónicos en forma de antífonas, responsorios, himnos y secuencias que Hildegard utilizó para reflejar las tradiciones litúrgicas imperantes en el siglo XII. Por otra parte, la forma en que interpreta estos géneros es cualquier cosa menos ordinaria y da testimonio de su propia e idiosincrática visión del canto llano.

Las composiciones completas de Hildegard von Bingen se han conservado en dos manuscritos. El manuscrito más antiguo, creado con certeza durante la vida de su autora en su propio monasterio de Rupertsberg, se conserva en la actualidad en Bélgica. Tras ser enviado por Hildegard a los cistercienses de Villers en Brabante, el libro continuó su camino a través de los benedictinos de, sucesivamente, Gembloers y Affligem hasta la abadía de San Pedro y San Pablo en Dendermonde en el siglo XIX. Actualmente se custodia en una de las bibliotecas universitarias de Lovaina.

La encuadernación de piel de becerro encierra 183 folios de pergamino en los cuales, además de varios textos de Hildegard, están anotadas 57 de sus composiciones musicales, lo que supone aproximadamente dos tercios de la obra musical que conservamos de ella. Esta colección de música recibió el título de *Symphoniarum harmoniarum caelestium revelationum* (Sinfonías de la armonía de la revelación celestial) de la propia Hildegard. El manuscrito es más conocido en la literatura como el *Codex Dendermonde* y es citado de esta forma tanto por investigadores como por músicos de todo el mundo.

El particular enfoque de Psallentes implica que casi cada una de las 57 composiciones de las *Symphoniarum* viene a ocupar un espacio propio y único, por así decirlo. Cada composición es tratada con relativa independencia de la anterior o de la siguiente, y casi siempre va acompañada de lecturas, salmos o cánticos apropiados. Esto sitúa las obras de Hildegard en el contexto de las *collationes* del siglo XII.

Estas *collationes* eran reuniones vespertinas de una comunidad monástica, en las que se leían las Escrituras lenta y reflexivamente (la *lectio divina*), en un espíritu de reflexión meditativa. Imaginamos que Hildegard organizaba estas veladas a intervalos regulares dentro de sus comunidades durante las cuales ella no solo leía pasajes de las Escrituras como la propia *Scivias*, sino que también cantaba, quizás improvisaba, y conseguía que sus mejores cantantes acompañaran con los cantos y recitaciones correspondientes.

En la obra de Hildegard, el *Ordo Virtutum* ocupa un lugar especial. La famosa obra de teatro moral cuenta la historia del alma (Anima), la cual es ayudada por las virtudes (*Virtutes*) para resistir al diablo. Hildegard utiliza su característico lenguaje musical en la obra, que es muy similar al canto llano en su base, pero es más amplio y profundo tanto en el contenido como en la forma. Hildegard se mueve entre la tentación y la esperanza, entre lo mundano y lo extático.

○ magne Pater

○ magne Pater
in magna necessitate sumus.
Nunc igitur obsecramus
obsecramus te
per verbum tuum
per quod nos constituisti
plenos quibus indigemus.
Nunc placeat tibi Pater
quia te decet
ut aspicias in nos
per adiutorium tuum
ut non deficiamus
et ne nomen tuum in nobis obscuretur
et per ipsum nomen tuum
dignare nos adiuvari.

*Oh, Padre magno
en gran necesidad estamos.
Así ahora te suplicamos
te suplicamos
según tu palabra
por quien nos constituiste
llenos de lo que ahora nos falta.
Que ahora te plazca, Padre
como te corresponde
míranos con tu bondadosa ayuda
para que no volvamos a fracasar
y, perdidos, olvidemos tu nombre.
Por ese nombre te rogamos
que nos ayudes.*

Inclina Domine aurem tuam

Inclina Domine aurem tuam et exaudi me:
quoniam inops et pauper sum ego.
Custodi animam meam quoniam sanctus sum:
salvum fac servum tuum Deus meus
sperantem in te.
Miserere mei Domine quoniam ad
te clamavi tota die:
letifica animam servi tui:
quoniam ad te Domine animam meam levavi.
Quoniam tu Domine suavis et mitis:
et multe misericordie omnibus invocantibus te.
Auribus percipe Domine orationem meam:
et intende voci deprecationis mee.

In die tribulationis mee clamavi ad te:
quia exaudisti me.
Non est similis tui in diis Domine:
et non est secundum opera tua.
Omnes gentes quascumque fecisti venient:
et adorabunt coram te Domine:
et glorificabunt nomen tuum.
Quoniam magnus es tu:
et faciens mirabilia:
tu es Deus solus.
Deduc me Domine in via tua:
et ingrediar in veritate tua:
letetur cor meum:
ut timeat nomen tuum.
Confitebor tibi Domine Deus meus
in toto corde meo:
et glorificabo nomen tuum in eternum.
Quia misericordia tua magna est super me:
et eruisti animam meam ex inferno inferiori.
Deus iniqui insurrexerunt super me:
et sinagoga potentium
quesierunt animam meam:
et non proposuerunt te in conspectu suo.
Et tu Domine Deus miserator et misericors:
patiens et multe misericordie et verax.
Respice in me et miserere mei:
da imperium puero tuo:
et salvum fac filium ancille tue.
Fac mecum signum in bono:
ut videant qui oderunt me et confundantur:
quoniam tu Domine adiuvistis me
et consolatus es me.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in secula seculorum. Amen.

*Inclina tu oído, Señor, y escúchame,
Porque estoy afligido y necesitado.
Guarda mi alma
porque soy piadoso.
Salva a tu siervo
Dios mío que en ti confía.
Ten misericordia de mí Señor
porque a ti clamo todo el día.
Alegra el alma de tu siervo,*

porque a ti Señor
levanto mi alma.
Porque tú Señor
eres bueno y apacible,
y grande tu misericordia
con todos los que te invocan.
Escucha Señor
mi oración,
y atiende a la voz de mis ruegos.
En el día de mi angustia
te llamaré,
porque me has escuchado.
Señor, no hay otro como tú
entre los dioses,
ni obras como las tuyas.
Todas las naciones que hiciste
vendrán y adorarán ante ti,
y glorificarán tu nombre.
Porque tú eres grande
y haces cosas maravillosas,
solo tú eres Dios.
Muéstrame, Señor, tu camino
y caminaré en tu verdad.
Deja que mi corazón se alegre
y que tema tu nombre.
Te confieso Señor mi Dios,
en todo mi corazón,
y glorificaré tu nombre
para siempre.
Porque tu misericordia
es grande hacia mí,
y has liberado mi alma
de las profundidades del infierno.
Dios, los soberbios se levantaron contra mí,
y la asamblea de los poderosos
han buscado mi alma,
y no te pusieron delante de ellos.
Mas tú Señor Dios misericordioso y clemente,
paciente y grande en misericordia y verdad.
Mírame y ten misericordia de mí,
da poder a tu siervo,
y salva al hijo de tu sierva.
Hazme una señal para bien,
Y véanla los que me odian y sean confundidos,
porque tú Señor me ayudaste
y me consolaste.
Gloria al Padre y al Hijo,
y al Espíritu Santo,
según era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Spiritui Sancto honor sit
Spiritui Sancto honor sit,
qui in mente Ursule virginis
virginalem turbam
velut columbas collegit,
Unde ipsa patriam suam
sicut Abraham reliquit.

Et etiam propter amplexionem
Agni desponsationem viri sibi abstraxit.

Nam iste castissimus
et aureus exercitus
in virgineo crine
mare transivit.
O quis umquam talia
audivit?

Et etiam propter amplexionem
Agni desponsationem viri sibi abstraxit.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.

Et etiam propter amplexionem
Agni desponsationem viri
sibi abstraxit.

*Gloria al Espíritu Santo
que en el espíritu de la virgen Úrsula
una hueste de vírgenes
como palomas se reunieron.
Como Abraham
dejó su patria.*

*Y también para abrazar
al cordero ella se retiró
del compromiso con un hombre.*

*Por ese ejército dorado
de castidad pura
con vírgenes sin velo
navegó a través del mar.
Oh, ¿quién ha oído?*

*Y también para abrazar
al cordero ella se retiró
del compromiso con un hombre.*

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

*Y también para abrazar
al cordero ella se retiró
del compromiso con un hombre.*

Cum vox sanguinis

*Cum vox sanguinis
Ursule et innocentis turbe eius
ante thronum Dei sonuit,
antiqua prophetia venit
per radicem Mambre
in vera ostensione Trinitatis
et dixit:*

*Iste sanguis nos tangit,
nunc omnes gaudeamus.*

*Et postea venit congregatio Agni,
per arietem in spinis pendentem,
et dixit:*

*Laus sit in Ierusalem,
per ruborem huius sanguinis.*

*Deinde venit sacrificium vituli,
quod vetus lex ostendebat,
sacrificium laudis
circumamicta varietate,
et que faciem Dei Moysi obnubilabat,
dorsum illi ostendens.*

*Hoc sunt sacerdotes,
qui per linguas suas Deum ostendunt
et perfecte eum videre non possunt,
et dixerunt:*

*○ nobilissima turba,
virgo ista que in terris Ursula vocatur
in summis Columba nominatur,
quia innocentem turbam
ad se collegit.*

*○ Ecclesia, tu es laudabilis
in ista turba.*

*Turba magna, quam incombustus rubus
(quem Moyses viderat) significant,
et quam Deus in prima radice plantaverat
in homine, quem de limo formaverat,*

*ut sine commixtione viri viveret,
cum clarissima voce clamavit
in purissimo auro, thopazio,
et saphiro circumamicta in auro.
Nunc gaudeant omnes celi,
et omnes populi cum illis ormentur.
Amen.*

*Con voz sanguínea
Úrsula y su inocente multitud
resonó ante el trono de Dios,
llegó la antigua profecía
a través del roble de Mambre
en una verdadera revelación de la Trinidad
y dijo:*

*Esta sangre nos toca,
todos nos alegramos.*

*Luego vino la comunión del Cordero
un camero colgado en las espinas,
y dijo:*

*Alabada sea Jerusalén
por el rojo de esta sangre.*

*Luego siguió el sacrificio del becerro
como indicaba la antigua ley,
el sacrificio de alabanza
rodeado de un reflejo
que ocultaba el rostro de Dios a Moisés,
mostrándole sólo su espalda.*

*Estos son los sacerdotes
que a través de sus palabras revelan a Dios
sin poder verle perfectamente.
y dijeron:*

*Oh exaltada multitud,
esta virgen que en la tierra se llama Úrsula
en el cielo se llama Columba,
porque una multitud inocente
se reunió a su alrededor.*

*Oh Iglesia, mereces alabanza
por esta multitud.*

*La zarza, que Moisés había visto
y que no se quemó, señala a esta gran multitud.
Dios la había plantado desde el primer germen
en el hombre, que había formado del fango,*

*para vivir sin comunión con el hombre,
gritaron con voz alta y clara
en el oro más puro, topacio
y zafiro encerrado en oro.
Que todos los cielos se regocijen,
Y todas las naciones
encuentren en ellos su ornamento.
Amén.*

○ splendidissima Gemma

*○ splendidissima Gemma
et serenum decus solis
qui tibi infusus est,
fons saliens
de corde Patris,
quod est unicum Verbum suum,
per quod creavit mundi
primam materiam,
quam Eva turbavit.*

*Hoc Verbum effabricavit
tibi Pater hominem,
et ob hoc es tu illa lucida materia
per quam hoc ipsum Verbum exspiravit
omnes virtutes, ut eduxit
in prima materia omnes creaturas.*

*Oh joya resplandeciente
y serena belleza del sol
que te inunda,
la fuente que sale
del corazón del Padre,
esta es su única palabra,
por la que creó el mundo
materia primordial,
confundida por Eva.*

*Esta Palabra hizo el Padre
por ti en un hombre,
y por eso eres esa materia resplandeciente
a través de la cual ese Verbo ha soplado
todas las virtudes, como hizo nacer
todas las criaturas en la materia primigenia.*

Hymnum cantemus Domino

*Hymnum cantemus Domino, hymnum novum
cantemus Deo nostro.*

*Adonai, Domine, magnus es tu,
et praeclarus in virtute tua,*

*et quem superare nemo potest.
Tibi serviat omnis creatura tua,
quia dixisti et facta sunt;
Misisti spiritum tuum, et creata sunt, et non est
qui resistat voci tuae.
Montes a fundamentis movebuntur cum aquis;
petrae sicut cera liquescent ante faciem tuam.
Qui autem timent te, magni erunt apud
te per omnia.
Vae genti insurgenti super genus meum;
Dominus enim omnipotens vindicabit in eis,
in die iudicii visitabit illos.
Dabit enim ignem et vermes in carnes eorum,
ut urantur, et sentiant usque in sempiternum.*

*Cantemos un himno al Señor,
cantemos un nuevo himno
a nuestro Dios.*

*Adonai, Señor, eres grande,
y preclaro en tu poder,
y a quien nadie puede superar.
Deja que todas tus criaturas te sirvan,
porque dijiste y se hicieron.
Enviaste tu espíritu y fueron creados,
y no hay quien se resista a tu voz.
Montañas desde sus cimientos
se moverán con las aguas;
las rocas se derretirán como cera
ante tu cara.
Los que te temen, serán grandes
contigo en todas las cosas.
Y los insurgentes
sobre mi carrera;
porque el Señor es todopoderoso
se vengará de ellos,
en el día del juicio los visitará.
Les dará fuego y gusanos en sus carnes,
para que puedan arder y sentirse
quietos eternamente.*

Ave generosa

*Ave generosa gloriosa et intacta
puella, tu pupilla castitatis,
tu materia sanctitatis,
que Deo placuit.*

*Nam hec suprema infusio in te fuit,
quod supernum Verbum in te carnem induit.*

Tu candidum liliū quod Deus
ante omnem creaturam inspexit.

○ pulcherrima et dulcissima,
quam valde Deus in te delectabatur,
cum amplexionem caloris sui in te posuit,
ita quod Filius eius de te lactatus est.

Venter enim tuus gaudium habuit
cum omnis celestis symphonia de te sonuit,
quia virgo Filium Dei portasti,
ubi castitas tua in Deo claruit.

Viscera tua gaudium habuerunt
sicut gramen super quod ros cadit
cum ei viriditatem infundit,
ut et in te factum est,
○ mater omnis gaudii.

Nunc omnis ecclesia in gaudio rutilet
ac in symphonia sonet
propter dulcissimam Virginem
et laudabilem Mariam,
Dei Genitricem. Amen.

*Salve noble, gloriosa e intacta niña,
tu alumna de castidad,
tu material de santidad,
que a Dios agradó.*

*Porque el diluvio del cielo en ti se derramó,
como el verbo del cielo se revistió de carne en ti.*

*Tú eres el lirio blanco en el que Dios
ha fijado su mirada ante cada criatura.*

*Oh bellísima y dulcísima,
cuanto Dios se complació en ti,
con un cálido abrazo él se puso en ti,
para que su Hijo fuera amamantado en tu seno.*

*Tu vientre se regocijó con toda
la sinfonía celestial que de ti sonó,
porque siendo virgen portaste al Hijo de Dios,
donde tu castidad brilló en Dios.*

*Tus entrañas se regocijaron como la hierba
sobre la que cae el rocío cuando
le infunde frescura,
y en ti fue hecho,
Oh madre de toda alegría.*

*Ahora toda la Iglesia brilla de alegría
y suena en la sinfonía por la dulcísima
Virgen y loable María, Madre de Dios. Amén.*

○ antiqui sancti

○ antiqui sancti, quid admiramini in nobis?
Verbum dei clarescit in forma hominis,
et ideo fulgemus cum illo,
edificantes membra sui pulchri corporis.

*Oh santos antiguos,
¿qué admiráis de nosotros?
La palabra de Dios es clara en forma de hombre,
y por eso brillamos con él,
edificando los miembros de su cuerpo hermoso.*

○ nos peregrine sumus

Querela Animarum in came positarum:

○ nos peregrine sumus.
Quid fecimus, ad peccata deviantes?
Filie Regis esse debuimus,
sed in umbram peccatorum cecidimus.
○ vivens sol, porta nos in humeris tuis
in iustissimam hereditatem quam
in Adam perdidimus!
○ rex regum, in tuo prelio pugnamus.

Lamento de las Almas encarnadas.

*Oh extranjeros somos.
¿qué hemos hecho, desviándonos al pecado?
Hijas del Rey deberíamos haber sido,
pero en la sombra hemos caído pecadores.
Oh sol vivo, llévanos sobre tus hombros
en la herencia justísima que de Adán perdimos.
Oh rey de reyes, en tu batalla luchamos.*

○ Deus, quis es tu

○ Deus, quis es tu,
qui in temet ipso hoc magnum
consilium habuisti,
quod destruxit infernalem haustum in publicanis
et peccatoribus,
qui nunc lucent in suprema bonitate!
Unde, ○ rex, laus sit tibi.

○ Pater omnipotens, ex te fluit fons
in igneo amore,
perduc filios tuos in rectum

ventum velorum aquarum,
ita ut et nos eos hoc modo perducamus in
celestem Ierusalem.

*Oh Dios, ¿quién eres? que tuviste en ti tan gran
consejo que destruyó la corriente infernal en
publicanos y pecadores, que ahora resplandecen
en la bondad celestial.
Por tanto, Oh rey, alabado seas.*

*Oh Padre omnipotente, fluye de ti una
fuente de ardiente amor,
guía a tus hijos con buen viento surcando las
aguas, para que también nosotros podamos con-
ducirlos a la Jerusalén Celestial.*

In principio

In principio omnes creature viruerunt,
in medio flores floruerunt;
postea viriditas descendit.
Et istud vir preliator vidit et dixit:

Hoc scio, sed aureus numerus
nondum est plenus.
Tu ergo, patemum speculum aspice:
in corpore meo fatigationem sustineo,
parvuli etiam mei deficiunt.

Nunc memor esto,
quod plenitudo que in primo
facta est arescere non debuit,

et tunc te habuisti quod oculus
tuus numquam cederet
usque dum corpus meum
videres plenum gemmarum.
Nam me fatigat quod omnia
membra mea in irrisionem vadunt.
Pater, vide, vulnera mea tibi ostendo.

Ergo nunc, omnes homines, genua vestra ad
patrem vestrum flectite,
ut vobis manum suam porrigat.

*Al principio todas las criaturas crecieron, en el
medio las flores florecieron, después
el verdor descendió.
Y el vencedor vio esto y dijo:*

*Lo sé, pero el número áureo no está completo.
Tú, mira el espejo de tu paternidad, en mi cuerpo
soporto la fatiga, hasta mis pequeños desfallecen.*

*Ahora recuerda esto,
que la plenitud que fue hecha primero no debió
secarse, y entonces resolviste que tu ojo nunca
cedería hasta que vieras mi cuerpo lleno de joyas.
Pues estoy cansado de que todos mis miembros
estén expuestos a la burla.
Padre, mira, te muestro mis heridas.*

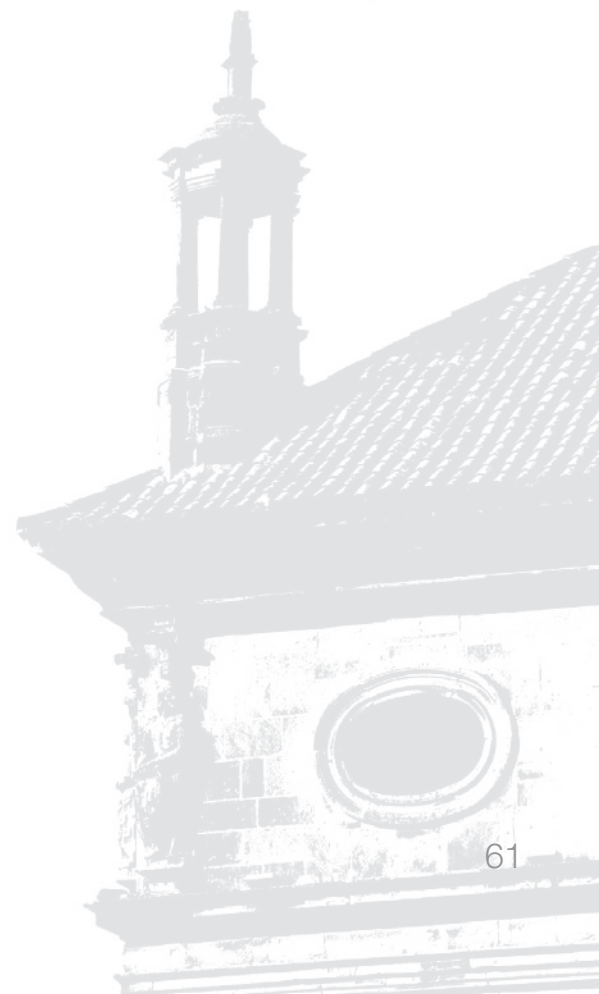
*Por tanto, todos los hombres, doblad vuestras
rodillas ante vuestro Padre para que él
os tienda su mano.*

I N T É R P R E T E S

Hendrik Vanden Abeele, director. Cantante, pianista, conferenciante e investigador. Imparte clases como profesor invitado en varios conservatorios flamencos y neerlandeses (Lovaina, Amberes, Rotterdam y La Haya) y entre 2007 y 2009 también formó parte del Orpheus Institute de Gante. Desde 2007 es, asimismo, profesor titular de música antigua en Amarant. También ha sido investigador postdoctoral y miembro del personal de la Alamire Foundation (Universidad de Lovaina, Bélgica). Fundó el conjunto de canto llano Psallentes en 2000.

Psallentes. Es un grupo de canto belga, internacionalmente reconocido, centrado en el canto llano y la polifonía de finales de la Edad Media, extraídos de fuentes manuscritas. El trabajo de Psallentes se basa en la investigación realizada por su director artístico, el Dr. Hendrik Vanden Abeele. Una de las especialidades de Psallentes es la música de Hildegard von Bingen, de quien ya han presentado los álbumes *Hildegard von Bingen: Ursula I I* y *Hildegard von Bingen: Dendermonde Codex, Vol. I* y están preparando más.

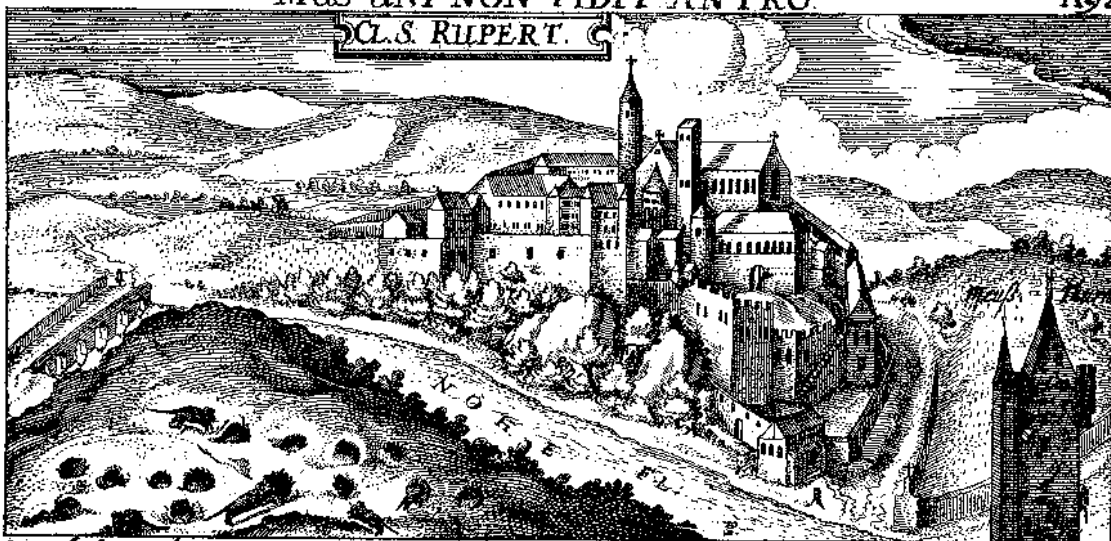
<https://psallentes.com/>

MUS UNI NON FIDIT ANTRO.

A92

S. CL. S. RUPERT.

Non habitando tenet semper mus callidus unum Antrum, mox aliud quaerit, atq; colit.

*Nicht allezeit ein listig Maus,
Ihr wohnung hat in einem Haus.*

*Sie suchet ihr ein andre baldt
Und hat in viel hohlen ihren auffhalt.*

Monasterio de Rupertsberg en el siglo XVII

(Rheinessen in seiner Vergangenheit. Herausgeber G. Behrens, Bd. 5: Alt-Bingen, Teil 2.

Maguncia: Schneider, 1926)

baeza

Auditorio de San Francisco

LOS ELEMENTOS

Alberto Miguélez Rouco, alto y dirección - Núria Rial, soprano

En el Real Palacio de Su Majestad:
villancicos y cantadas navideñas de Francisco Corselli
(1705-1778)

P
R
O
G
R
A
M
A

Francisco Corselli (1705-1778)
Rompa, Señor, mi acento, cantada al Santísimo para alto, dos violines y bajo continuo
Recitativo "Rompa, Señor, mi acento"
Aria "Llegar quiero a ese manjar"
Recitativo "Confuso corazón"
Aria "De alterados elementos"

José de Nebra Blasco (1702-1768)
Sinfonía n.º 8 en Do Mayor
[Allegro]
Rondeau
[Allegro]
Rondeau
Minué
[Allegro]
[Despacio]

Francisco Corselli
Hueco laurel frondoso, cantada de Navidad (1748)
Recitativo "Hueco laurel frondoso"
Aria "Planeta superior"
Recitativo "Ya no hay temer del mundo"
Aria "Laurel que amparas"

Nicola Porpora (1686-1768)
Sinfonía da Camera Op. 2 n.º 3 en Sol menor (1736)
Adagio sostenuto
Allegro
Adagio
Allegro

Francisco Corselli
Felicísimo Alcino, villancico de Navidad a dúo
Recitativo "Felicísimo Alcino"
Aria a dúo "Tiemblo al ver al dueño mío"

Duración: 70'

C O M P O N E N T E S

Núria Rial, soprano

LOS ELEMENTOS

Claudio Rado, violín

Mauro Spinazzè, violín

Sara Gómez Yunta, viola

Giulio Padoin, violonchelo

Giulio Tanasini, contrabajo

Jadran Duncumb, archilaúd

Pablo FitzGerald, archilaúd

Julio Caballero Pérez, clave y órgano

Alberto Miguélez Rouco, alto y dirección

COPRODUCCIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

CONCIERTO PATROCINADO POR LA
FUNDACIÓN UNICAJA JAÉN

Nuevos resplandores

Mario Muñoz Carrasco

Si no fuera por la fiesta que el pintor Jean Ranc decidió hacer en sus aposentos la noche de Navidad de 1734, probablemente Francisco Corselli (1705-1778) hubiese pasado más desapercibido. El pintor invitó a buena parte del servicio a la fiesta, pero se olvidó del cuidado de la chimenea y el Real Alcázar de Madrid ardió durante cuatro días perdiendo, entre otras muchas obras de arte, el archivo de partituras polifónicas de la Corona. Así las cosas, Corselli pasa de ser soldado raso en la Corte a gran capitán, formando parte del grupo de grandes maestros que aceptan el reto de reconstruir con obras propias y ajenas la música para acompañar los servicios litúrgicos y las festividades públicas.

Francisco Corselli había nacido en Piacenza (Italia), aunque fue en Madrid donde se estableció por más de tres décadas, tras llegar a la capital a finales de 1733 en busca de las oportunidades que le otorgaban sus buenas relaciones con las casas reales. No era Londres, Viena o Venecia, pero el Madrid de la década de los 40 tenía garantizado una programación musical importante, a cuenta de la presencia de grandes glorias del canto como Carlo Broschi, el *castrato* “Farinelli”. Corselli asciende rápidamente gracias a su capacidad para incorporar características de los compositores que le influenciaron en su juventud, como Galuppi, Vivaldi y Hasse, todos ellos muy del gusto de la corte. Su música será respetuosa con las convenciones, pero mostrará una voz propia situada en muchos aspectos al otro lado de la frontera del estilo galante.

Parte de su trabajo, más allá del operístico, estuvo en la composición de *cantadas*, piezas para una o varias voces que incluían acompañamiento instrumental y que se estructuraban basándose en una pareja de arias precedidas por sus respectivos recitativos. No fue un invento de Corselli: las cantadas ya gozaban de gran prestigio entre la intelectualidad española, pero sí fue suya la idea de adaptarlos a estéticas más en boga como las que provenían de Nápoles o Venecia. Dicho de otra forma, las cantatas italianas –como las del propio Händel– se transforman a su paso por Madrid en villancicos hispanos y cantadas de toda índole, agrupadas temáticamente como las cantadas de Navidad o las cantadas al Santísimo. Son precisamente estas las que representan la mayor riqueza del legado de Corselli, compuestas en su mayor parte durante su primera época en la Corte, hasta 1750.

La escritura de Corselli es brillante, dramática, habitualmente a dos violines y con continuos juegos vocales entre un germinal *bel canto* y el puro virtuosismo. Su vinculación con el periodo navideño se demuestra no solo por sus letras, sino por una exuberancia propia de una ocasión especial en el calendario litúrgico. Además, se acompaña durante el concierto de los dos estilos que Corselli respetó durante su carrera: el de su lugar de origen (Nicola Porpora) y el de su lugar de destino (José de Nebra).

TEXTOS

Rompa, Señor, mi acento

Rompa, Señor, mi acento
Rompa, Señor, mi acento
la vaga esfera con afecto grave,
porque consiga atento
saber esa bondad a lo que sabe,
y logrando la impresa,
penetrar el enigma de esa mesa.

Llegar quiero a ese manjar
Llegar quiero a ese manjar
Que se ve, y no se ve.
Mas, ¡ay, Dios!, que no podré.
Dolor lleno he de probar.

Ya conozco en el Altar
que es un ser a mi favor,
mas ya sé que tanto amor
da motivo a mi pesar.

Confuso corazón
Confuso corazón, teme, y se alienta.
Dos extremos le humillan y le ensalzan.
Padecen los sentidos fiel tormenta
viéndose en un enigma que no alcanzan,
rindiéndose en despojos
la lince perspicacia de los ojos.

De alterados elementos
De alterados elementos,
los contrarios movimientos
van formando la tormenta
que es después serenidad.

Así, en sacra batería,
del sentido de porfía.
Con la fe que le fomenta
ve en su luz la realidad.

Hueco laurel frondoso

Hueco laurel frondoso
Hueco laurel frondoso
¿a quién injurias de la noche fría,
desnudo del verdor y lozanía?
¿quién te ha vuelto tan vano y tan hermoso?,
a pesar del invierno y su guadaña

verde Adonis a ser de esta campaña,
un nuevo resplandor, un color nuevo
con quien es sombra el rosicler de Febo,
con luz más clara y nueva,
que su eclíptica forma de una cueva.

Planeta superior
Planeta superior
de luz tan singular,
que logra enamorar
con solo demostrar
su resplandor.

Que mucho si al nacer
es hijo del ardor
conque a los que dio el ser
los quiere abrasar
en puro amor.

Ya no hay temer del mundo
Ya no hay temer del mundo
las ciegas y terribles tempestades,
pues hay tronco que obstante sus piedades,
y si el abismo brama furibundo,
de este laurel dichoso que lo asombra,
él es sitio de amor, basta su sombra.

Laurel que amparas
Laurel que amparas,
todo piedades,
al hombre libras
de tempestades
en su animar.

Pues ya ha nacido
quien ha ordenado
contra el pecado
que aquel que ha caído
vuelva a alentar.

Felicísimo Alcino

Felicísimo Alcino
SALUSTIO: Felicísimo Alcino,
si al portal has entrado,
cuenca qué has visto y dime qué has notado.

ALCINO: Un infante divino,
cercado de esplendores,
infundiendo respeto a los pastores.

S: Pues yo no he visto tal, sino un hermoso,
apacible, suave, y amoroso,
grano de aljófara, que vistió el arriño,
que entre la majestad, vertió el cariño.

A: Salustio, ven.

S: ¿en dónde?

A: Donde hablemos
sobre esos dos bellísimos extremos.

S: Ya en el portal estamos.

S y A: Pues aquí, reverentes, discurremos.

Tiemblo al ver al dueño mío

A: Tiemblo al ver al Dueño mío,
que aunque expuesto a hielo y frío,
muestra bien su gravedad.

S: Llega a un bien en quien confío,
que, pensando a su albedrío,
todo amor, todo piedad.

S y A: Juez severo, niño amable,
siempre entero, siempre afable,
alto Dios de la bondad.

A: Como juez le teme el pecho,
de sus culpas oprimido.

S: Como ya a clemencias hecho,
piedad busco, y perdón pido.

S y A: Que por eso se ha vestido
de mi propia humanidad.

I N T É R P R E T E S

Núria Rial, soprano. Frecuentemente reseñada por su pureza y luminosidad vocal, la naturalidad y emotividad de su canto, y la elegancia de su fraseo, Núria Rial es una de las voces paradigmáticas del repertorio barroco y clásico de los últimos años. Con una actividad que tiene su epicentro en el ámbito concertístico y discográfico (ha publicado más de treinta álbumes y desde 2009 es artista exclusiva de SONY Classical), los amplios intereses artísticos de Núria incluyen también la música del Romanticismo y los siglos XX y XXI, la fusión con estilos como el jazz o el flamenco, el diálogo con otras disciplinas, o expresiones musicales como el *Lied* y la ópera, habiendo actuado de la mano de directores como René Jacobs o Iván Fischer y directores de escena como Peter Sellars, en teatros como la Monnaie, Staatsoper unter den Linden, Théâtre des Champs Élysées, Grand Théâtre de Ginebra, Teatro Carlo Felice de Génova o Teatro Real de Madrid, interpretando roles de tan amplio espectro como la Euridice de Monteverdi, Pamina de Mozart, o Nuria en *Ainadamar* de Osvaldo Golijov.

Alberto Miguélez Rouco, alto y dirección. Nace en La Coruña, terminando con la pianista Cristina López el grado profesional en 2012 con premio extraordinario. Realiza su formación vocal con el maestro de canto y tenor Pablo Carballido del Camino. Termina en 2015 sus estudios superiores de canto en la Music Akademie de Basilea con la mezzosoprano Rosa Domínguez. Vencedor del X Jardin des Voix, realizó una gira mundial (2021-2023) con Les Arts Florissants y William Christie, interpretando el papel de Armindo en la ópera *Partenope* de Händel. Desde septiembre de 2020 forma parte de la Academia Musical de Philippe Jaroussky. Es artista residente del Centro Nacional de Difusión Musical durante la temporada 2024-2025.

Los Elementos. Nace en 2018 con la finalidad de interpretar por primera vez con instrumentos de época la zarzuela *Vendado es Amor, no es ciego* de José de Nebra Blasco. Uno de sus principales objetivos es la interpretación, recuperación y difusión del patrimonio musical español, especialmente el del siglo XVIII. En 2022, el ensemble participó en el ciclo Universo Barroco del Auditorio Nacional de Música de Madrid con *Vendado es Amor, no es ciego*. En marzo de 2023 interpretó en el Teatro de la Zarzuela *Donde hay violencia, no hay culpa* y en junio inauguró el prestigioso Stockholm Early Music Festival. En el verano de 2024 ha hecho su debut en los festivales de Innsbruck, Saintes y Prades. Entre sus compromisos de la temporada 2024-2025 se encuentran *El robo de las Sabinas* de F. Corselli, el *Requiem* de J. de Torres o *Clori, Tirsi e Fileno* de Händel.

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

SÁBADO 7 DIC.

12.30 H

baeza

Iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés

ENRICO VICCARDI, órgano

Peregrinajes del órgano en la Europa barroca

Michelangelo Rossi (1601/2-1656)
Settima Toccata en Re menor
(1657)

Girolamo Frescobaldi
(1583-1643)
Capriccio quinto sopra La Bassa
Fiamenga F 4.05 (1624)
[ver fuente original]

Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621)
Ballo del Granduca SwWV 319

Juan Bautista Cabanilles
(1664-1712)
Corrente italiana

Bernardo Storace (1637-1707)
Aria sopra la Spagnoletta (1664)

Ballo della Battaglia (1664)

Alessandro Scarlatti (1660-1725)
Partite sopra l'aria della Follia (1723)

Johannes Speth (1664-c.1720)
Partite diverse sopra l'aria detta
La Pasquina

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Toccata en Re menor BWV 913
(1708) [ver fuente original]

Duración: 60'

C O M P O N E N T E

Enrico Viccardi, órgano

COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

P
R
O
G
R
A
M
A

Peregrinajes del órgano barroco

Enrico Viccardi

El programa explora esos intercambios culturales en la época barroca que tanto nos sorprenden hoy, pero que nos hacen descubrir una Europa viva y llena de conexiones inesperadas: Michelangelo Rossi escribe música de una modernidad impactante; Frescobaldi compone un *Capriccio* sobre una melodía popular holandesa; Sweelinck crea variaciones sobre un bajo italiano; Cabanilles se inspira en Italia; Storace y Alessandro Scarlatti en temas españoles; Speth escribe al estilo de Pasquini; y, finalmente, Bach, que amplifica la forma de la *toccata* italiana a su manera creando una obra maestra.

I N T É R P R E T E

Enrico Viccardi, órgano. Nacido en 1961, se graduó con honores en órgano y composición en el Conservatorio de Piacenza, completando posteriormente sus estudios en la Hochschule für Musik de Viena con Michael Radulescu. Su carrera concertística lo ha llevado a tocar y a poner en valor el rico patrimonio de instrumentos históricos tanto en Italia como en otros países. Ha impartido clases magistrales en Italia, España, Portugal, Alemania, Suecia, Kazakstán y Uruguay. Ha grabado para los sellos Bottega Discantica, Divox Antiqua, Dynamics, Fugatto o Brilliant Classics. Es profesor de los cursos de órgano del instituto Marc'Antonio Ingegneri de Cremona, director artístico de los Percorsi d'Organo in provincia di Como, del Otoño Organístico de Lodi y de la Primavera organística cremonese. Es profesor de órgano y composición organística en el Conservatorio A. Boito de Parma.

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

SÁBADO 7 DIC.

20.30 H

úbeda

Sacra Capilla de El Salvador

VOX CANTORIS

Jean-Christophe Candau, director

Camino Real de Jalisco: tesoros de la Catedral de Guadalajara
(siglos XVII-XVIII)

P
R
O
G
R
A
M
A

SEMANA SANTA

Martín Casillas (fl.1690-1719)

Lamentatio feria quinta in Coena

Domini (4v)*

(Polifonía¹; Canto llano²)

Miguel Placeres (fl.1739-1803)

Lamentatio feria sexta in parasceve

(4v)* (Polifonía¹; Canto llano³)

Martín Casillas

Lamentatio Sabbato Sancto ad

matutinam (4v)*

(Polifonía¹; Canto llano⁴)

OFFICIUM DEFUNCTORUM AD

MATUTINUM

Anónimo

Circumdederunt me, introducción

al Oficio de Maitines de Difuntos

(4v)*¹

Diego de Pontac (1602-1654)

Parce mihi, primera lección del

Libro de Job, primer nocturno

(4v)*¹

MISSA PRO DEFUNCTIS

Miguel Placeres

*Missa pro Defunctis**¹

Introito Requiem aeternam

Kyrie

Secuencia Dies Irae

Ofertorio Domine Iesu Christe

Sanctus

Agnus Dei

Últimas oraciones Kyrie-Christe-

Kyrie

Requiescat in pace

Duración: 65'

Programa de estreno

Transcripciones:

* Jean-Christophe Candau

Archivo Histórico de la Catedral de Guadalajara (México)

(1) Libro de coro, Ms. 17, siglo XVIII

(2) Libro de coro, Ms. 12, siglo XVII

(3) Libro de coro, Ms. 6, siglo XVII

(4) Libro de coro, Ms. 14, siglo XVII

C O M P O N E N T E S

VOX CANTORIS

Helena Bregar, superius

Ileana Ortiz, superius

Lisandro Pelegrina, alto

Raphaël Mas, alto

Damien Rivière, tenor

Jean-Christophe Candau, tenor y dirección

Jean-Marc Vié, bajo

Antoine Sicot, bajo

Marie Lerbret, bajón

Tiago Simas Freire, cometo

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
CASA DUCAL DE MEDINACELI

CON EL APOYO DE ADAMI Y LA RÉOLE

Camino Real de Jalisco

Jean-Christophe Candau

Continuando con su investigación y la recopilación de obras musicales inéditas en los archivos históricos de las catedrales y conventos de México, el ensemble Vox Cantoris presenta, en estreno mundial, obras polifónicas de la Catedral de Guadalajara, México, de los siglos XVII y XVIII.

El programa se divide en dos partes: una dedicada a las lamentaciones de Jeremías, cantadas durante los oficios de maitines de los tres días santos que preceden a la fiesta de Pascua, y la otra al Oficio de Difuntos. La Semana Santa era una de las celebraciones más importantes del año y todos los cantores debían estar presentes, según las reglas de cada catedral.

Además de escuchar por primera vez este repertorio, pues no se ha interpretado desde los siglos XVII y XVIII, el público descubrirá a dos compositores de la catedral de Guadalajara: Miguel Placeres y Martín Casillas, así como al aragonés Diego de Pontac. Este último es el autor del *Parce mihi*, lectura cantada a cuatro voces para el oficio de Maitines de los difuntos. Diego de Pontac fue maestro de capilla de las catedrales de Salamanca, Granada, Santiago de Compostela, Zaragoza y Valencia. Martín Casillas es el autor de las lamentaciones de Jueves y Sábado Santo. Padre de una gran familia de músicos, fue maestro de capilla de la catedral de Guadalajara desde 1691 hasta 1719, año de su muerte. Miguel Placeres de Naveda y Vargas, originario de Puebla, fue uno de los músicos más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII en Guadalajara. Fue nombrado maestro de capilla interino en 1775 y, cinco años después, copió uno de los cinco libros de polifonía conocidos en la catedral en el que incluyó algunas de sus obras como la misa de Réquiem y la Lamentación del Viernes Santo.

T E X T O S

Lamentatio feria quinta in Coena Domini

Incipit Lamentatio Ieremiae Prophetae.

ALEPH. Quomodo sedet sola civitas plena populo: facta est quasi vidua domina Gentium: princeps provinciarum facta est sub tributo.
BETH. Plorans ploravit in nocte, et lacrimae eius in maxillis eius: non est qui consoletur eam ex omnibus caris eius: omnes amici eius spreverunt eam, et facti sunt ei inimici.
GHIMEL. Migravit Iudas propter afflictionem et multitudinem servitutis; habitavit inter gentes nec invenit requiem: omnes persecutores eius apprehenderunt eam inter angustias.
Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.

Comienzo de la Lamentación del Profeta Jeremías.

ALEPH. ¡Cómo está solitaria la ciudad populosa!

Se ha quedado como una viuda la grande entre las naciones; la princesa entre las provincias tiene que pagar tributo.

BETH. Pasa la noche llorando, las lágrimas corren por sus mejillas. No hay nadie que la consuele entre todos los que la amaban; todos sus amigos la han traicionado, se han convertido en enemigos.

GHIMEL. Judá ha ido al destierro bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Él habita entre las naciones, mas no haya descanso; todos sus perseguidores lo han alcanzado en medio de la angustia. Jerusalén, Jerusalén, conviértete al Señor, tu Dios.

Lamentatio feria sexta in parasceve

De Lamentatione Ieremiae Prophetae.

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, consperserunt 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.

Lamentatio Sabbato Sancto ad matutinam

De Lamentatio Ieremie Prophetae.

HETH. Misericordiae Domini, quia non sumus

consumpti: quia non defecerunt
 miserationes eius.
 HETH. Novi diluculo, multa est fides tua.
 HETH. Pars mea Dominus, dixit anima mea:
 propterea expectabo eum.
 TETH. Bonus est Dominus sperantibus in eum,
 animae querenti illum.
 TETH. Bonum est praestolari
 cum silentio salutare Dei.
 TETH. Bonum est viro, cum portaverit iugum
 ab adolescentia sua.
 IOD. Sedebit solitarius, et tacebit:
 quia levavit super se.
 IOD. Ponet il pulvere os suum, si forte sit spes.
 IOD. Dabit percutienti se maxillam,
 saturabitur opprobrii.
 Ierusalem, Ierusalem, convertere ad
 Dominum Deum tuum.

De las Lamentaciones del Profeta Jeremías

HETH. La misericordia del Señor no termina
 y no se acaba su compasión;
 HETH. antes bien, se renuevan cada mañana:
 ¡qué grande es tu fidelidad!
 HETH. "El Señor es mi lote", me digo,
 y espero en él.
 TETH. El Señor es bueno para los que
 en él esperan y lo buscan;
 TETH. Es bueno esperar en el silencio
 la salvación del Señor;
 TETH. Le irá bien al hombre si carga
 con el yugo desde joven.
 YOD. Que se esté solo y callado cuando
 la desgracia descarga sobre él;
 YOD. Que pegue la boca al polvo,
 quizá quede esperanza;
 YOD. Que entregue la mejilla al que lo
 hiere y se sacie de oprobios.
 Ierusalén, Ierusalén, conviértete al Señor, tu Dios.

Circumdederunt me

Circumdederunt me gemitus mortis,
 dolores inferni circumdederunt me.

*Me han atemorizado los gemidos de la muerte,
 y me rodean los dolores del infierno.*

Parce mihi, Domine

Parce mihi, Domine
 Nihil enim sunt dies mei.

Quid est homo, quia magnificas eum?
 Aut quid opponis erga 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 mihimet ipsi gravis?
 Cur non tollis peccatum meum, et quare n
 on auferes iniquitatem meam?
 Ecce nunc in pulvere dormiam; et si mane
 me quaesieris, non subsistam.

*Perdóname, Señor, porque mis días son nada.
 ¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas o
 para que pongas tu corazón en él?
 Lo visitas por la mañana, y lo pones de
 pronto a prueba.*

*¿Hasta cuándo no me perdonarás, no me salva-
 rás, para que pueda tragar mi saliva? He pecado,
 ¿qué puedo hacer ante ti, guardián del hombre?
 ¿Por qué me has puesto contra ti, me he
 convertido para mí mismo en una carga?
 ¿Por qué no me quitas mi pecado, por qué no
 destruyes mi iniquidad?
 He aquí que ahora duermo en polvo, y si mañana
 me llamas, no subsistiré.*

Missa pro Defunctis

Introito 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 vuestras alabanzas.
 En Ierusalén os ofrecen sacrificios. Escucha mis
 plegarias. Tú, hacia 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 de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros.

Dies Irae

Dies irae, dies illa
Solvat soeculum in favilla:
Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,
Quando iudex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum,
Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Iudicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus iudicetur.

Iudex ergo cum sedebit,
Quidquid latet, apparebit:
Nil inultum remanebit.

Día de la ira será aquel
en que el mundo será reducido en cenizas,
según los oráculos de David y Sibila.

¡Grande será el temor
cuando aparezca el justo Juez
a pedir cuentas de lo que hemos hecho!

La terrible trompeta sonará
donde haya muertos,
para llamarles ante el trono.

Muerte y naturaleza quedarán aterradas,
cuando resuciten todos los muertos,
para rendir cuentas al Juez.

Se abrirán los libros en los que consta
lo que se ha hecho en la vida
y según lo cual seremos juzgados.

Cuando el Juez se haya sentado,

todo se manifestará, por oculto que esté,
y nada quedará sin su premio o castigo.

Domine Iesu Christe

Domine Iesu Christe, Rex gloriae, libera animas
omnium fidelium defunctorum de poenis
infernorum 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 animabus illis, quarum hodie
memoriam facimus: fac eas, Domine, de morte
transire ad vitam.

Quam olim Abrahae promisisti et semini eius.

Señor Jesucristo, Rey de Gloria, librad las almas
de los fieles difuntos: libradlas de las penas infer-
nales y del lago sin fondo; libradlas de las garras
del león, para que no sean confundidas en los
abismos, ni precipitadas en las tinieblas. San
Miguel, príncipe de los ángeles,
las lleve a la luz santa.

Lo que habíais prometido a Abraham
y a toda su posteridad.

Os ofrecemos Señor oraciones y sacrificios de
alabanza, recibidlos por las almas de quienes
hacemos memoria: haced que pasen de la
muerte a la vida.

Lo que habíais prometido a Abraham y a toda su
posteridad.

Sanctus

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

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

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

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.

Kyrie-Christe-Kyrie
Kyrie
Christe
Kyrie

Señor
Cristo
Señor

Requiescat in pace
Requiescat in pace.
Descanse en paz.

I N T É R P R E T E S

Jean-Christophe Candau, director. Estudió canto e historia de la música en el Conservatorio de Rouen. Es miembro del Ensemble Organum (dirigido por Marcel Pérès) desde 1996, con quien ha participado en numerosos conciertos y proyectos discográficos. En 2000 crea el Ensemble Vox Cantoris, con el que ha grabado dieciocho discos y realizado giras a México desde 2015, participando en el Festival Cervantino, el Festival “Los Fundadores” de San Luis Potosí, el Festival Ágape de Saltillo o en la UNAM, entre otros. Apasionado por la transmisión oral, imparte para todo tipo de público cursos de iniciación al canto llano y a la polifonía de los siglos XII al XIX desde hace más de veinte años. Crea en 2009 el Festival de Música Antigua de La Réole, del que es director artístico hasta la fecha.

Vox Cantoris. Fundado por Jean-Christophe Candau en el 2000, su misión es dar vida al patrimonio musical monódico y polifónico que se extiende desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Como explorador de repertorios olvidados, Vox Cantoris (la voz del cantor) realiza una “antropología” de la música sacra, centrando su interés en la emisión vocal de los cantores de cada periodo, por medio de la lectura de la notación original y el canto al facistol. Desde 2014 el grupo trabaja en la recuperación de música de catedrales y conventos de México y ha grabado cuatro discos con dicho repertorio.

<https://vox-cantoris.com/>

SÁBADO 7 DIC.

23.59 H

úbeda

Sinagoga del Agua

SAGEER KHAN & RASHMI BHATT

Kumbh Mela: peregrinaje musical al hinduismo

Tradicional hindú

Devi Stuti (invocación a la diosa suprema Devi, en sánscrito)

Raga Yaman (Alap / jor / jhala)

Raga Yaman (pieza lenta)

Raga Yaman (pieza rápida)

Bhajan dedicado a Shiva

Shiva stotra (invocación al dios Shiva, en sánscrito)

Tradicional suff

Canción devocional

Tradicional suff

Tabla (con lenguaje hablado)

Sageer Khan
Raga Megha

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

Sageer Khan, voz y sitar
Rashmi Bhatt, voz y percusiones

COLABORACIÓN CON LA
SINAGOGA DEL AGUA

P
R
O
G
R
A
M
A

Kumbh Mela

En el marco del hinduismo, el *Kumbh Mela* es un peregrinaje que se realiza cuatro veces cada doce años y tiene lugar por turnos en los siguientes lugares santos: Prayag, Haridwar, Ujjain y Nasik. Este peregrinaje milenario se compone de multitud de rituales y ceremonias llenos de color, música y religiosidad.

El dúo de maestros indios compuesto por el sitar Sageer Khan y el percusionista Rashmi Bhatt nos trae hoy una muestra de las músicas que rodean su ancestral cultura. Nos mostrará la riqueza del repertorio de la música clásica del Norte de la India (nada que ver con la música clásica de Occidente) y del sistema basado en el plurimilenario concepto estético del *raga*, base de todas las formas expresivas artísticas (pintura, teatro, danza, poesía) de esta riquísima tradición oriental.

I N T É R P R E T E S

Ustad Sageer Khan, voz y sitar. Proviene de una conocida familia de renombrados músicos de la corte de Rajastán, India. Con tan solo cuatro años inicio sus estudios de la mano de su padre en el canto y la *Tabla* (instrumento rítmico), y a los doce aprendió a tocar el sitar bajo la guía de su hermano Zamir Ahmed Khan. Aunque en la India las grandes familias de músicos no dan mucha importancia a otro tipo de formación, Sageer Khan se licenció en Artes y en Lengua española en la Universidad de Delhi y de Jawaharlal Nehru, respectivamente. Con veinte años realizó una gira de conciertos por Alemania, Francia, Bélgica, España e Italia, donde finalmente se instaló. Su conocimiento de la música clásica vocal le ha ayudado a crear un estilo único de tocar el sitar, una combinación perfecta y revolucionaria para el instrumento.

Rashmi V. Bhatt, voz y percusión. Nacido en la India, creció en un ambiente impregnado de danza, teatro y música india. Estudió el arte de la *Tabla* (percusión típica de la India) bajo la dirección de Shri Torun Banerjee. Le fascina la posibilidad de experimentación y fusión entre diferentes grupos étnicos y sus lenguajes musicales. Ha colaborado con músicos como el cantante keniano Ayub Okad, el cantante paquistaní Nusrat Fateh Ali Khan, el trompetista alemán Marcus Stockhausen o el guitarrista canadiense Michael Brook. En los últimos años, sus intereses se han orientado hacia el descubrimiento de diferentes culturas y de sus lenguajes musicales, de ahí una variedad de proyectos con músicos de Marruecos, Persia, Afganistán, Malí, Siria o Brasil. Además de ser percusionista, compositor y director artístico de varios festivales internacionales, también es actor.

baeza

Paraninfo de la Antigua Universidad

BREZZA ENSEMBLE

Pablo Gigosos, traverso y dirección
 (Finalistas de la III Edición del Concurso de Música Antigua
 de Juventudes Musicales de España)

Rumbo a Londres: los viajes de Bach y Abel

Carl Friedrich Abel (1723-1787)
27 piezas para Viola da gamba
 W 208 [ver fuente original]
 (Manuscrito Drexel, 5871, New
 York Public Library, Nueva York)
 Allegro

Sonata para flauta en Mi menor
 Op. 6, n.º 3 WK 125
 [ver fuente original]
 Adagio - Allegro - Vivace

Trio Sonata en Si bemol Mayor
 W 110d, A5:5A
 Andante - Allegro - Menuetto

Johann Sebastian Bach
 (1685-1750)
 Partita para flauta en La menor
 BWV 1013 [ver fuente original]
 Corrente

Johann Christian Bach
 (1735-1782)
 Sonata para clave y viola da gamba

obligata en Si bemol Mayor
 Allegro

Trio Sonata en Fa Mayor
 W.B 40, Op. 8, n.º 6
 Allegretto

Johann Sebastian Bach
 Sonata para clave en La menor
 BWV 965
 [ver fuente original]
 Adagio

Sonata para flauta en Mi menor
 BWV 1034 (1724)
 [ver fuente original]
 Andante

Sonata para viola da gamba en
 Sol menor BWV 1029*
 [ver fuente original]
 Vivace - Adagio - Allegro

Duración: 60'

* Arreglo de Brezza Ensemble

C O M P O N E N T E S

BREZZA ENSEMBLE

Pablo Gigos, traverso y dirección

Teodoro Baù, viola da gamba

Rafaela Salgado, clave

COPRODUCCIÓN CON BAEZAFEST.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES INTÉRPRETES

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

INSTITUTO
SANTÍSIMA
TRINIDAD

JM España

Rumbo a Londres

Brezza Ensemble

La amistad de estas dos maravillosas familias de músicos comenzó en la corte del príncipe Leopoldo I de Anhalt-Cöthen hacia 1715. Christian Ferdinand Abel (1683-1737) fue nombrado violinista de cámara y violagambista al mismo tiempo que Johann Sebastian Bach (1685-1750) era allí Kapellmeister. Los dos se hicieron pronto tan buenos amigos que incluso Bach fue padrino de la primera hija de Abel. Al príncipe Leopoldo le encantaba la viola da gamba y es probable que Bach le proporcionara las tres sonatas para gamba y clave para que C. F. Abel enseñara al príncipe. La relación entre ambos se transmitió a la siguiente generación con sus hijos: Carl Friedrich Abel (1723-1787) y Johann Christian Bach (1735-1782).

Tuvieron vidas similares, alumnos de la familia Bach, amigos de la familia Mozart y mentores del joven Wolfgang (durante mucho tiempo considerado el autor de una de las sinfonías del propio C. F. Abel), alemanes de nacimiento y más tarde londinenses de corazón. En Leipzig, C. F. Abel ya había entrado en contacto con el hijo menor de Bach, Johann Christian, quien sería su futuro socio en Londres. Ambos compositores y grandes amigos decidieron mudarse a vivir a Londres. Abel estuvo en el centro de la vida concertística de Londres durante casi treinta años, desde 1759 hasta su muerte. J. C. Bach llegó a Londres desde Milán en 1762, ya que sus óperas habían llamado la atención de la dirección del King's Theatre. En 1764 iniciaron el ciclo de conciertos Bach-Abel, que fue un gran éxito durante varios años y el centro de la escena musical londinense. Fueron muy buenos amigos, incluso vivieron en la misma casa durante algún tiempo.

Con este programa queremos honrar a estos compositores tocando la música que escribieron para nuestros instrumentos: traverso, gamba y clave. Instrumentos que fueron importantes en sus vidas y que fueron una de las conexiones entre estos compositores, siendo C. F. Abel conocido como el último intérprete de viola da gamba. A través de las piezas seleccionadas en este concierto, también se podrán apreciar las similitudes y diferencias estilísticas entre sus composiciones. Bienvenidos a la conexión Bach-Abel.

I N T É R P R E T E S

Brezza Ensemble. Su repertorio se centra en la música de los siglos XVII y XVIII, donde la combinación de los tres instrumentos (traverso, viola da gamba y clavecín) juega un papel decisivo. Aquí destaca especialmente el extenso repertorio de obras para flauta y bajo continuo, así como las sonatas en trío. Además, el conjunto realiza arreglos propios para esta formación en trío. El uso de instrumentos originales o réplicas históricamente precisas, junto con un estudio minucioso de la práctica interpretativa a través de varios tratados y fuentes documentales, ayuda a Brezza a alcanzar su principal objetivo: interpretar el repertorio de la forma más cercana posible a la idea original de cada compositor.

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

DOMINGO 8 DIC.

17.30 H

úbeda

Iglesia de San Isidro

EGERIA

Lucía Martín-Maestro Verbo, directora

Egeria & Marco Polo. *Itinerarium ad Mirabilia Mundi*

Anónimo

Orientis partibus, conductus monódico [ver fuente original]
(Troparium, Mss. 289, Biblioteca Nacional de España, Madrid, siglo XII)

Kyrie eleison [主矜憐我等], Kyrie cum jubilo

Dies ista gaudium, conductus [ver fuente original]
(Troparium, Mss. 289, Biblioteca Nacional de España, Madrid, siglo XII)

Quando i oselli canta, madrigal [ver fuente original]
(Codex Rossi, Ms. Rossi 215, f. 2v-3r, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Roma, siglo XIV)

Salve Virgo regia, conductus [ver fuente original]
(Ms. Lat. 5132, f. 108r, Bibliothèque Nationale de France,
Paris, siglo XIII)*

Bo'ooto dmor ya'qoob, himno
(Canto maronita siriaco)

Venite a laudare, lauda [ver fuente original – imagen 7]
(Laudario di Cortona, Ms. 91, f. 1r-3v, Biblioteca del Comune e
dell'Accademia Etrusca, Cortona, siglo XIII)

Inter natos mulierum [凡自婦人生者], responsorio

Natus est, natus est, conductus [ver fuente original]
(Troparium, Mss. 289, Biblioteca Nacional de España, Madrid, siglo XII)

P
R
O
G
R
A
M
A

Gaiete dolce parolete, rondello [ver fuente original]
(Codex Rossi, Ms. Rossi 215, f. 4v-5r, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Roma, siglo XIV)

Ave virgo gloriosa sponsa dei speciosa, himno [ver fuente original]
(Ms. Lat. 5132, f. 105v, Bibliothèque nationale de France,
París, siglo XIII)*

Laudar vollo per amore, lauda [ver fuente original – imagen 186]
(Laudario di Cortona, Ms. 91, f. 90r-93v, Biblioteca del Comune e
dell'Accademia Etrusca, Cortona, siglo XIII)

Da pacem Domine [祈主], antifona

Dei patris unice, conductus [ver fuente original]
(Troparium, Mss. 289, Biblioteca Nacional de España, Madrid, siglo XII)

Che pena e questa, ballata [ver fuente original]
(Ms. NAF 4917, f. 19v-20r, Bibliothèque nationale de France,
París, siglo XV)

Vox clarescat mens purgetur, himno [ver fuente original]
(Ms. Lat. 5132, f. 107v, Bibliothèque nationale de France,
París, siglo XIII)*

O divina virgo, flore, lauda [ver fuente original – imagen 70]
(Laudario di Cortona, Ms. 91, f. 32v-34v, Biblioteca del Comune e
dell'Accademia Etrusca, Cortona, siglo XIII)

Rex sempiternae coelorum [天上永王], himno

Omnis mundus iocundetur, conductus [ver fuente original]
(Troparium, Mss. 289, Biblioteca Nacional de España, Madrid, siglo XII)

Hwaow sohdeh sghooleh, himno
(Canto maronita siríaco)

Io son'un pellegrin, ballata [ver fuente original]
(Ms. Italien 568, f. 42v, Bibliothèque nationale de France,
París, siglo XIV)

Lauda novella sia cantata, lauda [ver fuente original – imagen 12]
(Laudario di Cortona, Ms. 91, ff. 3v-5v, Biblioteca del Comune e
dell'Accademia Etrusca, Cortona, siglo XIII)

Duración: 60'

Transcripciones: Lucía Martín-Maestro Verbo
* recuperaciones

C O M P O N E N T E S

EGERIA

Lucía Martín-Maestro Verbo, voz, lira y dirección
Fabiana Sans Arcílagos, voz, percusión y codirección
Julia Marty, voz
Estela Vicente Díaz, voz

CONMEMORACIÓN DEL 700 ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO DE MARCO POLO (1324-2024)

GRUPO GANADOR DEL PREMIO SELLO FESTCLÁSICA 2024

COLABORACIÓN CON FESTCLÁSICA. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FESTIVALES DE MÚSICA CLÁSICA

COLABORACIÓN CON EL
OBISPADO DE JAÉN

Egeria & Marco Polo

Egeria

Cuando se trata de grandes viajeros es inevitable pensar en Marco Polo, uno de los más importantes aventureros de la historia. Sin embargo, cerca de mil años antes, una mujer ya había dejado por escrito su apasionante periplo desde la *Gallaecia* romana hasta Oriente Próximo: nos referimos a Egeria.

Unidos por la pasión por la exploración y, sobre todo, la curiosidad, Egeria y Marco Polo se dedicaron meticulosamente a documentar sus viajes, trayendo consigo valiosísima información sobre las culturas y geografías que visitaron, convirtiéndose ambas en obras que han abierto una ventana al pasado, contribuyendo a ampliar el conocimiento y la comprensión de los mundos que les tocó vivir.

Sin embargo, no solo la motivación sino también la idiosincrasia de cada uno de ellos fue verdaderamente diferente. Egeria, además de curiosa, era inteligente y astuta, siempre poniendo en duda aquello que escuchaba o veía. Marco Polo, tal vez más ingenuo, creyó haber conocido seres extraños y prodigiosos, trasladándonos con sus vivencias a un mundo de fantasía y mitología, que no es otro que el mundo real. Egeria fue una pionera y transgresora que viajó sola, movida por su fuerte religiosidad, mientras que Marco Polo, mercader, viajó acompañado y movido por el comercio.

Tomando estas dos experiencias tan lejanas, pero a la vez tan conectadas, planteamos un viaje de ficción sonora en el que ponemos a los dos viajeros en marcha para culminar un periplo que nace de la imbricación de sus dos obras: *Itinerarium ad Mirabilia Mundi* (fusión entre *Itinerarium Ad loca Sancta* y el *Libro de las Maravillas del Mundo*). Se trata de todo un viaje musical en el que confluyen sonoridades peninsulares, italianas, mediterráneas y orientales, hilado por la lectura de textos de ambos escritos.

Orientis partibus

Orientis partibus, adventavit asinus
pulcher et fortissimus sarcinis aptissimus
Hic in collibus Sichen, iam nutritus sub Ruben
transiit per Iordanem salit in Bethlehem
Saltu vincit hinnulos, dammas et capreolos
super dromedarios veloces madaneos
Eia frater asine unum quod vis elige
carduos nel conmede, veldit iuve Domine.

Dies ista gaudium

Dies ista gaudium.
Ergo fideles psalamus ovanter.
Reparavit omnium.
Exultemus exultantes Deo laudes decantemus.

In qua factor omnium.
Ergo...
Frater factus omnium.
Exultemus...

O miranda pietas.
Ergo...
Incarnata deitas.
Exultemus...

In hoc ergo iubilo.
Ergo...
Cum sonore cantico.
Exultemus...

Hec et hymnis concio.
Ergo...
Benedicat domino.
Exultemus...

Quando i oselli canta

Quando i oselli canta le pasturele vano a la
campagna.
Quando i oselli canta.

Fan girlande de erba frescheta, verde et altre
belle fiore.
Fan girlande de erba.

Quest'e quel dolce tempo ch'amor mi prese

d'una pasturella.
Quest'e quel dolce tempo.

Basar la volsi e de' me la rocha.

Salve Virgo regia

Salve Virgo regia cui nati nata, patrem patris
filia natura mutata.

Tocius tricladium,
tu est Trinitatis,
paris virgo filium
vi divinitatis,
tua pudicia
nunquam violata,
sed, adest leticia
integre servata.
Salve virgo...

Eva nobis nocuit
dans mortem et luctus,
sed vic virgo floruit
ventris tui fructus,
quod antiqua vicia
per tu sunt ablata,
sed et castimonia
salutis oblata.
Salve virgo...

Tu, fons vivus gracie
omnibus inundans,
mater regis glorie,
infernum confundans,
dilue propicia
reforum peccata,
quare reis alia
non est advocata.
Salve virgo...

Bo'ooto d'mor ya'qoob

Moro dramse wantaksone thul edonin sma
bou tan
wadeb rahme al nafsotan
Bzabne dramso aykaw nuhreh dhaw imomo
dho fris hes ko
wramso kmiro al fenyo to bumroh das yul

Aykaw olmo dmetrawrab wo dho batil sle
wakmo dlo wo oflo howe.

Venite a laudare

Venite a laudare, per amore cantare
l'amorosa vergene Maria.
Maria gloriosa, biata
sempre si' molto laudata;
pregiam ke ne si' avocata
al tuo filioli, vir go pia!
Venite a laudare, per amore cantare

Pietosa regina sovrana,
conforta la mente ch'è vana,
grande medicina ke sana,
aiutane per tua cortisana.
Venite a laudare, per amore cantare

Villani peccatori se mostati
amando la carne e li peccati;
vidén ke n'a'l mondo engannati:
defendane la tua gran bailia.
Venite a laudare, per amore cantare

Vigorosa potente beata
per te è questa laude cantata:
tu se' la nostra avocata,
la più fedel ke mai sia.
Venite a laudare, per amore cantare

Natus est, natus est

Natus est, natus est.
Natus est hodie Dominus,
qui mundi diluit facimus.
Quem pater factor omnium
in hoc misit exilium
ut facturam redimeret
et paradiso redderet.
Nec minuit quod erat
asumens quod non erat
sed camis sumpto pallio
in virginis palacio
ut sponso de thalamo
processit ex utero
flos de lesse vírgula
fructu replet secula.
Hunc predixit prophetia
nascituram ex Maria.
Quando flos iste nascitur
diabolus confunditur

et moritur mors,
et moritur mors.
Igitur, igitur.
Igitur mundana gabrica
iam nova concrepent cantica.
Pax est in terra reddita
per protoplaustum perdita
orta prole summi patris
caro facta carne matris.
Cipressus ex platano
veniens a Libano
est inclinata
deitas ut respiret humanitas
o quanta leticia
o et quanta gloria
quanta dei gracia
sunt ineffabilia.
O nativitas mundana,
o et dies veneranda.
O stella maris inclita
eternum florem prodita
ut adiuvet nos,
ut adiuvet nos.

Gaiete dolce parolete

Gaiete dolce parolete mie.
Di tes de noy che fie. Partite da gli acesi
mei desiri.

Quel la gaieta spina che tu die.
Gaiete dolce parolete mie.

Che ponze e che t'ha ponto in fin a quie.
Per noi trovata fie,
Onde soa luce voi, legendo, miri.

Gaiete dolce parolete mie.
Di tes de noy che fie. Partite da gli acesi
mei desiri.

Ave virgo gloriosa sponsa Dei speciosa

Ave virgo gloriosa
sponsa Dei speciosa
summi regis talamus
templum Sancti Spiritus.

Creatoris omnium
genitrix et filia,
es solamen peccatorum
et iustum gloria.

O Maria stella maris
medicina salutaris
corporum et cordium,
in hac valle lacrimarum
sis dux et propicia
ut in fine sine fine,
mereamur pervenire
ubi sancti, voce pia
cantant ave Maria.
Seculorum Amen.

Laudar vollo per amore

Laudar vollo per amore lo primer frate minore.

San Francisco, amor dilecto,
Cristo t'à nel suo cospecto
perhò ke fosti ben perfecto
e suo diricto servidore.
Laudar vollo...

Tutto el mondo abandonasti,
novell'ordine plantasti,
pace in terra annuntiasti
como fece el salvatore!
Laudar vollo...

In tutte cose lo seguisti,
vita d'apostoli facesti,
multa gente convertisti
a laudare el suo gran nome.
Laudar vollo...

Tanto fosti amico a Deo
ke le bestie t'ubideno:
l'ucielli in mano a te venieno
a udire lo tuo sermone.
Laudar vollo...

Danne padre en donamento,
lo t'üo ricordamento,
ke lo nostro intendemento
te seguisca guidatore.
Laudar vollo...

O lucerna sole et luce,
tu ne goberna e ne conduce:
sì sia nostro porto et foce
ora, sepre et tutte l'ore.
Laudar vollo...

Dei patris unice

Dei patris unice
mundi factor fabrice
orbis rex uranice.

Lux prelu canalala
lava corda purifica
fece mundanala
lauda Dominum
lauda Dominum
plebs humanala
lauda tinnula
voce modula
mente sana
mente sana.

Qui creasti omnia
celum terram Maria
cunctaque nas centia.
Lux prelu canalala...

Qui creasti hominem
tuam ad imaginem
et similitudine.
Lux prelu canalala...

Qui salvasti populum
in mari Iudaicum
per Moysem famulum.
Lux prelu canalala...

Che pena e questa

Che pena e questa al cor
che s' non posso usar cortessemente
con questa mala gente,
Ch'i non sie pur da l'invidia per cosso.

Ma veramente may non mi torrano
dal proposito mio questi invidiosy.

Ben po tranno dir mal se dir vorranno
chi non seguetti quel che mi disposy.

Già lungo tempo e faro gli dogliosi
non già con villania ma per tener tal via.
Che far non mi potran diventar rosso.

Che pena e questa al cor
che s' non posso usar cortessemente
con questa mala gente,
Ch'i non sie pur da l'invidia per cosso.

Vox clarescat mens purgetur

Vox clarescat mens purgetur,
homo natus emmendetur,
dulci voce conformetur
pura consciencia.

Patri proli iubilemus
factum neuma praedicemus

unam laudem tribus demus
quos unit essentia.

Pater creans increatus,
nascens ab eterno natus,
amos ab his derivatus
sunt una substancia.

Tres persone trinitatis,
unum esse deitatis,
sunt cuius et maiestatis,
et idem per omnia.

Distinguntur tres persone,
quamvis sua natione,
non humana ratione,
discemitur talia.

Pater proes et spiramen,
opem prastent et solamen,
nobis reis et levamen,
a peccati sarcina.

Amen.

O divina virgo, flore

O divina virgo, flore aulorita d'ogne aulore.

Tu se' flor ke sempre grane,
molta gratia in te permanè;
tu portasti'l vinò e patre,
ciò è'l nostro redemptore.
O divina virgo...

Ave, vergere benigna,
tu ke sola fosti degna
di portare l'alta'nsegna
de l'altissimo signore.
O divina virgo...

Tu es sacra virgo pia,
tu dulcissima Maria,
tu ke se' la drecta via
per venir de salvatione.
O divina virgo...

De quel canto gloriöso
fanno coro delectoso:
ciascun rendi gaudiöso,
speranç'à de lo tuo amore.
O divina virgo...

Tu se' via de viritade,
scala se' d'umilitade;
de te prese humanidade
lesù, nostro redemptore.
O divina virgo...

Ave, virgo incoronata,
ave, Dio obumbrata,
ke'm ciel se' encoronata,
madre d'ogne peccatore.
O divina virgo...

Omnis mundus iocundetur

Omnis mundus iocundetur nato salvatore.
Mater virgo quem concepit Gabrielis ore.
Virgo virum non agnoscit maritali more.

Canoris vocibus, sinceris mentibus
ut pro nobis reddat grates hodie
Deus natus ex Maria virgine.

Est pro nobis homo factus Deus immortalis.
Quem eduxit munde mundo venter virginalis.
Dampnatoris ut periret lex exicialis.

Canoris...

Hwaow sohdeh sghooleh

Haleluya Imoryo tesbuto
Tubaw layno detkasar babode myatre w'amle
dkenuto
Wqades fagreh men tulse dhawbe wdahte he
dyoret malkuto
Haleluya wagnun hadwoto.

lo son'un pellegrin

lo son'un pellegrin che vo' cercando
limosina per Dio mercè chiamando.

E vo cantando colla voce bella.
Con dolce aspetto e colla trecca bionda.

E quando credo andare alla seconda.
Vento contrario mi vien tenpestando.

Non ò se no'l bordon' e lla scharsella,
e chiamo, chiamo e non è risponda.

Lauda novella sia cantata

Lauda novella sia cantata
a l'alta dona en coronata.

Fresca vergene doçela,
primo fior rosa novella
tutto'l mondo a te s'appella
nella bonor fosti nata.

Fonte se' d'acqua surgente,
madre de D'io vivente:
tu se' luce de la gente,
sobra li angeli exaltata.
Lauda novella...

Tu se' verga, tu se' fiore,
tu se' luna de splendore:
voluntà avemo e core
de venir a te ornata.

Tu se' rosa, tu se' gillio,
tu portasti el dolce fillio,

però, donna, sì m'enpillio
de laudar te honorata.
Lauda novella...

Archa se' d'umiltade,
vaso d'ogne sanctitade:
en te venne deitade
d'angel foste salutata.

De le vergin se' verdore,
de le spose se' honore
a tutta gente port' amore,
tanto se' ingratiata.
Lauda novella...

Nulla lingua pò contare
come tu se' da laudare:
lo tuo nome fa mare
Sathanàs a mile fiatata.

Pregot', avocata mia,
ke ne metti en bona via;
questa nostra compagnia
siate sempre commendata.
Lauda novella...

Commendànte questa terra,
che la garde d'ogne guerra:
ben s'enganna e p'erra
ki t'afende, o bêata.
Lauda novella...

I N T É R P R E T E S

Egeria. Es un conjunto vocal fundado por Lucía Martín-Maestro y Fabiana Sans, dos cantantes y musicólogas, con un objetivo claro: llevar la música medieval a lo más alto. Desde su creación, han recibido las mejores críticas, siendo recientemente laureadas con el Premio MIN 2024 a Mejor álbum de Música Clásica y el prestigioso Sello FestClásica 2024. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio GEMA al Mejor Grupo de Música Medieval y por Ibermúsicas 2023, que les dio la oportunidad de llevar su proyecto a México. En 2023 Egeria presentó su primer disco, *Imperatrix Agatha*, un monográfico del Tropario de Catania, y en 2024 publicó su grabación de los Himnos a San Isidro.

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

DOMINGO 8 DIC.

20.30 H

úbeda

Auditorio del Hospital de Santiago

CAPELLA DE MINISTRERS

Carles Magraner, director

La Ruta de la Seda

SERINDA O LA TIERRA DE LOS SERES. Del país de la Seda en el Lejano Oriente hacia Constantinopla, capital del Imperio Bizantino

Yizhou – Cui Lingqin

Il Milione (recitado)

Kārwañsara

[جاده سلطنتی] - Camino Real (Persia)

In sericis procedere

(Antifonario de Estambul, TR-Itks 42, Topkapı Sarayı Müzesi, Estambul, c.1360)

LA LLEGADA DE AL ANDALUS. La conquista musulmana de la antigua Ruta de la Seda

Lunas nuevas salen entre cielos de seda (recitado)

(Canción de amor del s. XI. Poema de Muqaddan Ibn Mu`afa al-Qabri (847-912) del manuscrito Uddat Al-Jalis)

Ya Wahid Alghid, moaxaja de Ibn Sana Al-Mulk (1155-1211) (Egipto)

Estas moaxajas mías son de seda y de un solo color

[طوق الحمامة] - *Tawq al-hamām a* (recitado)

Meçaddar Zidane – El collar de la paloma de Ali b. Ahmad Ibn Hazm (994-1064) (Xàtiva, 1023)

Rachika Alkad

Cuerdas de seda y de tripa de león – Zaryab (Ziryab, s. IX)

El que trabaja la seda de Ar-Russafí (†1177)

P
R
O
G
R
A
M
A

MARCO POLO. Las grandes ciudades de la seda en Oriente en el siglo XIII

Danza y canción persa

Zur زورنه] - Compulsión / Ey mahe man [لونا ميا] - Luna mía

La toscana, saltarello italiano [ver fuente original]

(Manuscrito de Londres, British Library, Ms. Add. 29987, f. 62r, c. 1400)

DE BIZANCIO A ITALIA. El arte de la seda viaja de Bizancio a las ciudades italianas del norte:

Venecia, Florencia y Génova

Ioannes [Ἰωάννης] ó *Damascenos* [Δαμασκηνός], Cantiga de Bizancio,

Cantiga de Santa María 265 [ver fuente original]

(Ms. b-I-2, Códice de los Músicos, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, c.1280)

Perla mya cara, lauda italiana [ver fuente original]

(Códex cordiforme de Montchenu, Ms. Rothschild 2973, f. 11v-12r, Bibliothèque nationale de France, París, c.1475)

Tarz-I Cihân Saz Semâisi, danza tradicional otomana

Vernans Rosa [ver fuente original – imagen 198]

(Manuscrito de Torino, Ms. II.I.212 *olim* Banco Rari 19, f. 95v-96r, Biblioteca Nazionale, Florencia, siglo XIV)

CANTIGAS DE SEDEROS JUDÍOS Y CONVERSOS. Herederos de la tradición musulmana por todo el mediterráneo cristiano

Açoçh, danza de las tres culturas

Brocat i dança, cantigas de Santa María 41 y 119 [ver fuente original CSM41 y CSM119]

(Ms. T-I-I, Códice rico, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, c.1280-1284)

Cantiga de la seda, cantiga de Santa María 18 [ver fuente original]

(Ms. T-I-I, Códice rico, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, c.1280-1284)

LA CORONA DE ARAGÓN. La seda en el siglo XV en la Corona de Aragón: la compañía de sedas de Barcelona, el Art de Velluters y la Lonja de Valencia

Mandilatos, danza tradicional de Tracia

Tirant lo Blanch – Las grandes fiestas del Emperador (recitado)

Al jom del judici, El cant de la Sibila

(Consueta de la Seo de Valencia de 1527)

Duración: 90'

C O M P O N E N T E S

CAPELLA DE MINISTRERS

Elia Casanova, soprano

Imán Kandoussi, soprano

Jota Martínez, zanfoña, organistrum, lavta, cítola, sitar y bulgarí

Robert Cases, arpa, laúd medieval y vihuela de péñola

Eduard Navarro, guan zi, düdük, chirimías, chalumeau y cornamusa

Kaveh Sarvarian, nay persa y tombak

Aziz Samsaoui, ud, qanun y zaz çura

Pau Ballester, percusiones

Carles Magraner, viella, rabel, violas y dirección

CONMEMORACIÓN DEL 700 ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO DE MARCO POLO (1324-2024)

CAPELLA DE MINISTRERS CUENTA CON EL APOYO DEL INAEM

Ruta de la Seda

Carles Magraner

La Ruta de la Seda es uno de los logros más significativos de la historia de las civilizaciones. Por la gran Ruta de la Seda no solamente circulaban las caravanas comerciales, también las culturas de los pueblos, los valores espirituales y las ideas religiosas. La Seda ha sido una de las vías en torno a la cual ha girado la relación entre los pueblos de Oriente y Occidente y, a través de la Seda, se ha producido una comunicación tecnológica, económica, artística y cultural entre áreas geográficas muy alejadas, convirtiéndose en un camino de transmisión de saberes, de intercambio de culturas y de costumbres. Nos ha construido también a nosotros, haciéndonos más conscientes de nuestro pasado pluricultural, del que también el islam formó parte con aportaciones fundamentales, de entre las cuales hay que destacar la introducción de la industria de la seda en el continente europeo. Recrear este viaje musical por la Ruta de la Seda es una tarea apasionante que solamente se puede realizar desde la humildad que promueve tanta grandeza y diversidad musical. Más de 7000 kilómetros de culturas, músicas y tradiciones, desde la capital china de Xi'an, en su extremo oriental, hasta el Mediterráneo y Valencia, ciudad de la *Llotja* de la Seda.

El viaje de la diversidad cultural, que se convierte en historia de la tradición musical de la humanidad, empieza en el país de la seda, Serinda, hasta el Extremo Oriente, Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Desde la ciudad china al lado del desierto de Taklamkan nos adentramos por el Karakórum en la cultura india para después abrir las puertas al Imperio Persa en el Oriente Medio, entre la frontera de la India y Constantinopla hasta Italia, tomando el camino de regreso de Occidente a Oriente con el viaje de Marco Polo por las grandes ciudades de la seda en el siglo XIII. Después el Norte de África. El último eslabón de este recorrido lo encontramos en la parte más occidental de la Ruta de la Seda, la ciudad de Valencia y su *Art de Velluters* que, arrastrando la tradición oriental hacia el Mediterráneo, recoge las influencias de la diversidad de la música del *Mare Nostrum*.

La complejidad de las influencias mutuas entre estas civilizaciones se convierte en su propia riqueza, un valor que proporciona a nuestra época un singular marco para promover el diálogo entre Oriente y Occidente y la aceptación de las identidades plurales, idea fundamental para facilitar la comunicación y el intercambio de experiencias entre los pueblos. Es este un viaje musical a través de los territorios de la Ruta de la Seda, más allá de las fronteras. Una experiencia única para compartir esta herencia común, rescatando el pasado para ser traído al presente, desde la música como lenguaje universal.

In sericis procedere

Qui solebat in sericis procedere induviis
post in abiectis vestibus servit pauper pau-
peribus.

*Quien solía comparecer con ropajes de seda
se humilla después, pobre entre los pobres, con
vestidos despreciables.*

Lunas nuevas salen entre cielos de seda

موال في موقف سيكا
والله لا تشرق الشمس ولا تغرب
إلا إذا اقترن حبك بأنفاسي
ولا جالستُ الناسَ وحادثتُهُمُ ... ولا جالستُ الناسَ
وحادثتُهُمُ
ما لم تكن أنتِ حديثي بين أصحابي
ولا شربتِ الماءَ من العطشِ إلا إذا كنتِ أنتِ حديثي
بين أصحابي
ما لم أر في الكأسِ خيالاً منك في الكأسِ
لو استطعتُ أن أتيتكم لأتيتكم
السعي على الوجه أو المشي على الرأسِ
من شعر منصور الحلاج

*Juro por Allah
que tu amor esta unido
a mi respiración
a la puesta del sol y su salida.
En las reuniones
todo lo que le hablaba
a la gente era sobre ti.
Cada vez que tengo sed
aparece la sombra de tu rostro en el vaso de
agua que bebo.
Y si hubiera podido venir a verte
vendría caminando
sobre la cabeza y la cara.*

Ya Wahid Alghid

يا وحيد الغيد

يا وحيد يا وحيد الغيد يا فريد عصرك
والنبي والنبي يا سيد لا تطل هجرك

مالت الأهداب تجتني سرك
وأنثنت أطياب مذرات سحرك

*Eres el único de tu época
en la suavidad y la elegancia.
Por el profeta no hagas
que tu ausencia sea larga.*

*Tus pestañas se han arimado
y mostraron el secreto de tu belleza.
Los mejores se han arimado
cuando vieron tu embrujo.*

[طوق الحمامة]- Tawq al-hamām a

طوق الحمام
لما منعت القرب من سيدي
ولح في هجري و لم ينصف
صرت بإبصاري أثوابه
أو بعض ما قد مسه اكتفى
كذلك يعقوب نبي الهدى
إذ شفه الحزن على يوسف
شم قميصا جاء من عنده
و كان مكفوقا فمنه شفى
و لهاد السيب ما رأيت قط متعاشقين إلا وهما
بتهادبان خصل الشعر مبخرة بالعنبر مرشوشة بماء
الورد، و قد جمعت في أصلها بالمصطكى و بالشمع
الأبيض المصفى و لفت في تطاريف الوشي و الخز
و ما أشبه ذلك لتكون تذكرة عند البين

*Cuando no puedo estar cerca mi dueño;
cuando insiste en abandonarme
y no es justo conmigo.
Me contento con ver sus vestidos o alguna de las
cosas que ha tocado.
Así le paso a Jacobo, el recto profeta;
cuando estaba triste por José.*

*Olió una túnica que de él procedía y, estando
ciego, se curó por ella.
Por esta razón jamás vi dos enamorados que no
cambiasen entre si mechones de pelo,
perfumados con ámbar, roseados con agua de
rosas, unidos por la raíz con goma o con banda
e intacta cera,
y envueltos en trozos de brocado,
seda o cosas parecidas,
para que le sirviesen de recuerdo
durante la separación.*

Rachika Alkad

رشيق القد

رشيق القد يا ما احلاه ظريف الشكل تيمني
بعد المصد قلت يا ويلاه ملك عقلي وجنني
السماح يا عين منك يا عين شبكتيني
اه يا رشيق افعل ما تريد لأن الحب تملكني

*Me enamoró el refinado dueño
de rostro ligero y ágil.*

Me dejó enloquecido

*y con la mente pensativa después de su rechazo.
Pido perdón a mis ojos que lloran por
enamorarse de él.*

*Ligero y ágil de cuerpo haz lo que quieras porque
el amor se adueñó de mí.*

Perla mya cara

Perla mya cara, o dulce amore,
tu sey pyu bella dona
a ce que dir no say sola regina del myo core.
Tu sey, ma dona, la mente mya
car ele gran tempo dulce per la mya bella per
te languisco he languiroye.
lo sono ung servo the servitore
ne tu sey ma dona d'altro myo parere de alto
grande regno e grand segnore.

*Mi querida perla, dulce amor,
tú eres una mujer tan bella,
que no tengo palabras,
única reina de mi corazón.*

*Tú eres, señora, en mi mente desde hace tiempo,
perla bella, por ti languidezco y languideceré.
Yo soy un siervo, tu siervo,
y Tú eres señora de otro, en mi opinión, de alto
gran reino y gran señor.*

Vemans Rosa

Vemans rosa,
spes humilium propicia; Speciosa
sumens cordium preconia;
lugi voce
cum iubilo clangat cetus, Hic modulo
cum organo semper letus
Nunc laudum melos
almiphonando tripudiando symphònia
Conscendat celos
matrem laudando
ac venerando melòdia.

Pange lingua fidelium
celi turma concivium cum sophia.

*Rosa floreciente,
esperanza propicia,
de los humildes, bella,
que aceptas las alabanzas de los corazones;
Que la asamblea,
aquí siempre feliz, prorrumpa con júbilo
como si fuera una única voz,
con melodioso instrumento musical;
Ahora, que el canto de las alabanzas la sinfonía,
melodía de la Madre, ascienda a los cielos
entonando canciones sagradas, danzando,
alabando y adorando.
Que cante aleluya con sabiduría la lengua
de los fieles,
muchedumbre de conciudadanos.*

Cantiga de la seda

Por nos de dulta tirar, praz a Santa María
de séus miragres mostrar fremosos cada día.

E por nos fazer veer sa apostura,
gran miragre foi fazer
en Estremadura, en Segóvia, u morar ãa dona
soía, que muito sirgo criar en sa casa fazía.

Porque os babous perdeu e ouve pouca seda,
porên prometeu dar ãa touca per'
a omagen onrrar
que no altar siá da Virgen que non á par,
en que muito criía.
Pois que a promessa fez, sempre cresceron
os babous ben dessa vez e non morreron;
mas a dona con vagar grande que i prendía,
d' a touca da seda dar sempre ll' escaecía.

*Para sacamos de dudas, place a Santa María
mostramos, cada día, hermosos milagros suyos.*

*Y por hacemos ver su belleza, gran milagro hizo
en Extremadura, en Segovia,
donde solía morar una dama que criaba en casa
mucha seda.*

*Porque había perdido los gusanos
y tuvo poca seda, prometió dar una toca,
para honrar la imagen de la Virgen sin par, en la
que mucho creía.*

*Después que hizo la promesa, siempre crecieron
los gusanos,
pero a la señora, tras la demora
que se fue tomando, siempre se le olvidaba.*

Al jom del judici

Al jom del judici veuràs qui ha fet servici.
d'una Verge naixerà Déu i hom qui jutjarà
de cascú lo bé i lo mal al jom del juí final.

Mostrar s'han quinze senyals per lo món molt
generals, los morts ressucitaran, de on tots
tremolaran.

Dalt dels cels davallarà Jesucrist, i es mostrarà
en lo vall de Josaphat on serà tothom jutjat.
Portarà cascú escrit en lo front al seu despit
les obres que haurà fet, d'on haurà cascú son
dret. Als bons darà goig etern, e als mals lo foc
d'infern, a on sempre penaran puix a Deu ofés
hauran.

في ضل حمايتك نبتهل يا ربي
لا ترد بغيتنا عندما ندعوك

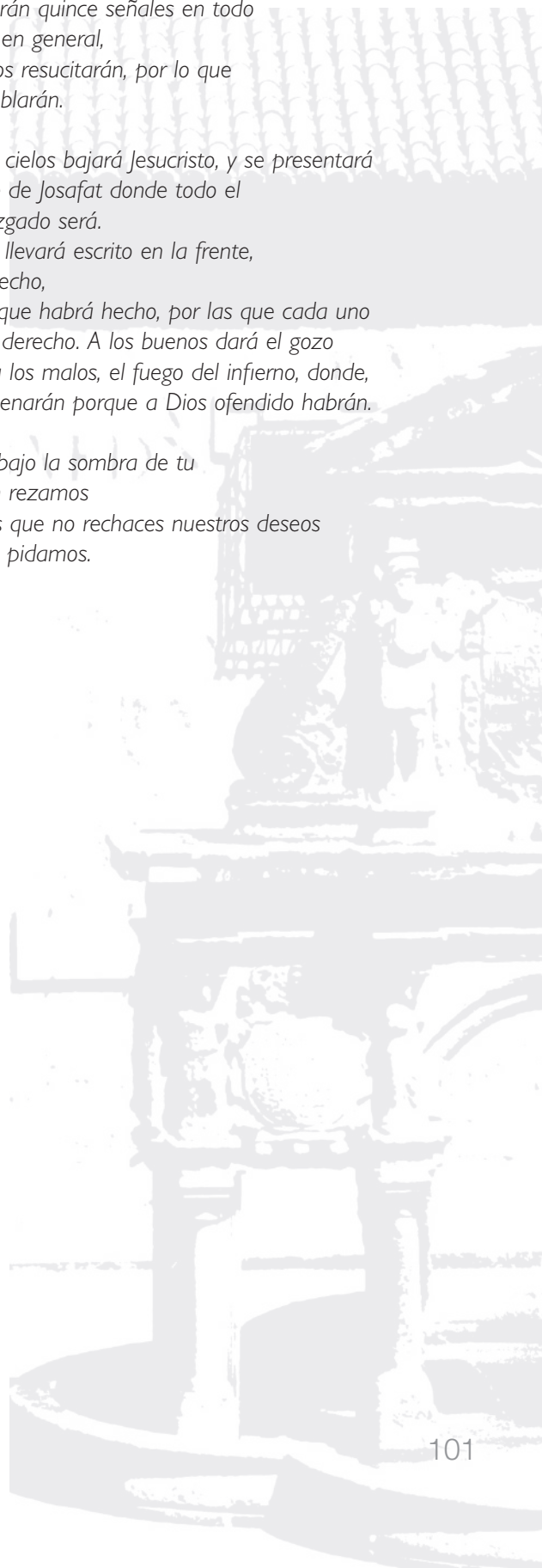
*El día del juicio verás quién ha hecho servicio.
De una virgen nacerá Dios y hombre, que juzgará
de cada uno el bien y el mal el día del juicio final.*

*Se mostrarán quince señales en todo
el mundo en general,
los muertos resucitarán, por lo que
todos temblarán.*

*Desde los cielos bajará Jesucristo, y se presentará
en el valle de Josafat donde todo el
mundo juzgado será.*

*Cada uno llevará escrito en la frente,
a su despecho,
las obras que habrá hecho, por las que cada uno
tendrá su derecho. A los buenos dará el gozo
eterno y a los malos, el fuego del infierno, donde,
siempre penarán porque a Dios ofendido habrán.*

*Dios mío bajo la sombra de tu
protección rezamos
y rogamos que no rechaces nuestros deseos
cuando te pidamos.*

I N T É R P R E T E S

Carles Magraner, viola, rabel, violas y dirección. Nace en Almussafes (La Ribera Baixa, Valencia) y aquí mismo inicia sus estudios musicales, que continúa después en los conservatorios de Valencia, Carcaixent y el Superior de Valencia. Muy pronto se siente cautivado por la música antigua y se especializa en violonchelo barroco y viola da gamba, realizando estudios en Barcelona, Madrid y Toulouse. Además, cursa varios seminarios sobre música medieval, renacentista y barroca, complementando su formación en música ibérica de los siglos XI al XVIII. Obtiene el Premio a la creatividad musical de la Universidad de Valencia en 1988 y 1989 y del Ministerio de Cultura de Jóvenes intérpretes. Carles Magraner es Máster en Música en la especialidad de música antigua y Doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia. Su faceta más conocida es la de director fundador de Capella de Ministrers desde 1987.

Capella de Ministrers. Desde su creación en 1987, el grupo Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner, ha desarrollado una importante labor investigadora y musicológica en favor del patrimonio musical español, desde el medievo hasta el siglo XIX. El resultado, transformado en testimonio musical, conjuga a la perfección tres factores clave: el rigor histórico, la sensibilidad musical y, muy especialmente, un incontenible deseo de comunicarnos y hacer-nos partícipes de estas experiencias.

<https://capellademministrers.com/>

JUEVES 28 Y VIERNES 29 NOV.

11.30 H

baeza y úbeda

Teatro Montemar y Auditorio del Hospital de Santiago

ANACRONÍA Y ANA HERNÁNDEZ-SANCHIZ

En el salón de una mecenas

conciertos didácticos

P
R
O
G
R
A
M
A

Marianne von Martínez (1744-1812)
Sinfonía en Do Mayor
I. Allegro Spiritoso

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Zadok The Priest HWV 258
[Himno de la Champions]

Anónimo
Folía

Christian Pezold (1677-1733)
Menuet en Sol Mayor BWV Anh. 114
[ver fuente original]

Marianne von Martínez
Sinfonía en Do Mayor
II. Andante ma non troppo

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
I love my love in secret Hob. XXXIa:3
(1792) [ver fuente original]

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Herz und Mund und Tat und Leben
BWV 147 (1723)

Coral "Jesus bleibet meine Freude"
[ver fuente original]

Georg Friedrich Händel
Zadok The Priest HWV 258

Anónimo
Cumpleaños feliz

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Divertimento en Sol Mayor H. 642
[ver fuente original]
3. Rondo en Tempo di Minuetto

Georg Friedrich Händel
Zadok The Priest HWV 258

Franz Joseph Haydn
I love my love in secret Hob. XXXIa:3 (1792)

Marianne von Martínez
Sinfonía en Do Mayor
III. Allegro Spiritoso

Luigi Boccherini (1743-1805)
Quinteto para guitarra y cuerda en Re
Mayor G. 448 (1798)
4. Fandango [ver fuente original]

Duración: 60'

Coordinación con centros: Virginia Sánchez-López

C O M P O N E N T E S

ANACRONÍA

David Gutiérrez, traveso

Sara Balasch, violín

Luis Manuel Vicente, viola

Marc de la Linde, viola da gamba

Marina López, clave

Ana Hernández-Sanchiz, actriz

COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN JUAN MARCH

I N T É R P R E T E S

Ana Hernández-Sanchiz, actriz. Actriz y divulgadora musical, participa como creadora y narradora en los programas socioeducativos de las principales orquestas españolas, además de otras instituciones como la Fundación Juan March, Teatro Real, Compañía Nacional de Danza, Ballet Nacional, Palau de Les Arts o Baluarte-Pamplona. Entre sus colaboraciones internacionales destacan las orquestas Filarmónica de Luxemburgo, Sinfónica Nacional de Colombia, Nacional Juvenil Bicentenario de Perú y Nacional de Argentina, Banda Sinfónica de Montevideo, Teatro Mayor de Bogotá y Gran Teatro Nacional de Lima. Colabora con la Joven Orquesta Nacional de España y el Alto Comisariado contra la Pobreza Infantil realizando talleres creativos con colectivos diversos. Su carrera teatral incluye títulos clásicos como *La divina Filotea* de Calderón de la Barca y es cofundadora de la compañía de creadoras escénicas Arquetípicas, protagonizando la obra *Las Boulangers*. En el ámbito audiovisual interviene en series como *Heridas* o *4 estrellas* y en películas como *Ya no quedan junglas a donde regresar* de próximo estreno.

<https://arquetipicas.com/>

Anacronía. Es un ensemble que busca encontrar una nueva relación entre la música clásica y el público. Han sido seleccionados por el programa europeo Eeemerging+ como "Rising Ensemble 2024", 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 MA Brugges, el Bozar Next Generation de Bélgica, el Misteria Paschalia de Cracovia, la Quincena Musical de San Sebastián, el Festival Internacional de Santander o la Fundación Juan March.

<https://anacroniaensemble.com/>

SÁBADO 30 NOV.

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

Recuerda, vive, sueña

Bruno Szordikowski (1944-2021)

The Wind from the South

The princess Royal

Anónimo

Scarborough Fair

John Dowland (1562-1626)

Flow my Tears

*The Frog galliard*¹

Henry Purcell (1659-1695)

Suite *Abdelazer* Z. 570²

Rondeau

Luigi Boccherini (1743-1805)

Pasacalle^{2 y 3}

Reveriano Soutullo (1880-1932) y

Juan Vert (1890-1931)

La leyenda del beso (1924)²

Intermedio

Gerardo Hernán Matos Rodríguez

(1897-1948)

*La Cumparsita*⁴

Joseph Kosma (1905-1969)

*Autumn Leaves*²

Terry Gilkyson (1916-1999)

BSO *Libro de la selva*⁵

Las necesidades básicas

Justin Hurwitz (n.1985)

*City of Stars*²

Freddie Mercury (1946-1991)

*Crazy Little Thing Called Love*⁶

Duración: 60'

concierto social
P
R
O
G
R
A
M
A

Arreglos:

- (1) José Antonio Chic
- (2) Alberto Tena
- (3) Olga Fernández
- (4) David Gaudreau
- (5) Raúl de Frutos
- (6) Paul Svoboda

C O M P O N E N T E S

SOLISTAS

Irene Lara Jódar y Paula Martínez Medina, voces
Sabela Hughes SanMartín, violín
Diego Rodríguez Sanz, violonchelo
Juan Antonio Martínez Valverde, saxo soprano

Sofía del Carmen Lupu Martínez y Miguel Ángel Moreno Cruz, flautas
Mariana Toral Sánchez, piano
José Manuel Cano Gómez y Luis Fernández Martínez, percusión

ORQUESTA DE GUITARRAS Y CONTRABAJOS "MARÍA DE MOLINA"

Álvaro Escoz Muñoz, Marcos Fernández González, Lola Marín Martínez,
Javier Moreno Solas, Hugo Reyes Castillo, Francisco Javier Leal Resola,
Ángel David González Ortiz, Javier García-Creus Consuegra,
Margarita Moreno Limón, Carlota María Cruz Peña, Rafael Moral Marín,
Ildefonso Moreno García, Alfonso Avilés Conchillo, Pablo Pérez Doncel,
Laura Martínez Tirado, Irene Lara Jódar, Daniel Ruiz López, Andrés Sáez Marín,
Juan Jesús Mengibar Álvarez, María Isabel Ogállar Alcalá, Álvaro Vargas Moraga,
María del Carmen Anguís Poza, Ángeles de la Blanca Expósito,
Juan Gabriel Rosales Olivares, Julia López Bermejo, Ángel Morillas Batlles,
Alberto Tena Bernaldez y Eduardo Sánchez Delgado, guitarras
Álvaro Vargas Moraga y María Isabel Ogállar Alcalá, guitarras soprano
Antonio Sola Ortega, Matías Gómez Pérez, Ana Pilar Vega Blanco, María José Mendoza
Medialdea y Juan Jaime Ruiz Leite, contrabajos

Arturo Fernández Bayona, director

COLABORACIÓN CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Y EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
"MARÍA DE MOLINA" DE ÚBEDA

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

I N T É R P R E T E S

Orquesta de Guitarras y Contrabajos “María de Molina”. Nace en el curso académico 2018-2019 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 el Festival Cofrade Ars Sacrum, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB) y el Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda”.

<https://www.instagram.com/orquestaguitarrasogcu/>

MIÉRCOLES 4 Y JUEVES 5 DIC.

9.00 H

baeza

Universidad Internacional de Andalucía. Sede Antonio Machado

Jornadas Internacionales de Investigación

“Polifonías hispánicas (siglos XVI-XIX):
transmisión, oralidad, pervivencias y aproximaciones digitales”

DIRECTORES

Javier Marín-López. *Universidad de Jaén. Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza*

Ascensión Mazuela-Anguita. *Universidad de Granada. Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza*

PONENTES

David Fiala, Maître de conférences. *Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance, Université de Tours*

Giuseppe Fiorentino, Profesor Titular de Universidad. *Universidad de Cantabria*

María Gembero-Ustárroz, Investigadora Científica. *Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades de Barcelona*

Antoni Llofriu-Prohens, Profesor del Departamento de Musicología. *Conservatori Superior de Música de les Illes Balears*

Miguel López-Fernández, Catedrático de Conservatorio Superior. *Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla*

Pablo López-Rocamora, Investigador predoctoral. *Universidad de Murcia*

Elsa De Luca, Investigadora de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia. *Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, Universidade Nova de Lisboa*

Javier Marín-López, Catedrático de Universidad. *Universidad de Jaén / FeMAUB*

Ascensión Mazuela-Anguita, Profesora Titular de Universidad. *Universidad de Granada / FeMAUB*

Mar Miranda-López, Funcionaria de Educación Musical. *Universitat de Girona / Escola l'Entorn, Porqueres, Girona*

Noel O'Regan, Honorary Fellow. *University of Edinburgh*

Antonio Pardo-Cayuela, Profesor Colaborador. *Universidad de Murcia*

Fernando Pérez Valera, Profesor Permanente Laboral. *Ensemble La Danserye-Capella Prolationum / Universidad de Alicante*

Andrea Puentes-Blanco, Científica Titular. *Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades de Barcelona*

Emilio Ros-Fábregas, Investigador Científico. *Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades de Barcelona*

Antonio Ruiz Caballero, Profesor de Investigación. *Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México*

CONTENIDOS Y OBJETIVOS

El objetivo principal de estas jornadas es estudiar algunos repertorios polifónicos del mundo hispánico (c.1500-1900) con especial atención a las interacciones entre polifonía escrita, interpretaciones improvisadas y tradición oral. Se abordarán además la pervivencia y reelaboración de prácticas musicales polifónicas y la aproximación a herramientas digitales relacionadas con los temas tratados.

Las jornadas incluirán ponencias a cargo de destacados especialistas nacionales e internacionales y de jóvenes investigadores, así como dos talleres prácticos. El primero, impartido por Emilio Ros-Fábregas, se dedicará a la plataforma digital *Books of Hispanic Polyphony IMF-CSIC* (BHP, <https://hispanicpolyphony.eu>, ISSN 2565-1579). Esta plataforma, creada en 2013 y de acceso abierto desde 2017, ofrece actualmente el mayor censo de libros manuscritos e impresos de polifonía hispánica y es reconocida como recurso en línea en webs de referencia de las universidades estadounidenses de Harvard y Stanford. El segundo taller se centrará en la práctica de cantar y tañer desde el facistol y estará a cargo de Fernando López Valera, director de La Danserye, ensemble especializado en la práctica históricamente informada de interpretación directa a partir de fuentes originales.

También se explorarán las conexiones del repertorio polifónico con otra importante plataforma digital: *Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC* (FMT, <https://www.musicatradicional.eu>, ISSN 2564-8500), que contiene más de 50.000 melodías de música de tradición oral. Como parte de estas jornadas e ilustración de su temática, se programarán dos conciertos en el marco del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, a cargo de la Real Capilla del Pópulo, la Capella Prolationum y el Ensemble La Danserye.

Estas jornadas internacionales han sido organizadas conjuntamente por el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB) y el Proyecto I+D+i “Prácticas polifónicas hispánicas (siglos XVI-XIX) en perspectiva digital: fuentes musicales, pervivencias, mujeres” (PID2021-123990NB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España / Agencia Estatal de Investigación 10.13039/501100011033/ y por FEDER “Una manera de hacer Europa”, adscrito a la Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades del CSIC en Barcelona (investigadores principales: María Gembero-Ustároz y Emilio Ros-Fábregas).

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Universidad Internacional de Andalucía.
Sede Antonio Machado.
Palacio de Jabalquinto.
Plaza de Santa Cruz, s/n., 23440 BAEZA (Jaén).
<http://www.unia.es>
Teléfono: 953 742775

ORGANIZAN

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA Y FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE ÚBEDA Y BAEZA

Proyecto I+D+i *Prácticas polifónicas hispánicas (siglos XVI-XIX) en perspectiva digital: fuentes musicales, pervivencias, mujeres* (PID2021-123990NB-I00), MICIU Agencia Española de Investigación (AEI) 10.13039/501100011033 y “FEDER. Una manera de hacer Europa”

COLABORAN

Grupo de Investigación Consolidado *Música, patrimoni i societat* (2021 SGR 0499), financiado por AGAUR, Generalitat de Catalunya

Proyecto *Desarrollo digital del Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC* (TED2021-130843B-I00), Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital, MICIU/AEI/10.13039/501100011033) y Unión Europea NextGenerationEU / PRTR

*Figura de camello con músicos
(China, dinastía Tang, 618–907 d.C. Museo Nacional de China, Pekín)*

Esta figurilla de cerámica vidriada fue excavada en 1957 en una tumba, fechada en 723 d.C., correspondiente a Xianyu Tinghui 鮮于庭誨, general de Yunhui, en los suburbios occidentales de Chang'an (actual Xi'an). Representa a cinco músicos sentados sobre un alto camello bactriano, equipado con una silla de montar y grandes telas coloridas que cuelgan a ambos lados, reflejando las modas y diversiones de la época. El camello bactriano, nativo de Asia Central, y los gorros puntiagudos de fieltro que llevan los músicos, indican su origen sogdiano. Los músicos sogdianos eran altamente valorados en la corte Tang, donde su talento y repertorio gozaban de gran prestigio. A menudo, estos artistas viajaban con las caravanas y ofrecían su talento tanto en las rutas de la seda como en la corte imperial. La figurilla está vidriada con los característicos colores sancai (三彩), destacando aquí el azul con cobalto iraní, símbolo del estatus elevado del ocupante de la tumba.

SÁBADO 7 DIC.

17.30 H

úbeda

Sala Julio Corzo - Hospital de Santiago

RUBÉN GARCÍA BENITO, músico e investigador

Pasisajes sonoros de la Ruta de la Seda

C
O
N
F
E
R
E
N
C
I
A

El mundo medieval estaba más entrelazado de lo que solemos imaginar. Las Rutas de la Seda no solo unieron vastas regiones del continente euroasiático, sino que también tejieron un rico tapiz multicultural, impulsado por la conquista del imperio mongol. Este entorno facilitó el flujo de personas, desde comerciantes en busca de los tesoros de la legendaria Catay hasta misiones diplomáticas de franciscanos. En esta charla, exploraremos los paisajes sonoros de estas antiguas vías, centrándonos en las conexiones históricas entre China y Europa, y destacando algunos enclaves significativos en las rutas intermedias.

Rubén García Benito, músico e investigador. Músico y director de Todos los Tonos y Ayres, primera agrupación española especializada en música antigua tanto europea como de Asia Oriental, con un enfoque particular en China. Tras su formación en el gigante asiático, ha investigado las conexiones históricas entre Europa y Asia y la presencia de músicas ibéricas más allá de sus fronteras. Ha colaborado con prestigiosas instituciones como el Instituto Cervantes. Su debut internacional en 2018 con *El clave del Emperador* y su gira en 2024 por China con *Hija de la Seda* resaltan su compromiso con la investigación histórico-musicológica y la interculturalidad.

20° fe ma A.V

www.festivalubedaybaeza.com/femaav

DEL 26 DE OCTUBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024

Recibe notificación adelantada de la publicación de los contenidos de esta edición.

Organiza

Patrocinadora

Colaboran

siguenos en:

Ayuntamientos Colaboradores

SÁBADO 26 OCT.

20.00 H

jaén

S. I. Catedral

LE BANQUET DU ROY

Olivier Gladhofer, director

El viaje a Oriente:

Francisco Guerrero, de Sevilla a Jerusalén (1588-1589)

SEVILLA

Francisco Guerrero (1528-1599)

Los reyes siguen la estrella (4v)¹ [ver fuente original – imagen 90]

Apuestan zagales dos (5v)¹ [ver fuente original – imagen 41]

Al resplandor de una estrella (5v)¹ [ver fuente original – imagen 53]

Vamos al portal (5v)¹ [ver fuente original – imagen 39]

VENECIA

O Domine Iesu Christe (4v)² [ver fuente original]

ISLA DE ZANTE (GRECIA)

Anónimo

Meth'imon o Theos, himno bizantino griego

PUERTO DE JAFFA (TIERRA SANTA)

Georges Camil Abdallah (n.1982)

Darb Francis (2021)

Francisco Guerrero

Oh, qué mesa y qué manjar (4v)¹ [ver fuente original – imagen 47]

JERUSALÉN

Salmo Lauda Ierusalem Dominum (6v)³

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

EL VALLE DE JOSAFAT
Samir Homsí (n.1965) y **Georges Camil Abdallah**
Improvisación

EL MONTE DE LOS OLIVOS, BETANIA Y BELÉN
Francisco Guerrero
Niño Dios d'amor herido (4v)¹ [ver fuente original – imagen 92]

Dexó del mundo (4v)¹ [ver fuente original – imagen 67]

IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO
Si tus penas no pruebo (3v)¹ [ver fuente original – imagen 93]
Alma, mirad vuestro Dios (5v)¹ [ver fuente original – imagen 59]

NAZARET
Basilio Khoury (1900-1985)
Inna Jibraïl, canto bizantino del himno Akáthis-tos

EL MONTE LÍBANO, DAMASCO Y TRÍPOLI
Wadih Al Safi (1921-2013)
Jayin ya arz el jabal

Anónimo
Ya tera tiri ya h'amama, canción tradicional siria

MARSELLA
Claude Goudimel (1514/20-1572)
Salmo Resveillez-vous chacun fidele (4v)⁴

SEVILLA
Francisco Guerrero
¡O celestial medicina! (4v)¹ [ver fuente original – imagen 84]
Pan divino, gracioso (4v)¹ [ver fuente original – imagen 75]
Todo cuanto pudo dar (4v)¹ [ver fuente original – imagen 86]

Duración: 75'

Fuentes:

- (1) *Canciones y villanescas espirituales*, Venecia, 1589
- (2) *Mottecta liber secundus*, Venecia, 1589
- (3) *Liber vesperarum*, Roma, 1584
- (4) *Cent Cinquante Pseaumes de David*, Ginebra, 1580

C O M P O N E N T E S

LE BANQUET DU ROY

Gertrudis Vergara Véliz, soprano

Yannick Lebossé, contratenor, gaiterna y guitarra barroca

Georges Camil Abdallah, barítono, canto bizantino y oriental

Benoît Tainturier, cometo y flauta de pico

Emmanuel Vigneron, dulzaina

Adrien Reboisson, dulzaina y flauta de pico

Samir Homsí, laúd árabe y percusión

Olivier Gladhofer, viola da gamba, gaita, dulzaina, chirimía, flauta de pico y dirección

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

Un viaje musical multicultural

Olivier Gladhofer y Gertudis Vergara

Le Banquet du Roy nos convida a descubrir, mediante una travesía musical inédita, el relato *El viaje de Jerusalén* (Valencia: Joan Navarro, 1590; primera edición), escrito por el gran compositor español Francisco Guerrero (1528-1599) durante su viaje de peregrinación a Tierra Santa (1588-1589). Las villanescas, motetes, himnos, salmos y canciones que conforman el programa, aspiran a despertar en el público las emociones descritas por el compositor, así como a ilustrar las diferentes etapas de este increíble periplo de un músico del Renacimiento.

El viaje de Guerrero comienza y termina en la ciudad de Sevilla, dado que el compositor ocupó el puesto de maestro de capilla en su Catedral desde 1574 hasta 1599. La producción y la interpretación de villancicos y chanzonetas en este contexto arquitectónico sagrado parece ser el punto de partida de las motivaciones del periplo de Guerrero, como él mismo lo expone en el prólogo de su relato:

Y como tenemos los de este oficio por muy principal obligación componer chanzonetas, y villancicos, en loor del santísimo nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios, y de su santísima Madre la Virgen María, nuestra Señora, todas las veces que me ocupaba en componer las dichas chanzonetas, y se nombraba Belén, se me acrecentaba el deseo de ver y celebrar en aquel sacratísimo lugar estos cantares, en compañía y memoria de los ángeles y pastores que allí comenzaron a darnos lección de esta divina fiesta.

A su paso por Venecia, Guerrero manda a imprimir dos de sus libros de música en la imprenta musical de Giacomo Vincenti: *Canciones y villanescas espirituales* (Venecia, 1589) y *Mottecta liber secundus* (Venecia, 1589). El tiempo necesario para completar el trabajo de impresión de estas dos obras permitió al compositor la realización de su viaje a Tierra Santa. Y es justamente de estos libros que hemos seleccionado la mayoría de las piezas musicales que integran nuestro programa, con el objetivo de crear pasarelas que vinculen el florecimiento musical del compositor a la madurez y la sabiduría del hombre que, a sus sesenta años, cumple el sueño de peregrinación a Jerusalén.

Luego que lo vimos, fue tan alegre vista y tan extraordinario contento, que todos los peregrinos latinos y griegos nos apeamos, besando muchas veces la tierra, dando muchos loores a Dios, y mil suspiros devotísimos, diciendo cada uno su devoción a la santa ciudad, reiterando muchas veces: "*Urba beata Hierusalem*".

Además de su reputación como compositor, Guerrero fue reconocido por sus contemporáneos como un excelente cantante (contralto) e instrumentista (órgano, corneta, vihuela de mano y arpa). Estas cualidades le permitieron desempeñar con éxito las funciones de

maestro de capilla y tener bajo su responsabilidad cantores niños y adultos (tiples, contraltos, tenores y bajos), instrumentistas (órgano, vihuela de mano, vihuela de arco) y conjuntos de ministriles (cometa, chirimía, sacabuche, bajón). La participación de instrumentos y voces en la interpretación de la música polifónica sagrada fue, en su época, una práctica cotidiana en la Catedral de Sevilla, razón por la cual hemos priorizado este tipo de combinaciones vocales e instrumentales en nuestro programa.

Durante su periplo, Guerrero encuentra personas de naciones, culturas y religiones diferentes a la suya: guerreros turcos, cristianos ortodoxos y musulmanes, entre otros. La descripción que hace el compositor de sus cantos, lenguas y vestimenta nos muestra la curiosidad y la admiración del hombre hacia otros modos de vida y otros tipos de fe. A través de la diversidad cultural, presente en nuestro ensemble (Líbano, Siria, Cuba y Francia), y de la interpretación de obras musicales en las lenguas maternas de sus integrantes, hemos querido evocar las emociones vividas por el compositor en su viaje, incitando a cada uno, a emprender su propia peregrinación.

Yo he dado cuenta en este tratado de mi viaje a la Tierra Santa, con toda verdad cristiana, a quien quisiere saber de este camino. Hay desde Sevilla hasta Jerusalén mil y cuatrocientas leguas de ida. Y, por la vuelta que hice por la ciudad de Damasco, hallo que de ida y vuelta, son tres mil leguas. Es fácil andarlas, que pues yo las anduve siendo de sesenta años, no sé porque los mozos recios, y que tienen posibilidad, emperezan de hacer este viaje tan santo y gustoso; que yo les certifico que, cuando lo hayan andado, no truequen el contento de haberlo visto por todos los tesoros del mundo.

[Traducción: Gertrudis Vergara]

T E X T O S

Apuestan zagales dos

Apuestan zagales dos, por el zagal soberano.
Dize Gil que's hombre humano, y
Pasqual dize que's Dios.

Copla

Dize Gil questa llorando, y que's
hombre pues que llora;
mas viendo ángeles cantando,
Pasqual por su Dios le adora.

A un terçero dan la mano
para que juzgue a los dos:
Y así el caso queda llano y el
zagal por hombre y Dios.

Al resplandor de una estrella

Al resplandor d'una estrella, buscan
los Reyes d'Oriente
nuevo sol resplandeçiente,
en braços d'una donzella.

Copla

Tan pequeño y pobre vino
y con tan gran humildad,
qu'escondió su claridad el Sol
hermoso y divino.

Y así siguiendo una estrella,
buscan los Reyes d'Oriente
este sol resplandeçiente,
en braços d'una donzella.

Copla

Mirad qué prendas de amor,
que baxa Dios a un'aldea,
y es menester que se vea con
ajeno resplandor.

Y con la luz d'una estrella,
hallan los Reyes d'Oriente
este sol resplandeçiente,
en braços d'una donzella.

Vamos al portal

Vamos al Portal, que vengo espantado
de ver un zagal
cuya vista es tal que da luz al soto
y al valle y al prado.

Copla

En el alta cumbre me subí por ver
de qué pudo ser tan divina lumbre.

Y vide un zagal con su madre al lado,
Virgen celestial
cuya vista es tal que da luz al soto
y al valle y al prado.

Copla

En la noche oscura todo'l mundo'spanta ver
claridad tanta de tal hermosura.

Y ver un zagal tan lindo y chapado en aquel
portal,
cuya vista es tal que da luz al soto y al valle
y al prado.

Meth'imon o Theos

Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἠττᾶσθε.
Ἵτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

*Dios está con nosotros,
sépanlo todas las naciones.
Inclínense, porque Dios está con nosotros.*

Darb Francis

*Llevé mis oraciones y caminé por el camino
que llevaba a Jesús.
Regresé con la bendición de poder consolar
el corazón afligido.
Este viaje se ha convertido en una historia
contada por generaciones.
Tu tierra, oh mi Dios, está llena de amor
para el hombre.
Esperemos que el pecador se arrepienta.
Y una vez más, iremos en peregrinación,
tras las huellas de Francisco.*

Oh, qué mesa y qué manjar

¡Oh, qué mesa y qué manjar!
¡Qué huésped y qué primor!
La mesa d'amor, manjar celestial,
el huésped eterno que es luz y gobierno
y vida inmortal de vos pecador.

Copla

D'este divino manjar
entienda'l hombre hospedado
que'l huésped está pagado,
que de gracia se á de dar.

¡O, quan dulce's el manjar!
¡Qué huésped y qué primor!
La mesa d'amor, manjar celestial,
el huésped eterno que es luz y gobierno
y vida inmortal de vos pecador.

Lauda Ierusalem Dominum

Lauda, Ierusalem, Dominum: lauda Deum tuum, Sion.

Quoniam confortavit seras portarum tuarum: benedixit filiis tuis in te.

Qui posuit fines tuos pacem: et adipe frumenti satiat te.

Qui emittit eloquium suum terræ: velociter currit sermo eius.

Qui dat nivem sicut lanam: nebulam sicut cinerem spargit.

Mittit crystallum suam sicut buccellas: ante faciem frigoris eius quis sustinebit?

Emittet verbum suum, et liquefaciet ea: flabit spiritus eius, et fluent aquæ.

Qui annuntiat verbum suum Iacob: iustitias et iudicia sua Israël.

Non fecit taliter omni nationi: et iudicia sua non manifestavit eis.

Gloria Patri et Filio: et spiritui sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper: et in sæcula sæculorum. Amen.

Glorifica al Señor, Jerusalén: alaba a tu Dios, Sion.

Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.

Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina.

Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz;

Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza;

*Hace caer el hielo como migajas
y con el frío congela las aguas;
Envía una orden, y se derriiten;
sopla su aliento, y corren.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
Con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, y ahora y por los siglos,
y por los siglos de los siglos. Amén.*

Dexó del mundo

Dexó del mundo lo que le adornaba
Magdalena gentil. Mirad qué cosa:
cual se va tras la luz la mariposa
tal por el aire andaba en el punto
que Christo le miraba su descuido.

Hurtóle el corazón y dióle un pecho
renovado de vanidad de mundo descuidado.
Ya de hoy más es dolor con llanto y pena
el verdadero amor de Magdalena.

Si tus penas no pruebo

Si tus penas no pruebo,
o Jesús mío,
vivo triste y penado.
Hiéreme, pues
el alma ya te é dado.
Y, si este don me hizieres,
mi Dios, claro veré,
que bien me quieres.

Alma, mirad vuestro Dios

Alma, mirad vuestro Dios,
que aunque está tan encubierto,
bien lo veis si firmemente creéis,
porque la fe hace cierto,
lo mismo que no entendéis.

Copla

Tanta gracia y tanto amor,
nadie lo puede entender
que se dé Dios a comer
a cualquiera pecador.

Y por sufrirle mejor,
se le da tan encubierto,
y podéis mirarle allí si creéis.

porque la fe hace cierto,
lo mismo que no entendéis.

Inna Jibraïl

إن جبرائيل دهش من بتوليتك وسناء نقاوتك، فهتف
إليك يا والدة الإله
أي مديح لائق أقدم لك وبم اسمك
إنني حائرٌ ذاهنٌ (أذهل وأتحيّر)، فلذلك كما أمرت
أهتف إليك:
السلام عليك يا ممتلئة نعمة

Gabriel, asombrado de tu santidad y de tu pureza, te habló: ¡oh, Madre de Dios, qué digna oración puedo ofrecerte, y por cual nombre debo llamarte! Estoy completamente emocionado. Es por eso que te aclamo como Dios me lo pidió: "Ave María, llena eres de gracia..."

Jayin ya arz el jabal

جاين يا أرز الجبل
جاين اشتقتنا لجبل
نيحا لجبل صئين
تحت السما ما في مثل لبنان

*Llegamos al cedro del Líbano.
Hemos echado de menos el Monte Niha y el Monte Sannine.
Bajo el cielo no hay nada más hermoso que el Líbano.*

Ya tera tiri ya h'amama

يا طيرة طيري يا حمامة
¡Oh, paloma, vuela y vuelve luego, trayéndome un mensaje de la persona que amo!

Resveillez-vous chacun fidele

Resveillez-vous chacun fidele,
Menez en Dieu joye orendroit,
Louange est tresseante, et belle
En la bouche de l'homme droit:

Sur la douce harpe
Pendue en escharpe
Le Seigneur louez,
De Luz, d'Espinettes,
Saintes chansonnettes
A son Nom jouez.

*Justos, en Dios estad alegres
¡Cuán bella la alabanza es
en labios de íntegros hombres!
Con arpa aclamad a Dios pues.
Cantad con salterio,
y con decacordio;
Cantad al gran Dios
un cántico nuevo;
Cantad con esmero y
jubilosa voz.*

¡Oh, celestial medicinal

¡Oh, celestial medicinal!
¡Oh, sancto y dulce manjar, sangre benigna!
¡Acertado errar! ¡Dichoso enfermar,
que tuvo tal medio para sanar!

Copla

¿Quién pensó que, muerto Adán,
tal segundo Adán nasciese,
y, lo qu'él adoleciese, sanase con este pan?

¡Oh, carne y sangre divina!
¡Oh, sancto y dulce manjar, sangre benigna!
¡Acertado errar! ¡Dichoso enfermar,
que tuvo tal medio para sanar!

Pan divino, gracioso

Pan divino, gracioso, sacrosanto
manjar que da sustento al alma mía:
dichoso fue aquel día, punto y hora
que en tales dos especies Christo mora;
que si el alma está dura
aquí se ablandará con tal dulçura.

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 agora,
que, aunque estuvieres dura,
aquí te ablandarás con tal dulçura.

Todo cuanto pudo dar

Todo cuanto pudo dar,
este día nos á dado
Dios y hombre en un bocado.

Copla

Tiene Dios tanto poder,
que a todo poder excede,
pues, con solo su querer,
todo quanto quiere, puede.

Puede y quiere que nos quede
su poderío abreviado,
Dios y hombre en un bocado.

Copla

Antes que Dios se partió
a la tierra de la vida,
una celestial comida
a sus apóstoles dio.

Y el manjar que se comió
fue su cuerpo consagrado:
Dios y hombre en un bocado.

I N T É R P R E T E S

Le Banquet du Roy. Es un ensemble vocal e instrumental francés de geometría variable fundado por su director, el multinstrumentista Olivier Gladhofer. Desde su creación en 2012, el conjunto se dedica a interpretar principalmente repertorios musicales de los siglos XV al XVII. Los músicos tienen orígenes culturales diversos y han realizado estudios musicales en conservatorios de diferentes países. Estas experiencias variadas nutren el trabajo y aportan color y sonido propio a los programas del conjunto. El ambiente cosmopolita que reina en el seno del ensemble recuerda la inmensa circulación de obras musicales y de músicos y compositores en el Renacimiento y el Barroco. La difusión de la música antigua y la mediación cultural ocupan un lugar importante en la labor de Le Banquet du Roy. El conjunto concibe sus programas de manera que guía y dialoga con el público a través de explicaciones, narraciones, presentación de instrumentos e incluso invitándolo a iniciarse a los ritmos y danzas del Renacimiento. Para esto se conciben animaciones en lugares patrimoniales, talleres y proyectos pedagógicos en centros educativos, bailes populares, espectáculos para niños, etc. con el ánimo de compartir y de transmitir a todo tipo de público, la vivacidad y la riqueza de los repertorios antiguos. El conjunto reside en Blois, ciudad de arte e historia en la región del Valle de la Loira, patrimonio mundial de la UNESCO. Se presenta regularmente en los más importantes monumentos históricos de la región como los castillos de Blois, Chambord, Amboise, Cheverny, Azay-le-Rideau, Talcy o Fougères-sur-Bièvre, entre otros.

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

DOMINGO 27 OCT.

12.00 H

quesada

Salón de actos del Museo Rafael Zabaleta

ORFILIA SAIZ & JEREMÍAS SANZ

Bach Fundamental II - Basso Continuo for Bach's Cello Suites

PRIMERA PARTE

Johann Sebastian Bach (1685-1750) y
Jeremías Sanz (n.1979)

Suite para cello n.º 4

en Mi bemol Mayor BWV 1010
con acompañamiento (1720-2023)

Prelude

Allemande

Courante

Sarabande

Bourrée I y II

Gigue

Suite para cello n.º 1 en Sol Mayor
BWV 1007 con acompañamiento
(1720-2023)

Prelude

Allemande

Courante

Sarabande

Menuet I y II

Gigue

SEGUNDA PARTE

Suite para cello n.º 5 en Do menor
BWV 1011 con acompañamiento
(1720-2023)

Prelude

Allemande

Courante

Sarabande

Gavotte I y II

Gigue

Duración: 75'

(*) 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 QUESADA

Bach Fundamental II

Orfilia Saiz Vega y Jeremías Sanz Ablanedo

Las 6 Suites para violonchelo solo BWV 1007-1012 son una de las principales joyas del mayor genio musical de nuestra historia. Johann Sebastian Bach fue maestro de maestros, prodigio en composición y órgano tras nueve generaciones de tradición y 150 músicos profesionales en la familia. Las Suites, cargadas de simbolismo religioso y obsesión numerológica, albergan todavía hoy numerosos secretos, proporciones y detalles armónicos que solo con los avances en la investigación y el análisis podremos ir entendiendo a lo largo del tiempo. Estas Suites no han dejado de interpretarse evolucionando incesantemente, incorporando teorías e investigaciones bajo un prisma historicista.

En esta velada escucharemos la Suite I que representa, por tonalidad y estructura, tanto la firma del propio Bach como el nacimiento de Jesús y su viaje hacia la cruz; la Suite IV, que se cree representa la presentación de Jesús en el Templo (Templo de sonido), con una arquitectura musical solo interrumpida por pequeñas improvisaciones que aumentan la emoción del intérprete y oyente y, finalmente, la Suite V, interpretada con *scordatura* y afinación de “Bologna”, tratándose de la Suite más sombría por simbolizar la crucifixión de Jesús.

El autor presente en escena, Jeremías Sanz, innova publicando en 2023 el 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.

Este trabajo muestra la deconstrucción y la búsqueda del proceso de composición de las Suites; lo que Bach dejó armónicamente entrelazado en la obra original, ahora queda semi-desnudo, exhibiendo explícitamente la energía rítmica y el carácter armónico de cada danza. Tras un análisis exhaustivo de las Suites, el autor escribe explícitamente la línea armónica fundamental con un segundo instrumento 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. Es miembro del Cuarteto Granada desde 2010 y la Joven Orquesta Europea (EUYO). Obtuvo el 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/>

SÁBADO 2 NOV.

20.00 H

baeza

Iglesia de San Ignacio

SCARAMUCCIA

Javier Lupiáñez, violín y dirección

Il Giro d'Italia: Johann Pisendel

P
R
O
G
R
A
M
A

Anónimo

Sonata para violín y bajo continuo
en Re menor

Adagio - Andante - Allegro

Largo - Allegro - Giga, non allegro

Johann Georg Pisendel (1687-1755)

Sonata para violín y bajo continuo
en Mi menor PW 2: e1

Largo - Allegro - Arioso - Gigue

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sonata en trio para violín, violonchelo y
bajo continuo en Sol Mayor RV 820
[ver fuente original]

[Allegro] - Adagio - [Violino] Solo
Violoncello solo - Allegro

Francesco Maria Veracini (1690-1768)

Sonata Terza a violino, o flauto solo, e
basso en Re menor (1716)

[ver fuente original]

Largo - Allegro

Largo - Allegro

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y bajo continuo
en La Mayor RV 205/2

[ver fuente original]

Adagio - Allegro - Largo - Allegro

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

Javier Lupiáñez, violín y dirección

Inés Salinas, violonchelo

Patricia Vintém, clave

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE BAEZA

Ayuntamiento
de **BAEZA**

Pisendel en Italia

Javier Lupiáñez

Johann Georg Pisendel fue uno de esos artistas que pocos conocen, pero que jugó un papel decisivo en el panorama musical de su tiempo. Fue alumno de Torelli, Montanari, Heinichen y Vivaldi. Compositores como Bach, Vivaldi, Telemann o Albinoni le dedicaron obras y los más excelsos halagos. Fue además uno de los principales creadores del estilo alemán y precursor importantísimo del desarrollo de la práctica orquestal tal y como la conocemos hoy en día. Y, huelga decirlo, fue un violinista excepcional.

En 1716, recién llegado a Dresde, Pisendel es ya uno de los músicos favoritos de la corte y como tal acompañará al príncipe elector de Sajonia (el que sería a partir de 1733 Federico Augusto II de Sajonia y Augusto III de Polonia) en su *Grand Tour* por Europa, (un viaje que llevaban a cabo los nobles para formarse como diplomáticos y establecer relaciones con otras cortes europeas). Entre 1716 y 1717 estos viajes llevan a Pisendel a Italia, donde aprovechará para conocer a los grandes maestros, aprender de ellos y copiar sus obras.

Venecia será el centro gravitacional del periplo de Pisendel por Italia. Será aquí donde se convierta en alumno e íntimo amigo de Vivaldi. Cuando Pisendel vuelve a Dresde se lleva consigo todo lo aprendido: una nueva forma de componer, de concebir la forma musical, las técnicas más atrevidas con el violín o los secretos del peculiar y único estilo de improvisar e interpretar de Vivaldi. A su vuelta, Dresde sufre una verdadera fiebre por la música de Vivaldi.

Es en Dresde donde encontramos la obra más temprana conocida de Vivaldi, la *Sonata en trío RV 820*. Pero, contrariamente a lo que pueda parecer, esta obra no acaba en Dresde tras el viaje de Pisendel por Italia. Pisendel la copió mucho antes, alrededor de 1709, cuando estudiaba en Ansbach con Giuseppe Torelli. Esto afianza la hipótesis de que Vivaldi estudió también con Torelli y abre la posibilidad a un primer encuentro entre Vivaldi y Pisendel en Ansbach. Esta sonata estaba catalogada como anónima hasta 2014, cuando fue identificada por Javier Lupiáñez.

Ese mismo año, Javier consiguió identificar otra posible obra de Vivaldi, la *Sonata RV 205/2*. Fuertes concordancias temáticas y formales apuntan a una composición genuinamente vivaldiana, aunque existen algunos pasajes que arrojan dudas sobre su autoría. Podría tratarse de un *pasticcio* con movimientos de Vivaldi y de Pisendel imitando el estilo de su maestro.

De hecho, el estilo de Vivaldi está muy presente en la obra de Pisendel. Es el caso de la *Sonata para violín en Mi menor*. Aunque existe una sonata muy parecida y que es bien conocida entre los intérpretes, hay un manuscrito que ha pasado desapercibido hasta hace poco. Este manuscrito contiene una versión temprana de la sonata. Esta es una versión sor-

prendente y nueva, a veces muy diferente de la versión posterior. Gracias a la recuperación de esta fuente podemos comprender mejor el proceso de composición e interpretación en el barroco.

Pero Pisendel no solo se llevó buenos recuerdos y amigos de Venecia. Cierta día aparece ante el príncipe un violinista florentino afincado en la ciudad, le regala un libro de sonatas y toca para él. El príncipe elector queda embrujado por aquel violinista, así que lo contrata y se lo lleva a Dresde, pagándole uno de los sueldos más elevados de la orquesta. El violinista se llamaba Francesco Maria Veracini y la tercera sonata de ese libro que regaló en julio de 1716 al joven elector de Sajonia es la que interpretaremos hoy.

Ni Pisendel ni los músicos de la orquesta soportaban a Veracini, así que, con Pisendel a la cabeza, urdieron un plan para deshacerse del intruso. Propusieron al rey un concurso para ver quién era mejor leyendo a primera vista; el rey era amante de este tipo de eventos, así que accedió sin problemas. En un lado, Veracini, en el otro, el último violinista de la orquesta. Lo que ni el rey ni Veracini sabían es que el violinista anónimo conocía de antemano la pieza y la había preparado con Pisendel. Veracini se vio humillado y se encerró en sus aposentos durante varios días hasta que acabó saltando por una ventana. Se rompió varios huesos y se quedó cojo para toda la vida. A los pocos días, y con varias heridas y huesos rotos, abandonó Dresde camino de Italia. Más tarde acusó a los músicos de Dresde de haber intentado matarlo.

Mucho queda aún por descubrir del fascinante periplo de Pisendel por Italia, como muestra la sonata anónima que incluimos en el programa. Todo lo que sabemos de ella es que fue copiada por Pisendel en Italia entre 1716 y 1717 y que Pisendel consideró que valía la pena viajar con ella hasta Dresde y conservarla durante toda su vida.

I N T É R P R E T E S

Scaramuccia. Fundado por el violinista y musicólogo Javier Lupiáñez en 2013, con la intención de redescubrir el repertorio barroco menos conocido. Investigan e interpretan música instrumental europea de los siglos XVII y XVIII, esforzándose siempre por lograr una interpretación históricamente informada. Ha realizado conciertos en Holanda, Portugal, España, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia, República Checa y Eslovenia. La investigación detrás de cada programa les permite a menudo la posibilidad y el placer de interpretar tesoros musicales inéditos y olvidados. Han podido atribuir, estrenar y grabar por primera vez obras de Vivaldi y Pisendel, ganar el premio del público en el Concurso Internacional de Göttingen, conseguir ocho nominaciones a los premios ICMA y Opus Klassik, y ser semifinalistas en los Premios Europeos de la Música Antigua.

<https://scaramucciaensemble.com>

DOMINGO 3 NOV.

11.00 H

benatae

Iglesia Parroquial de la Asunción

CHARANDA

José Ramón Jódar, bandurria, guitarra, voz y dirección

Europa y el Nuevo Mundo: un diálogo entre almas -
Misa polifónica (celebración litúrgica)

INTROITO

Max Alliey (n.1946)
Misa Criolla venezolana
Gracias Señor, gaita zuliana

KYRIE

Ariel Ramírez (1921-2010) y
Félix Luna (1925-2009)
Misa Criolla argentina
Kyrie

ALLELUIA

Calixto Álvarez (n.1938)
Misa para Juan Pablo II en Cuba
Guajira-son

OFERTORIO

Anónimo
Virgen de Amor

SANTO

Ariel Ramírez y Félix Luna
Misa Criolla argentina
Santo

AGNUS DEI

Andrés Alén (n.1950)
Misa para Juan Pablo II en Cuba
Cordero de Dios, habanera

COMUNIÓN

Johann Christoph Pachelbel
(1653-1706)
Canon

Herivelto Martins (1912-1992)
Ave María no Morro

Nicolás Colodro Campos (n.1944)
Flor Marchita

Duración: 50'

P
R
O
G
R
A
M
A

C O M P O N E N T E S

Agustín Nogueras, guitarra, requinto y voz solista

Rodrigo Cañadillas, guitarrón mexicano y voz solista

Óscar Martínez, cuatro puertorriqueño y voz

Francisco Javier Pérez, laúd y voz

José Raúl Peñas, charango, cuatro venezolano, guitarra, percusión y voz

Manuel Mula, bandurria, percusión y voz

Fernando Delgado, percusión

Rafael López, guitarra y voz

Manuel Torres, laúd

José Ramón Jódar, bandurria, guitarra, voz y dirección

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE BENATAE

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

DOMINGO 3 NOV.

12.45 H

santisteban del puerto

Iglesia Parroquial de San Esteban

ORFEÓN DE GRANADA
Valentín Rejano García, director

Luz perpetua. El legado coral de la música litúrgica del siglo XVIII al XX

P
R
O
G
R
A
M
A

Michael Haydn (1737-1806)

Missa Tempore Quadragesimae MH 553
(1794)

Kyrie

Credo

Sanctus

Benedictus

Agnus Dei

Angelis suis Deus, graduale pro
Dominica I Quadragesima MH 451
(1787)

Franz Liszt (1811-1886)

Tantum ergo S. 42 (1869)

Anton Bruckner (1824-1896)

Libera me WAB 21 (c.1843)

[ver fuente original]

Locus iste WAB 23 (1869)

[ver fuente original]

Tantum ergo WAB 42 (1846)

[ver fuente original]

Lorenzo Perosi (1872-1956)

O sacrum convivium (1897)

Maurice Duruflé (1902-1986)

Notre Père Op. 14 (4w) (1976)

Quatre Motets sur des thèmes grégoriens

Op. 10 (1960)

Ubi caritas (4w)

Josef Rheinberger (1839-1901)

Stabat mater Op. 138 (1884)

Stabat mater dolorosa

Quis est homo, qui non fleret

Eia mater, fons amoris

Virgo virginum praeclara

Gabriel Fauré (1845-1924)

Requiem Op. 48 (1877)

In Paradisum [ver fuente original]

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

ORFEÓN DE GRANADA

Adela Salmerón Ruiz, Elena López Wehrlí, Emilia Rejano García, Eva Espigares Regalado, María Teresa Díaz Miguel, Marina Fernández Hernández, Mónica Español Echániz, Natividad Martínez López, Susana Megías Carmona y Teresa Romero Perea, sopranos
Amparo Rodilla Bautista, Caridad López Molina, Carmen García Cordero, Eva Rojas Platero, Juana Mari Barranco Checa, Marga Fontova Jordana, María Victoria Montes Arcas, Marisol Ramírez González, Remedios Hernández Mediero y Silvia Alcántara Espadafor, contraltos
Cristóbal Beltrán Chica, Francisco Moreno Montané, Francisco Javier Triviño Sánchez, Javier Calín Clemente y Manuel Hernández Cruz, tenores
José Antonio Martínez López, José Ramón Gallardo Ruiz, Manuel Marín Román y Natalio Carmona Sánchez, bajos

Valentín Rejano García, director

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO

Luz perpetua

Elena López Wehrlí

Johann Michael Haydn, ilustre compositor austriaco, dejó una huella inmortal en el escenario musical del siglo XVIII como el hermano menor de la eminente figura de Franz Joseph Haydn. Trabajó la mayor parte de su vida en la ciudad de Salzburgo, donde ocupó el cargo de organista en la catedral. Gran parte de la producción del compositor está destinada al uso litúrgico católico, alcanzando su cénit en el género sacro.

La misa que nos ocupa, dividida en cinco partes, despliega con exquisita maestría las múltiples facetas litúrgicas de la misa católica. El Kyrie, con la alternancia entre homofonía y unísonos corales, en un tempo *allegretto* de sublime belleza y sencillez. El Credo, estructurado en tres secciones, abraza un estilo vertical que facilita la comprensión del dogma católico. El Sanctus, con su andante majestuoso y procesional da paso al Benedictus, con su armonioso juego vocal entre mujeres y hombres. El Agnus Dei extenso y solemne, cierra la obra con una melodía suplicante en el *miserere*, seguido de un *dona nobis pacem* devoto y sincero.

Otro ejemplo de su adhesión al género sacro litúrgico lo encontramos en su gradual *Angelis suis Deus*, de un severo estilo homofónico y que junto con otros 42 graduales fueron reimpresos por Anton Diabelli en el *Ecclesiasicon* como repertorio habitual del propio en la liturgia de la época.

A finales del siglo XIX, en el seno de la Iglesia católica, se fragua una reforma de la música litúrgica que se materializa en el movimiento cecilianista (en honor a Santa Cecilia). En 1903 se hace público el *Motu proprio*, decreto papal en el que se exponen diversos principios para la citada reforma: recuperación del canto gregoriano, vuelta a la polifonía romana clásica de Palestrina, mayor presencia del órgano como instrumento eclesiástico y rechazo a las “músicas más modernas”. Franz Liszt, Anton Bruckner, Lorenzo Perosi y Josef Gabriel Rheinberger tomarán partido por esta reforma y reflejarán en algunas de sus obras sacras este nuevo movimiento.

La composición de música sacra de Franz Liszt se centra en la última etapa de su vida, desde 1862 hasta su muerte y se clasifica en tres grandes géneros: las obras de carácter litúrgico, las obras de temática religiosa pero no litúrgica y obras profanas con referencias religiosas. *Tantum ergo* se engloba dentro del primer grupo y sigue los dictámenes compositivos del movimiento cecilianista con una simplicidad de textura, carácter coral y presencia del órgano.

Anton Bruckner desarrolla gran parte de su carrera compositiva en el monasterio agustino de San Florián y como organista en la catedral de Linz. Católico convencido y educado en la disciplina monástica, respetó la autoridad eclesiástica con devoción, dando tes-

timonio a través de sus composiciones religiosas. El movimiento cecilianista permeó significativamente la obra de Bruckner, componiendo ocho *Tantum Ergo*, cada uno en una tonalidad distinta, reflejando su sincero intento de aproximarse a la reforma. En él se usa un coro a cinco partes de textura homofónica con acompañamiento de órgano. *Locus iste* es un motete compuesto por Bruckner en 1869 dentro un estilo palestriniano con armonía modal y de profundo misticismo.

Lorenzo Perosi fue un eclesiástico y compositor italiano especializado en música sacra. Es uno de los grandes impulsores de la reforma cecilianista, aportando un corpus de más de tres mil obras. Su estilo refleja un profundo conocimiento de la polifonía del siglo XVI y del canto gregoriano.

Josef Gabriel Rheinberger presenta un estilo compositivo magistral, noble y sólido plasmado en más de doscientas composiciones, muchas de ellas sacras. La producción de Rheinberger estuvo ligada en parte a las doctrinas del citado movimiento cecilianista. El *Stabat Mater* se destinó directamente al uso en la liturgia. En esta obra se observa una verdadera intimidad y un estilo sagrado casi atemporal.

Durufilé es otro compositor estrechamente relacionado con el mundo litúrgico católico. Fue organista de Notre Dame de París y en su catálogo de obras figuran numerosas composiciones religiosas. *Notre Père* y *Ubi caritas* son dos ejemplos de su maestría compositiva dentro de la música sacra con un perfecto conocimiento del canto gregoriano llevado a la polifonía *a capella* en su *Ubi caritas* y la sencillez coral devocional en su *Notre Père*.

Finalmente, y como homenaje a Gabriel Fauré del que se conmemoran cien años de su fallecimiento el 4 de noviembre de 1924, hemos incluido en este concierto el movimiento final de su *Requiem*, *In paradisum*, sección de exquisita textura y maestría armónica.

T E X T O S

Missa Tempore Quadragesimae

Kyrie

Kyrie, eleison

Christe, eleison

Kyrie, eleison.

Señor, ten piedad de nosotros

Cristo, ten piedad de nosotros

Señor, ten piedad de nosotros.

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

Sanctus, Sanctus, Sanctus,

Dominus Deus, Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

*Santo, Santo, Santo,
Señor Dios de los Ejércitos.
El cielo y la tierra están llenos de tu gloria.
¡Hosanna! en las Alturas.*

*Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
¡Hosanna! en las Alturas.*

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

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

Angelis suis Deus

*Angelis suis Deus mandavit de te,
ut custodiant te in omnibus viis tuis.
In manibus portabunt te,
ne unquam offendas ad lapidem pedem tuum.*

*Dios ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti,
para que te guarden en todos tus caminos.
En sus manos te llevarán,
para que no tropiece tu pie en piedra alguna.*

Tantum ergo

*Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.*

*Genitori, Genitoque,
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque*

*Compar sit laudatio.
Amen.*

*Tan sublime Sacramento
veneremos postrados,
y que el antiguo rito
ceda al nuevo;
la fe supla el defecto
de los sentidos.*

*Al Padre y al Hijo
sean dadas la alabanza y la alegría,
la salvación, el honor, la virtud también,
y la bendición;
al que procede de ambos
sea igual alabanza.
Amén.*

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:
dum veneris iudicare saeculum per ignem.*

*Librame, Señor, de la muerte eterna,
en aquel día tremendo:
cuando los cielos y la tierra se conmuevan,
cuando vengas a juzgar al mundo con fuego.
Temblando estoy, y temo,
porque se acerca el día del juicio y la ira venidera.
Cuando los cielos y la tierra se conmuevan.
Aquel día, día de ira,
de calamidad y miseria,
un día grande y muy amargo,
cuando vengas a juzgar al mundo con fuego.
Danos el descaso eterno, Señor,
y que la luz perpetua les ilumine.
Librame, Señor, de la muerte eterna,*

*en aquel día tremendo:
cuando vengas a juzgar al mundo con fuego.*

Locus iste

Locus iste a Deo factus est,
inaestimabile sacramentum,
irreprehensibilis est.

*Este lugar fue hecho por Dios,
un sacramento de valor incalculable,
libre de todo defecto.*

○ 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 cual se recibe a Cristo:
se renueva la memoria de su pasión:
el alma se llena de gracia:
y se nos da el anticipo de la gloria futura.
Aleluya.*

Notre Père

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumetts pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen.

*Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre,
venga tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy
nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,*

*como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
Y no nos dejes caer en la tentación,
mas líbranos del mal.
Amén.*

Quatre Motets sur des thèmes grégoriens

Ubi caritas

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus et in ipso iucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Amen.

*Donde hay caridad y amor, allí está Dios.
El amor de Cristo nos ha reunido en uno.
Regocijémonos y alegrémonos en Él.
Temamos y amemos al Dios vivo.
Y amémonos unos a otros con un
corazón sincero.
Donde hay caridad y amor, allí está Dios.
Amén.*

Stabat mater

Stabat mater dolorosa
Stabat mater dolorosa
iuxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat filius.
Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
mater unigeniti!
Quae moerebat et dolebat,
pia mater dum videbat
nati poenas incliti.

*Estaba en pie la Madre dolorosa
junto a la Cruz, llorosa,
mientras pendía su Hijo.
Cuya alma gimiente,
entristecida y doliente
atravesó una espada.
¡Oh qué triste y afligida
estuvo aquella bendita
Madre del Unigénito!
Se abatía y dolía*

*la piadosa Madre al ver
las penas de su excelso Hijo.*

*Quis est homo, qui non fleret
Quis est homo qui non fleret,
matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Christi matrem contemplari
dolentem cum filio?
Pro peccatis suae gentis
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.*

*¿Qué humano no lloraría
si viera a la madre de Cristo
en tan gran tortura?
¿Quién podría no entristecerse
si viera a la Madre de Cristo
sufriendo con su Hijo?
Por los pecados de su pueblo
vio a Jesús atormentado
y sometido a flagelación.
Vio a su dulce Hijo
muriendo desamparado
al entregar su espíritu.*

*Eia mater, fons amoris
Eia mater, fons amoris,
me sentire vim doloris,
fac, ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.
Sancta mater, istud agas,
crucifixi fige plagas
cordi meo valide.
Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.
Fac me tecum pie flere,
crucifixo condolere,
donec ego vixero.
Iuxta crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.*

*Aquí está, la Madre, fuente de amor,
hazme sentir la fuerza de tu dolor,
para llorar contigo.
Haz que arda mi corazón
en el amor de Cristo Dios
para complacerle.
Santa Madre, ésta es mi súplica
que grabes bien en mi corazón
las llagas del Crucificado.
De tu Hijo malherido
que se dignó sufrir tanto por mí
reparte conmigo las penas.
Haz que piadosamente lllore contigo
y que me, mientras yo viva,
me duela con el crucificado.
Estar contigo junto a la Cruz
y unirme a tu llanto
es mi deseo.*

*Virgo virginum praeclara
Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara:
fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari,
fac me cruce inebriari,
et cruore Filii,
inflammatus et ascensus,
per te Virgo, sim defensus
in die iudicii.
Fac me cruce custodiri
Morte Christi praemuniri
confoveri gratia.
Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur
paradisi gloria. Amen.*

*Virgen de Vírgenes preclara,
no seas ya dura conmigo,
déjame llorar contigo.
Haz que cargue la muerte de Cristo,
hazme partícipe de su pasión,
y que venere sus llagas.
Haz que sea herido por sus llagas,
haz que sea embriagado
por la cruz y la sangre de tu Hijo.
Para no arder arrojado a las llamas,*

*por ti, Virgen, sea defendido
en el día del juicio.
Haz que sea protegido por la cruz,
defendido por la muerte de Cristo
y confortado por su gracia.
Cuando mi cuerpo muera,
haz que a mi alma se le conceda
la gloria del Paraíso. Amén.*

Requiem

In Paradisum

In paradisum deducant te Angeli;

in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.

*Que los ángeles te conduzcan al paraíso;
que los mártires te reciban a tu llegada,
y te guíen a la ciudad santa de Jerusalén.
Que el coro de los ángeles te reciba,
y con Lázaro, el pobre de antaño,
tengas descanso eterno.*

I N T É R P R E T E S

Valentín Rejano García, director. Natural de Granada comienza sus estudios musicales a temprana edad. Pianista de formación, ha colaborado con prestigiosas instituciones como el Coro de Ópera de Granada y la Orquesta Ciudad de Granada. Su versatilidad le ha llevado a trabajar como repetidor, pianista acompañante, director y solista, destacando su labor en la preparación de repertorios para cantantes, coros e instrumentistas. Actualmente, compagina su actividad artística con la docencia y la dirección del Orfeón de Granada.

Orfeón de Granada. Es una agrupación coral con una larga trayectoria que se remonta a principios del siglo XX. Desde su reactivación en 2003 ha mantenido una actividad constante ofreciendo numerosas actuaciones a nivel nacional e internacional. Ha participado en prestigiosos festivales como el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, el Festival de Música Antigua "Andrés de Vandelvira" o el Festival Cultural de Verano de Friburgo (Alemania), entre otros. Su repertorio abarca desde obras clásicas hasta composiciones contemporáneas, destacando su compromiso con la difusión de la música coral.

<http://www.orfeondegranada.org/>

VIERNES 8 NOV.

19.30 H

torres de albánchez

Iglesia Parroquial de la Presentación

DÚO LORCA

Maestros del Barroco: Bach y Telemann

PRIMERA PARTE

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Invención 1 en Do Mayor BWV 772
[ver fuente original]

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Duetto en Sol Mayor TWV 40:107
[ver fuente original]
Affettuoso - Allegro - Andant - Presto

Johann Sebastian Bach
Invención 4 en Re menor BWV 775
[ver fuente original]

Georg Philipp Telemann
Canon melódico n.º 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 n.º 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 Si menor TWV 40:104
[ver fuente original]
Largo - Vivace - Gratoso - Allegro

Johann Sebastian Bach
Invención 8 en Fa Mayor BWV 779
[ver fuente original]

Duración: 55'

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 OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE TORRES DE ALBÁNCHÉZ

Maestros del Barroco

Dúo Lorca

Maestros del Barroco: Bach y Telemann es un concierto a través del cual se realizará un viaje en el tiempo hasta el Barroco de la mano de los compositores más conocidos y prolíficos de la historia de la música. En este concierto, el Dúo Lorca interpretará algunas de sus piezas para dos flautas más reconocidas de esa época. Esta experiencia permite evadirse del presente, sumergiéndose en las bellas melodías y contrapuntos barrocos 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 Hendrick 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/>

VIERNES 8 NOV.

19.30 H

torres

Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán

ORFEÓN SANTO REINO
Antonio José Molina Estepa, director

Un viaje por la música coral

Francisco Guerrero (1528-1599)
Pan divino, gracioso (4vv)
[ver fuente original – imagen 75]
(*Canciones y villanescas espirituales*,
Venecia, 1589)

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(c.1525-1594)
Motete *O bone Iesu* (4vv)

Zoltan Kodaly (1882-1967)
Motete *Stabat Mater* (4vv)

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Motete *Adoramus te* (4vv)

Jacquet de Berchem (c.1505-1567)
Motete *O Iesu Christe* (4vv)

Dmitri Bortniansky (1751-1825)
Ige Herouimy n.º 7 (4vv)

Juan Alfonso García (1935-2015)
Motete *Señor me cansa la vida* (4vv)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) y
Joseph Noyon (1888-1962)
Hymne à la Nuit (4vv)

Jacques Arcadelt (1507?-1568)
Motete *Ave Maria* (4vv)

Ennio Morricone (1928-2020)
Gabriel's Oboe (4vv) (1986)

Giuseppe de Marzi (n.1935)
Signore delle cime (4vv) (1958)

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Gloria RV 589 (4vv)
Gratias agimus tibi

Duración: 50'

P
R
O
G
R
A
M
A

C O M P O N E N T E S

ORFEÓN SANTO REINO

Rosa Aguilar Yebra, Carmen Díaz Muñoz, Esther Entrambasaguas, Juana García Augurell, María Jesús García Espinosa, Esther García Jaenes, Mª Carmen Leboso Moreno, Dori Delgado García, Irene Olea Hernández, Mª Luisa Pérez Martos, Mª Carmen Reyes Garrido, Carmen Rodríguez Ortega, María Sánchez Lozano, Paqui de la Chica Pulido, Isabel de la Torre Martínez, Juana de la Torre Martínez y Juana Ramírez de la Fuente, sopranos

Isabel Berlanga Santisteban, Luisa Dávila Rodríguez, Pepi Espinosa Perabá, Paqui García Espinosa, Mª José Martos Sánchez, Mª Jesús Medina Orcajo, Rosa Rivas Fernández, Carmen Tabasco de la Torre, Mª Socorro Tabasco de la Torre, Mª Angustias Tarancón González y María de la Torre Martínez, contraltos
Cristóbal Encinas Sánchez, Antonio Galiano Armenteros, Juan Maza Molina, Alfonso Quesada Merino, Manuel Rodríguez Chica, Jesús Cobo Molinos e Inocencio Aranda Muñoz, tenores

Francisco Martínez Carrasco, Antonio Moral Fernández, 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 TORRES

T E X T O S

Pan divino, graçioso

Pan divino, graçioso, sacrosanto
manjar que da sustento al alma mía:
dichoso fue aquel día, punto y hora
que en tales dos especies Christo mora;
que si el alma está dura
aquí se ablandará con tal dulçura.

El pan que estás mirando, alma mía,
es Dios que en ti reparte graçia y vida,
y, pues que tal comida te mejora,
no dudes de comerla desde agora,
que, aunque estuvieres dura,
aquí te ablandarás con tal dulçura.

O bone lesu

O bone lesu miserere nobis.
Qui tu creasti nos,
tu redemisti nos,
sanguine tu
o pretiosissimo.

*Oh buen Jesús, ten misericordia de nosotros.
Tú que nos creaste,
y nos redimiste,
con tu sangre
preciosísima.*

Stabat Mater

Stabat mater dolorosa
iuxta Crucem lacrimosa,
dum pendeat filius.
Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
mater unigeniti!
Quae moerebat et dolebat,
pia mater dum videbat
nati poenas incliti.

*Estaba en pie la Madre dolorosa
junto a la Cruz, llorosa,
mientras pendía su Hijo.
Cuya alma gimiente,
entristecida y doliente*

*atravesó una espada.
¡Oh qué triste y afligida
estuvo aquella bendita
Madre del Unigénito!
Se abatía y dolía
la piadosa Madre al ver
las penas de su excelso Hijo.*

Adoramus te

Adoramus te, Christe,
et benedicimus tibi,
qui per sanctam crucem
tuam redemisti mundum.

Qui passus es pro nobis,
Domine, Domine,
miserere nobis.

*Te adoramos, Cristo,
y te bendecimos,
quien por la sagrada cruz
ha redimido al mundo.*

*Que ha sufrido por nosotros.
Señor, Señor,
ten piedad de nosotros.*

O lesu Christe

O lesu Christe
miserere mei,
quum dolore langueo.
Domine, tu es spes mea.
Clamavi ad Te.
Miserere mei.

*Oh Jesucristo
Ten piedad de mí,
mientras languidezco de dolor.
Señor, tú eres mi esperanza.
Te clamé.
Ten piedad de mí.*

Ige Herouvimy

Иже херувимы тайно образующе, и
Животворящей Троиць трисвятую пѣснь
припѣвающе, Всякое нынѣ житейское

отложимъ попечение. Яко да Царя всѣхъ
подъимемъ, ангельскими невидимо
дориносима чинми.
Аллилуя.

*Como los querubines
que se forman en secreto,
y a la Trinidad vivificante
cantando el tres veces santo himno,
dejemos de lado ahora
todas las preocupaciones mundanas.
Elevémonos hacia el zar,
traído invisiblemente
por medios angelicales.
Aleluya.*

Señor, me cansa la vida

Señor, me cansa la vida,
tengo la garganta ronca
de gritar sobre los mares,
la voz de la mar me asorda.

Señor, me cansa la vida
y el universo me ahoga.
Señor, me dejaste solo, solo,
con el mar a solas.

○ tú y yo jugando estamos
al escondite, Señor,
o la voz con que te llamo es tu voz.

Por todas partes te busco
sin encontrarte jamás,
y en todas partes te encuentro
solo por irte a buscar.

Hymne à la Nuit

Ô Nuit! Viens apporter à la terre
le calme enchantement de ton mystère.
L'ombre qui t'escorte est si douce,
si doux est le concert de tes voix
chantant l'espérance,
si grand est ton pouvoir transformant tout
en rêve heureux.

Ô Nuit! Ô laisse encore à la terre
le calme enchantement de ton mystère.
L'ombre qui t'escorte est si douce,
est-il une beauté aussi belle que le rêve ?
est-il de vérité plus douce que l'espérance ?

*¡O Noche! Das a La Tierra
la calma encantada de tu misterio.
La sombra que te acompaña es muy dulce:
Si dulce es el concierto de tu voz
cantando la esperanza y grande es tu poder,
transfórmalo todo en un feliz sueño.*

*¡O Noche! Da otra vez a La Tierra
la calma encantada de tu misterio.
La sombra que te acompaña es muy dulce:
¿Es tan hermosa como un sueño?
¿Es realmente más dulce que la esperanza?*

Ave Maria

Ave Maria,
gratia plena,
dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

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

Gabriel's Oboe

Angele Dei qui custos es mei
me tibi comissun pietate
superna, ilumina, custodi, rege et gubernas.
Amen.

*Ángel de Dios, que eres mi protector,
Tenme unido a ti con gran amor.
Alumbra, protege, guía y condúceme.
Amén.*

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.*

Gloria

*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. Fue 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. Es dirigido actualmente por Antonio José Molina Estepa.

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

beas de segura

Iglesia del Convento de Carmelitas Descalzas

CAPILLA MUSICAL LOS SEISES DE EL SALVADOR

Emilio José Alejo Martínez, órgano - María Jesús García Sánchez, dirección

Música litúrgica: itinerarios en el tiempo y el espacio

P
R
O
G
R
A
M
A

Anónimo

Himno *Pange Lingua*, canto gregoriano
(siglo XIII)

Virelai *Maria Matrem Virginem* (3vv)

[ver fuente original]

(Llibre Vermell de Montserrat, s. XIV)

Francisco Guerrero (1528-1599)

Misa *Simile est regnum caelorum*
(*Missarum Liber Secundus*, Roma, 1582)
Kyrie (4vv)

Villancico *Niño Dios d'amor herido* (4vv)

[ver fuente original – imagen 92]

(*Canciones y villanescas espirituales*,
Venecia, 1589)

Juan Pérez de Bocanegra (fl.1598-1631)

Himno *Hanacpachap cussicuinin* (4vv)
(*Ritual formulario, e institución de curas...*, Lima, 1631)
[ver fuente original]

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Motete *Benedicat vobis* (4vv)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) y

Joseph Noyon (1888-1962)

Hymne à la Nuit (4vv)

Antonio Soler (1729-1783)

Motete *Laudate Dominum* (4vv)

Franz Schubert (1797-1828): *Santo* (4vv)

Anthony Werner (1817-1866)

Motete *O Salutaris Hostia* (4vv) (1850)
[ver fuente original]

Gabriel Fauré (1845-1924)

Requiem Op. 48 (1877)
In Paradisum (4vv) [ver fuente original]

Zoltan Kodaly (1882-1967)

Motete *Stabat Mater* (4vv)

Giuseppe de Marzi (n.1935)

Signore delle cime (4vv) (1958)

Ennio Morricone (1928-2020)

Gabriel's Oboe (4vv) (1986)

Dante Andreo (n.1949)

Missa Brevis (2007) - *Agnus Dei* (4vv)

Ola Gjeilo (n.1978)

Motete *Ubi caritas* (4vv) (2007)

Marco Frisina (n.1954)
Aprite le porte a Cristo, Himno de Beatificación de Juan Pablo II (4w)
(2011)

Anónimo
Ipharadisi, canción tradicional sudafricana (4w)*

Duración: 50'

Transcripciones:
(*) Karl Aloritas

C O M P O N E N T E S

CAPILLA MUSICAL LOS SEISES DE EL SALVADOR

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 Moreno, Miguel Leiva, Antonio 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 BEAS DE SEGURA

Música litúrgica

María Jesús García Sánchez

El concierto que presentamos pretende mostrar repertorio eucarístico musical identificado con distintos periodos histórico-estéticos y representación geográfica de algunos países y continentes por medio de sus compositores. El nexo del repertorio que abarca hasta diez siglos será el texto, religioso, eucarístico o místico; la música será la encargada del peregrinaje de los textos para transportarnos por el tiempo y el espacio, permitiéndonos conocer diferentes estéticas y acercamientos a lo sagrado, lo sobrenatural y al éxtasis musical. Motetes, himnos, virelai, canciones, villancicos y cantos del propio de la misa conforman el repertorio. Presentamos brevemente el itinerario tiempo-espacial del mismo.

Comenzaremos en Italia en el siglo XII, cuando la mano de Santo Tomás de Aquino escribió el himno eucarístico *Pange Lingua* para la festividad del Corpus Christi. Poco después, la abadía de Monserrat se convertiría en un centro de peregrinación cristiana en el mundo occidental, además de Santiago de Compostela, y en el *Llibre Vermell* se recogen algunas de las primeras creaciones polifónicas de nuestra península, entre ellas *Maria Matrem Virginem*, cánticos que enseñaban para el entretenimiento de los peregrinos. Avanzando en el tiempo, pero permaneciendo en la península, la música de Francisco Guerrero trascenderá al continente americano y a los principales núcleos culturales como Italia, por ser uno de los referentes de la música sacra del Renacimiento, *Kyrie* y *Niño Dios d'amor herido* son las obras seleccionadas para la representación de este periodo.

El latín es el idioma del repertorio hasta el momento, pero “cruzamos el charco”: nos situamos en Lima (Perú) para interpretar la considerada primera obra polifónica del Nuevo Mundo, en quechua, el himno procesional *Hanacpachap cussicuinin*. Volvemos al latín con *Benedicat vobis*, idioma generalizado para el repertorio sacro hasta nuestros días, del compositor alemán Händel, posteriormente nacionalizado inglés. Y del francés Rameau la canción *Hymne à la Nuit*, adaptación de una melodía de la ópera original *Hippolyte et Aricie*.

De un estilo barroco tardío español es el motete *Laudate Dominum* del Padre Antonio Soler. Adentrándonos en el Romanticismo, del famoso compositor alemán Franz Schubert interpretaremos en versión castellana un *Santo* y de Anthony Werner el motete *O Salutaris Hostia*. Del Impresionismo francés presentaremos el número VII, *In Paradisum*, del conocido *Requiem* en re menor de Gabriel Fauré.

Avanzamos en el tiempo, siglo XX, de Hungría la maravillosa composición mariana *Stabat Mater* de Zoltan Kodaly y regresamos a Italia con *Signore delle cime* de Giuseppe de Marzi. La música de cine aparecerá con un arreglo vocal del *Oboe* de Gabriel sobre el texto “Alleluia” de la banda sonora de *La Misión* del gran Ennio Morricone.

Manifestaciones de música contemporánea, pero enmarcadas en “patrones clásicos”, serán el “Agnus Dei” de la *Missa Brevis* de Dante Andreo, compositor y director de coro nacido en Argentina en 1949 y que reside en España desde 1981; *Ubi Caritas*, del compositor noruego especializado en música coral y residente en Estados Unidos, Ola Gjeilo.

El Himno de Beatificación de Juan Pablo II *Aprite le porte a Cristo* del maestro Frisina, maestro de capilla de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Roma, lo interpretaremos en recuerdo a nuestro peregrinaje al Vaticano y Roma para el encuentro con el Santo Padre, el Papa Francisco, en diciembre de 2022. Y finalizaremos con una canción tradicional sud-africana, que, si bien no es estrictamente litúrgica, es espiritual y se interpreta en ceremonias y rituales, *Ipharadisi* (paraíso).

T E X T O S

Pange lingua

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

Tantum ergo Sacramentum,
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

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

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

*Veneremos, pues,
postrados tan grande Sacramento;
y la antigua imagen ceda el lugar
al nuevo rito;
la fe reemplace
la incapacidad de los sentidos.*

*Al Padre y al Hijo
sean dadas Alabanza y Gloria,
Fortaleza, Honor,
Poder y Bendición;
una Gloria igual sea dada a
aquel que de uno y de otro procede.
Amén.*

Maria Matrem Virginem

Mariam Matrem Virginem attollite
lesum Christum extollite concorditer.
Maria seculi asilum defende nos.
lesu tutum refugium exaudi nos.
Iam estis nos totaliter diffugium
totum mundi confugium realiter.

lesu suprema bonitas verissima.
Maria dulcis pietas gratissima.
Amplissima conformiter sit caritas
ad nos quos pellit vanitas enormiter.

Maria facta saeculis salvatio.
lesu damnati hominis redemptio.

Pugnare quem viriliter
per famulis percussis duris iaculis atrociter.

*Alabad a María Virgen madre.
Alabad a Jesucristo en concordia.
María santuario de todo el mundo, protégenos.
Jesús, todo nuestro refugio, óyenos.
Tú eres nuestro lugar de refugio,
un seguro y verdadero lugar de salvación.*

*Jesús suprema bondad, cauce de toda la verdad,
María dulce piedad, gratísima.
De la misma manera que muestras tu pena
hacia nosotros,
los que nos permitimos vanidad que nos oprime.*

*María Virgen humilde, te veneramos.
Jesús el deseado, te buscamos
y queremos tu inteligencia superior.
Complácete con los santos ángeles para siempre.*

Misa Simile est regnum caelorum

*Kyrie
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison.*

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

Niño Dios d'amor herido

*Niño Dios d'amor herido
tan presto os enamoráis
que apenas avéis nacido
cuando d'amores lloráis.*

*En esa mortal divisa
nos mostráis bien el amar
pues siendo hijo de risa
lo trocáis por el llorar.*

*La risa nos ha cabido
el llorar vos lo aceptáis
y apenas avéis nacido
cuando d'amores lloráis.*

*En Esa mortal divisa
nos mostráis bien el amar
pues siendo hijo de risa
lo trocáis por el llorar.*

Hanacpachap cussicuinin

*Hanacpachap cussicuinin
Waranqakta much'asqayki
Yupayruru puquq mallki
Runakunap suyakuynin
Kallpannaqpa q'imikuynin
Waqyasqayta.*

*Uyariway much'asqayta
Diospa rampan Diospa maman
Yuraq tuqtu hamanq'ayman
Yupasqalla, qullpasqayta
Wawaykiman suyusqayta
Rikuchillay.*

*Oh, Alegría del cielo
por siempre te adoraré,
árbol florido que nos das el Fruto Sagrado,
esperanza de la Humanidad,
fortaleza que me sustenta
estando yo por caer.*

*Toma en cuenta mi veneración,
Tú, mano guiadora de Dios, Madre de Dios,
Floreciente amancaicito de tiernas y blancas alas,
mi adoración y mi llanto;
a éste tu hijo hazle conocer
el lugar que le reservas (en el Reino de los
Cielos).*

Benedicat vobis

*Alleluia, alleluia.
Benedicat vobis, Dominus,
qui fecit caelum et terram.
Alleluia.*

*Aleluya, aleluya.
El Señor, que hizo el cielo y la tierra, os bendiga.
Aleluya.*

Hymne à la Nuit

*Ô Nuit! Viens apporter à la terre
le calme enchantement de ton mystère.
L'ombre qui t'escorte est si douce,
si doux est le concert de tes voix
chantant l'espérance,
si grand est ton pouvoir transformant tout
en rêve heureux.
Ô Nuit! Ô laisse encore à la terre
le calme enchantement de ton mystère.*

L'ombre qui t'escorte est si douce,
est-il une beauté aussi belle que le rêve ?
est-il de vérité plus douce que l'espérance ?

*¡O Noche! Das a La Tierra
la calma encantada de tu misterio.
La sombra que te acompaña es muy dulce:
Si dulce es el concierto de tu voz
cantando la esperanza y grande es tu poder,
transfórmalo todo en un feliz sueño.*

*¡O Noche! Da otra vez a La Tierra
la calma encantada de tu misterio.
La sombra que te acompaña es muy dulce:
¿Es tan hermosa como un sueño?
¿Es realmente más dulce que la esperanza?*

Laudate Dominum

Laudate Dominum, omnes gentes:
Laudate eum, omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos
misericordia eius:
Et veritas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum, amen.

*Alaben al Señor, todas las naciones,
glorifiquenlo todos los pueblos.
Porque es inquebrantable su amor por nosotros;
y su fidelidad permanece siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
Como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos, amén.*

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.

○ Salutaris Hostia

○ 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. Amen.

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

*Tenga gloria
sempiterna el Señor,
uno y trino, que una vida sin fin
nos conceda en el paraíso. Amén.*

Requiem

In Paradisum

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

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

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

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

Stabat Mater

Stabat mater dolorosa
iuxta Crucem lacrimosa,
dum pendeat filius.
Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
mater unigeniti!
Quae moerebat et dolebat,
pia mater dum videbat
nati poenas incliti.

*Estaba en pie la Madre dolorosa
junto a la Cruz, llorosa,
mientras pendía su Hijo.*

*Cuya alma gimiente,
entristecida y doliente
atravesó una espada.
¡Oh qué triste y afligida
estuvo aquella bendita
Madre del Unigénito!
Se abatía y dolía
la piadosa Madre al ver
las penas de su excelso Hijo.*

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.*

Gabriel's Oboe

Alleluia

Alegría

Missa Brevis

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.*

Ubi caritas

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus et in ipso iucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
Amen.

*Donde hay caridad y amor, allí está Dios.
Nos ha congregado y unido el amor de Cristo.
Gocemos y alegrémonos en Él.
Temamos y amemos al Dios vivo.
Y con el corazón sincero, amémosnos.
Amén.*

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.

Ipharadisi

Ipharadisi, ikhaya labafile

Ipharadisi, ikhaya labafile

Ipharadisi, ikhaya labafile

Kulapho sophumla khona. (ipharadisi)

Paraíso, el lugar de los muertos

Paraíso, el lugar de los muertos

Paraíso, el lugar de los muertos

Aquí es donde descansamos, el paraíso.

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 17 NOV.

20.30 H

torreperogil

Centro Cultural Alfonso Fernández Torres

TODOS LOS TONOS Y AYRES

Rubén García Benito, director

Hija de la seda: Caterina Ilioni (siglo XIV)

I. EL DESCUBRIMIENTO

Anónimo

Xianhua diao [鮮花調], canción de la flor fresca (siglo XVIII)

(*Xiao hui ji* [小慧集], 12, c.1821-1837)

Molihua [茉莉花], flor de jazmín (siglo XVIII)

(Johann Christian Hüttner, c.1793; y John Barrow: *Travels in China*, Londres, 1804

[Moo-Lee-Hwa.]

Antífona *Machina penalis*

(Musikabteilung, Aug. LX, Badische Landesbibliothek, Karlsruhe, siglo XIII)

II. FRANCISCANOS Y LA EUROPA MEDIEVAL

Motete *Canticum exercuit / Benedicamus Domino* (2vv)

(Cod. Guelf. 1099 Helmstad, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, c.1217)

Alfonso X el Sabio (1221-1284)

Quen algũa cousa quisér pedir, cantiga de Santa María 143 [ver fuente original]

(Ms. T-I-I, Códice rico, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, c.1280-1284)

III. RUMBO A CATAY: FRAILES Y MERCADERES

Madre de Déus, óra, cantiga de Santa María 422 [ver fuente original]

(Mss. 10069, Biblioteca Nacional, Madrid, 1250)

Anónimo

Vexilla regis prodeunt [ver fuente original]

(Cod. Sal. X, 007, Universitätsbibliothek, Heidelberg, siglo XIII)

Baituo ge [白駝歌], canción del camello blanco, pieza de la corte mongola

P
R
O
G
R
A
M
A

(*Yuzhi lülü zhengyi houbian* [御製律呂正義後編], 48, Pekín, ed. 1746)

Saginŋamen bahafiz kanini, himno en cumano/kipchak basado en
Reminiscens beati sanguinis [ver fuente original – f. 75r]
(Codex Cumanicus, ms. Lat. Z. 549, Biblioteca Nazionale Marciana,
Venecia, siglo XIV)

IV. MÚSICA PARA EL KHAN

Qingbeiyue [傾杯樂], música para brindar [ver fuente original]
(Pelliot chinoise 3808, Bibliothèque Nationale de France, París, siglo X)

Himno *Veni Creator Spiritus* [ver fuente original – f. 136r]
(Magliabechiano II.I.122, *olim* Banco Rari 18, Biblioteca Nazionale
Centrale, Florencia, siglo XIII)

Yiketangwu [也可唐兀], música de corte de la dinastía Yuan (1271-
1368) [ver fuente original]
(*Da Ming Jili* [大明集禮], 53 上, 1369; ㄉ 04 06292, Waseda University
Library, Tokio, ed. 1530)

Credo in unum Deum [ver fuente original]
(Ms. liturg. FiD 5, Abbaye de la Fille-Dieu Romont, Suiza, siglo XIII)

Tieli [鐵驪], caballo negro, pieza de la corte mongola
(*Yuzhi lülü zhengyi houbian* [御製律呂正義後編], 47, Pekín, ed. 1746)

V. LA CHINA DE LOS ILIONI

Jiāng Kúf (c.1155-c1221)

Gexi Meiling [鬲溪梅令], flores de ciruelo al otro lado del arroyo
(*Baishi Daoren Gequ* [白石道人歌曲], cantos del taoísta de la Piedra
Blanca, c.1202)

Komitas I Aghtsetsi (fl.615-628)

Sharakan Anjink' nuirealk' [Մնձիւք նուիրեալք], almas devotas
(Ms. n.º 1590, Matenadarán, Ereván, c.1308)

Anónimo

Manquzi Xijiang [慢曲子西江], letra *Gloria in excelsis Deo* nestoriano,
pronunciación en chino medieval [ver fuente original música y texto]
(Pelliot chinoise 3847 y 3808, Bibliothèque Nationale de France, París,
siglo X)

Himnos de la Iglesia del Oriente (caldea y asiria)

ܘܢܝܢܘܢ ܕܘܢܝܢܘܢ ܕܘܢܝܢܘܢ
ܘܢܝܢܘܢ ܕܘܢܝܢܘܢ

(Missale chaldaicum, 1767 y *Bréviaire chaldéen*, 1890)

Sia laudato San Francesco [ver fuente original – imagen 191]
(Ms. 91, Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca,
Cortona, siglo XIII)

VI. LAS LÁPIDAS: ST. CATALINA DE ALEJANDRÍA

Katerine collaudemus

(Mss. 2800, f. 214r y 2798, f. 222v, Biblioteca comunale Augusta,
Perugia, siglos XIV y XIII; Lat. 15182, f. 459r,
Bibliothèque Nationale de France, París, c.1300)

Vergine doncella da Dio amata [ver fuente original – f. 128r]
(Ms. 91, Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca, Cortona,
siglo XIII; y Magliabechiano II.I.122, *olim* Banco Rari 18,
Biblioteca Nazionale, Florencia, siglo XIII)

A voi, gente, facciam prego [ver fuente original – f. 126v]
(Magliabechiano II.I.122, *olim* Banco Rari 18,
Biblioteca Nazionale, Florencia, siglo XIII)

VII. CATAY Y LAS ÚLTIMAS MISIONES

Weiwuer [畏兀兒], música de corte de la dinastía Yuan (1271-1368)
[ver fuente original]

(*Da Ming Jili* [大明集禮], 53 上, 1369; ワ 04 06292, Waseda University
Library, Tokio, ed. 1530)

Weiwuer guopian [畏兀兒過篇], música de corte de la dinastía Yuan
(1271-1368) [ver fuente original]

(*Da Ming Jili* [大明集禮], 53 上, 1369; ワ 04 06292, Waseda University
Library, Tokio, ed. 1530)

Alfonso X el Sabio

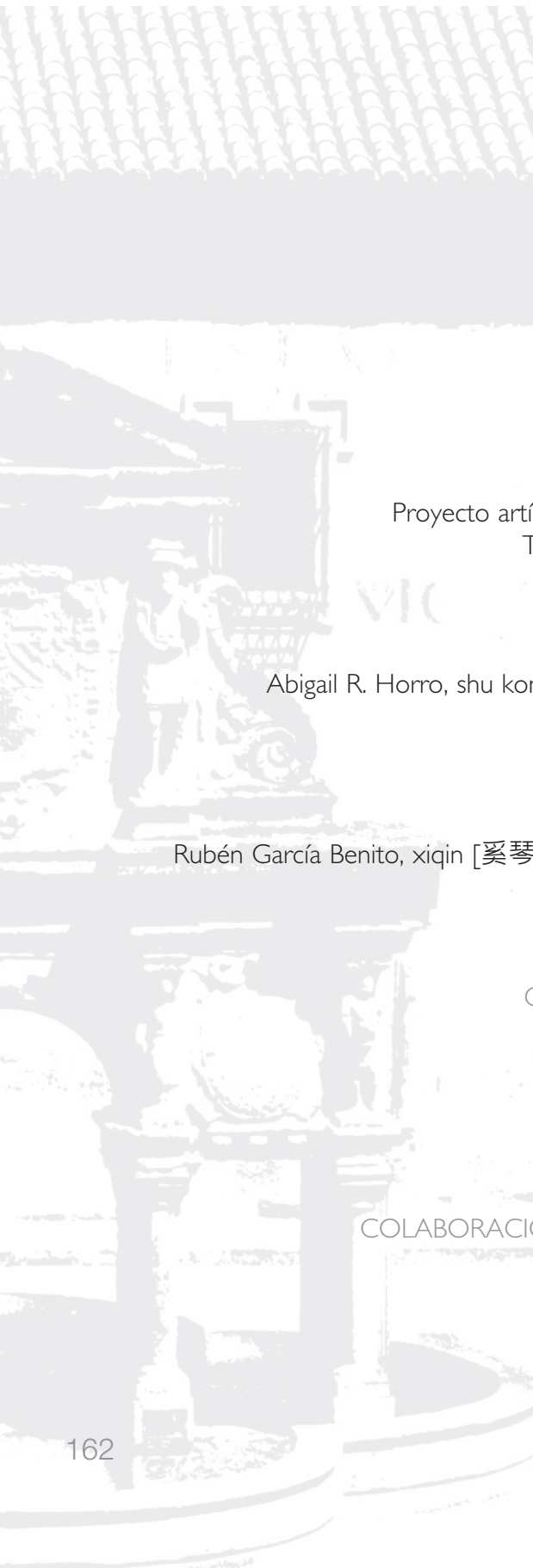
De Santa María sinal qual xe quer, cantiga de Santa María 123
[ver fuente original]

(Ms. T-I-I, Códice rico, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial, c.1280-1284)

Anónimo

Laudar vollio per amore [ver fuente original – imagen 186]
(Ms. 91, Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca,
Cortona, siglo XIII)

Duración: 80'

Proyecto artístico, investigación y traducciones: Rubén García Benito
Transcripciones: Rubén García Benito y Abigail R. Horro

VICINOS COMPONENTES

TODOS LOS TONOS Y AYRES

Abigail R. Horro, shu konghou [竖箏篌], guzheng [古筝], morin juur [],
arpa medieval, flauta de pico y voz
María del Mar Blasco Lapuente, fídula y voz
Luis Vives Balaguer, percusiones históricas

Rubén García Benito, xiqin [奚琴], yu [芋], sheng [笙], xiao [箫], di [笛], flautas de pico,
fídula, joomei (canto gutural), voz y dirección

COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CONFUCIO
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL

Caterina Ilioni, hija de la Seda

Rubén García Benito

En 1951, durante un periodo de profundas transformaciones en China, unos obreros descubrieron una misteriosa lápida funeraria mientras demolían parte de las antiguas murallas de la ciudad de Yangzhou. Fechada en 1342 y tallada con relieves de estética china e inscripciones en latín, conmemoraba a Caterina Ilioni, hija del comerciante de seda genovés Domenico Ilioni, fallecida en junio de ese año en la China bajo el dominio de la dinastía Yuan. El arte de la lápida, obra de un cantero local, mostraba motivos cristianos –una Madonna y varias escenas del martirio de Santa Catalina de Alejandría– representados bajo cánones iconográficos chinos.

Este hallazgo refleja la confluencia de tradiciones artísticas y espirituales durante la dinastía Yuan (1271-1368), una época marcada por un vibrante intercambio cultural facilitado por la *Pax Mongolica*, fruto de la conquista mongola de vastas regiones del continente euroasiático. Este período no solo impulsó la libre circulación de comerciantes, sino que también propició la llegada de misiones diplomáticas franciscanas a las enigmáticas tierras de Catay, expandiendo así los horizontes del mundo conocido.

La vida de Caterina y su familia nos remonta a las aventuras en torno al comercio de la seda y las misiones en Oriente, narradas por viajeros poco conocidos como el franciscano español Pascual de Vitoria. Asimismo, nos conecta con el descubrimiento del cristianismo nestoriano, arraigado en China siglos antes, con las primeras iglesias católicas construidas a lo largo del Imperio –una de ellas financiada por una acaudalada dama armenia– y con el coro de jóvenes conversos chinos fundado por el primer arzobispo de Pekín. Y nos conduce también al final de toda esta odisea cultural, comercial y religiosa, zanjada abruptamente por la llegada de la Peste Negra y la caída de la dinastía Yuan, tras la muerte de la genovesa.

La lápida de Caterina Ilioni es un testimonio elocuente de la diversidad cultural que definía a Yangzhou, una ciudad donde convivían pequeñas pero dinámicas comunidades de origen italiano, armenio y persa, entre otras, así como una amplia variedad de creencias religiosas, como el islam, el maniqueísmo o el nestorianismo. Estas comunidades encontraron en este enclave un espacio para establecerse y prosperar, favorecidas por las rutas comerciales y diplomáticas que conectaban Oriente y Occidente. La familia Ilioni, como tantas otras, llegó atraída por las oportunidades que la política de apertura de la dinastía Yuan brindaba a los viajeros de tierras lejanas. De este mundo cosmopolita da fe el franciscano Odorico de Pordenone, quien, en la década de 1320, visitó la ciudad de Caterina en misión papal y dejó constancia de su pluralidad y dinamismo.

Hija de la Seda es un recorrido histórico-musical a través de la Ruta de la Seda, desde la Europa medieval hasta la vibrante escena multicultural de la China imperial. En este

programa, Todos los Tonos y Ayres recrea tanto la música que acompañaba a los comerciantes y misioneros franciscanos en su viaje hacia Oriente, como aquella que resonaba en las cortes de los grandes Khanes. Estas melodías, que desempeñaron un papel clave en el intercambio cultural y diplomático de la época, destacan la complejidad y riqueza de las interacciones políticas y culturales durante este apasionante episodio.

Caterina Ilioni emerge en este relato como una figura femenina singular, cuya historia, sustentada en materiales analizados *in situ*, trasciende las narrativas convencionales. A diferencia de personajes más célebres, como Marco Polo, de quien, hasta la fecha, todavía no se ha hallado evidencia material o documental en China, Caterina nos deja una huella tangible, confirmada por vestigios que testimonian su vida y muerte en la China de su tiempo.

Laude italianas, cantos nestorianos, antífonas dedicadas a Catalina de Alejandría, himnos cristianos en lenguas muertas del Asia Central, cantos franciscanos presentados al Gran Khan en recepciones diplomáticas en los campamentos de las estepas, vibrantes piezas de la corte mongola, música china hallada en un oasis de la Ruta de la Seda... Muchas de estas composiciones han sido rescatadas de registros históricos que documentan su ejecución y contexto original. Algunas, comunes en Europa, fueron interpretadas en condiciones completamente ajenas a su lugar de origen. Este programa recrea estos paisajes sonoros excepcionales en los que estas melodías se integraron, incluyendo la recuperación de la pronunciación de la época, como la del chino medieval, y fuentes musicales que han permanecido en el silencio desde su interpretación en la corte, reviviéndolas con instrumentos reconstruidos que serán escuchados por primera vez en España.

Hija de la Seda es un fascinante viaje musical por senderos inexplorados que invita a descubrir una historia y una música verdaderamente únicas, donde ambos mundos, Oriente y Occidente, confluyen en honor a Caterina Ilioni, a las misiones franciscanas en Oriente y a la hospitalidad de Catay, que acogió a comerciantes y religiosos en la China de los siglos XIII y XIV.

Xianhua diao [鮮花調]

好一朵茉莉花，
好一朵茉莉花，
滿園花卉怎及得他，
我本待採一朵戴，
又恐管花人來罵。

*Qué hermosa flor de jazmín,
qué hermosa flor de jazmín,
ninguna flor del jardín puede compararse a ella.
Quiero recoger una para llevarla conmigo,
pero temo que el guardián de las flores me
reprenda.*

Machina penalis

Machina penalis
nutu dispacta tonantis
martyre nil lesa dedit
orco milia cesa.

*La máquina de tortura,
destruida por la voluntad del trono celestial,
no causó daño a la mártir,
y envió miles de almas al Hades.*

Canticum exercuit / Benedicamus Domino

Canticum exercuit
severa religio,
qui se non inmiscuit
mundanorum studio,
nam in carne patuit
mentis cogitatio,
et Christi non caruit.

Expresso vestigio
Christi vir sacratus
formam tulit iterum
quinque Christi vulnere:
manus, pes, et latus,
igitur altissimo,
Benedicamus Domino.

*El cántico ha invocado
la severa religión,
quien no se ha mezclado
en el afán del mundo,*

*pues en la carne se ha revelado
el pensamiento del alma,
y no ha carecido de Cristo.
Siguiendo las huellas
de Cristo, el hombre consagrado
lleva de nuevo
las cinco heridas de Cristo:
manos, pies y costado.
Por lo tanto, al Altísimo,
bendigamos al Señor.*

Quen algũa cousa quisér pedir

Quen algũa cousa quisér pedir
a Déus por Santa María,
se de séus pecados se repentir,
havê-lo-ê todavía.

*En Xerez, préto d' Aguadalquivir,
foi este miragre, que sen falir
houv' i tan gran seca, por que fugir
a gent' ên toda quería.*

*Mas un frade mēor os fez vīir
e fez-lles sermoñ, en que departir
foi como Déus quis por nos remiir
nacer, como dit' havía.*

*E disse: "Se quiséssedes gracir
est' a Déus e a sa Madre servir
e de vóssos pecados vos partir,
a chuvia lógo verría.*

*Entoñ a Virgen as nuves abrir
fez e delas tan gran chuvia saír,
que quantos choravan fezo riír
e ir con grand' alegría.*

*Lo que alguien quiera pedirle
a Dios por Santa María,
si se arrepiente de sus pecados,
podrá tenerlo sin duda.*

*En Jerez, cerca del Guadalquivir
sucedió este milagro.
Allí había una sequía tan grande,
que toda la gente quería irse (del lugar).*

*Pero un fraile menor los mandó volver
y les dio un sermón en el que habló
de cómo Dios, para redimimos,
nació, como había dicho.*

*Y dijo: «Si quisieseis agradecer
esto a Dios, servir a su madre
y apartaros de vuestros pecados,
enseguida llovería.*

*Entonces la Virgen hizo que se abriesen las nubes
y que de ellas cayese tanta lluvia
que hizo reír a cuantos lloraban
e irse con gran alegría.*

Madre de Déus, óra

*Madre de Déus, óra
por nos teu fill essa ora.
U uerra na carne
que quis fillar de ti madre
ioiga lo mundo
con o poder de seu padre.*

*Madre de Dios, ruega
por nosotros a tu hijo en esa hora.
Cuando venga en la carne
que obtuvo de ti, Madre,
a juzgar el mundo
con el poder de su padre.*

Vexilla regis prodeunt

*Vexilla regis prodeunt
fulget crucis mysterium
quo carne carnis conditor,
suspensus est patibulo.*

*Beata cuius brachiis
seculi pependit pretium
statera facta [est] corporis
praedamque tulit Tartari.*

*Te, summa Deus Trinitas,
collaudet omnis spiritus:
quos per crucis mysterium
salvas rege per secula.
Amen.*

*Las banderas del rey se enarbolan:
resplandece el misterio de la cruz,
donde el creador de la carne
está en carne suspendido en el patíbulo.*

*¡Árbol venturoso, de cuyos brazos
estuvo pendiente el precio del mundo!
Hecho balanza del divino cuerpo,
levantó la presa del infierno [Tártaro].*

*Dios, Trinidad Suprema,
te alaben todos los Espíritus:
a quienes, por el misterio de la cruz,
salvas, gobierna por los siglos.
Amén.*

Sagin Jamen bahafiz kaniini

*Sayınsam men bahasız qanıni,
kim Xristoz töktü, sövüp qulunı,
tıyalman yasımnı.
Kim unutyay munča yigilikni?
Kim, içip tatlı çöqraq suvunı,
toydirdi džanıni?*

*Yezuz tatlı, äç yamansız ägäç,
nä qıynarsen, äç yazıqsız ägäç,
öz nazik boyuñni?
Män qaraqçı, sän kök xanı ägäç,
män yamanlı, sän ayıpsız ägäç,
ältirsän xacımnı!*

*Yürüp-yügrüp armayın yätmägä
uçmaqta yı älbäk mänü toyva,
boluş, kim baralı!
Amen!*

*Si pienso en la sangre preciosa
que Cristo derramó por amor a sus siervos
no puedo contener las lágrimas.
¿Quién olvidará tan grande misericordia?
¿Quién, al beber del agua de la dulce fuente,
sació su alma?*

*Dulce Jesús, tú que estás desprovisto
de toda maldad
y completamente sin pecado,
¿por qué atormentas tu cuerpo delicado?
Aunque yo sea un pecador y tú el Rey de cielo,
aunque yo esté lleno de maldad y tú sin defecto,
¿tú llevas mi cruz!*

*¡Ayúdanos a avanzar, caminando y
corriendo sin descanso,
hacia el abundante y eterno festín del paraíso!
¡Amén!*

Veni Creator Spiritus

Veni Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple suprema gratia
que tu creasti pectora.

Per te sciamus, da, Patrem,
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Gloria Patri Domino,
Natoque qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in seculorum secula.
Amen.

*Ven Espíritu Creador;
visita las almas de tus fieles.
Llena de la divina gracia
los corazones que Tú mismo has creado.*

*Por Ti conozcamos al Padre
y también al Hijo y que en Ti,
que eres el Espíritu de ambos,
creamos en todo tiempo.*

*Gloria a Dios Padre
y al Hijo que resucitó de entre los muertos,
y al Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos,
Amén.*

Credo in unum Deum

Credo in unum deum,
Patrem omnipotentem,
factorem celi et terre,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum
ante omnia secula.
Amen.

*Creemos en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
creador de todas las cosas
visibles e invisibles;
y en un solo Señor Jesucristo,
el Hijo de Dios; unigénito
nacido del Padre,*

*es decir, de la sustancia del Padre.
Amén.*

Sharakan Anjink' nuirealk' [Անձինք նուիրեալք]

Անձինք նուիրեալք սիրոյն Քրիստոսի.
Երկնաւոր նահատակք եւ կուսանք
իմաստունք.
Ի պարծանս ձեր բարձրացեալ տանէ
մայր Սիոնն դստերաւքն իւրովք:

*Almas dedicadas al amor de Cristo,
mártires celestiales y vírgenes sabias.
En vuestro honor se alza en lo alto
la Madre Sion junto a sus hijas.*

Manquzi Xijiang [慢曲子西江]

景教三威蒙度讚
無上諸天深敬歎
大地重念普安和
人元真性蒙依止
三才慈父阿羅訶

難尋無及正真常
慈父明子淨風王
於諸帝中為師帝
於諸世尊為法皇

大聖普尊彌施訶
我歎慈父海藏慈
大聖謙及淨風性
清凝法耳不思議

*Himno de alabanza a la salvación por las Tres
Majestades de la Enseñanza Luminosa
[cristianismo nestoriano] (Gloria)*

*Los cielos supremos con profunda reverencia adoran,
la vasta tierra reflexiona con fervor
sobre la paz y armonía universales,
la verdadera naturaleza del ser
humano encuentra refugio,
Alohe, el Padre misericordioso de los tres poderes.*

*Diffícil de encontrar, imposible de alcanzar,
recto, verdadero, eterno,
Padre misericordioso, Hijo luminoso,
Rey del Viento Puro,
entre todos los gobernantes eres el
Gobernante Supremo,*

entre todos los venerados en el mundo eres el Emperador de la Ley.

El Gran Santo, el Mesías universalmente honrado, adoramos al Padre misericordioso, pues su misericordia es tan vasta como el océano, el Gran Santo y la Naturaleza del Viento Puro claro y sereno es el Dharma, más allá de toda comprensión o disputa.

ᲘᲟᲛᲗ᲏Თ ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲗᲗᲗᲗᲗ
ᲕᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲗᲗᲗᲗᲗ
ᲕᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲗᲗᲗᲗ

Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, y buena voluntad para los hijos de los hombres.

ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ
ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ
ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ
ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ ᲕᲟᲗᲗᲗ

Los santos mártires, vestidos de luz, salieron hasta los confines del mundo para anunciar la gloria de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Sia laudato San Francesco
Sia laudato san Francesco,
quel(li) c'aparve en croce fixo
como redemptore.

A Cristo fo configurato,
de le piache fo signato,
inperciò k'avea portato
scripto in core lu suo amore.

A la Verna, al monte sancto,
stava 'l sancto con gran pianto;
lo qual pianto tomo in canto
el Sarapyn consolatore.

Per la [tua] virtude sancta
a Dio data tutta quanta,
questa dolce laude canta
di te, Francesco, franco core.

O lucerna, sole et luce,
tu ne governa e ne conduce:

si sia nostro porto et foce
ora, sempre et tutte l'ore.

Sea alabado San Francisco,
aquel que apareció crucificado
como nuestro Redentor.

A Cristo se asemeja,
de las llagas fue marcado,
porque había llevado escrito
en su corazón su amor.

En La Verna, en la montaña santa,
el santo estaba allí con gran llanto;
ese llanto se convirtió en canto,
gracias al consolador serafín.

Por tu santa virtud,
completamente dedicada a Dios,
esta dulce alabanza canta
de ti, Francisco, corazón sincero.

Oh lámpara, sol y luz,
tú nos gobiernas y nos guías:
sé nuestro puerto y nuestro destino,
ahora, siempre y en todo momento.

Katerine collaudemus
Katharine collaudemus
virtutum insignia,
cordis ei presentemus
et oris obsequia,
ut ab ipsa reportemus
equa laudis praemia.

Fulta fide Chaterina
iudicem Maxentium
non formidat, lex divina
sic firmat eloquium
quod confutat ex doctrina
doctores gentilium.

Post haec blandis rex molitur
virginem seducere
nec promissis emollitur
nec terretur verbere
compeditur custoditur
tetro clausa carcere.

*Alabamos a Catalina,
de insignes virtudes;
le presentamos nuestros corazones
y la alabamos con nuestras bocas,
que de esta manera recibamos
una recompensa igual a nuestras loas.*

*Catalina era tan fuerte en su fe
que del juez Majencio
no tuvo temor; la ley divina
fortaleció su discurso,
con el que refutó la doctrina
de los doctores gentiles.*

*Tras esto, vanidoso, el Emperador intentó
seducir a la virgen,
pero ni sus promesas la ablandaron
ni el látigo la disuadió;
encadenada y prisionera,
la encerró en una sucia prisión.*

Vergine doncella da Dio amata
Vergene donçella da Dio amata
Katarina martire beata.

Tu fosti beata da fantina,
perké fo 'n te la gratia divina.
Nata fosti en terra alexandrina,
in omgni scientia collaudata.

Fillia fo de re e de raina
la beata santa Katerina,
de li erranti gram medicina,
disputando da lor venerata.

Quel amor te fece iocundare
lo qual tu predesti per amare;
per lui sapia spendar e donare;
ké de sé te fece renfiammata.

Un crudel tiranno pien d'errore
per la terra mandó el banditore
ke ciascun venisse a falli honore,
già non fosse in sì longa contrata.

*Virgen doncella, amada por Dios.
Catalina, mártir bendita.*

*Desde niña fuiste bienaventurada,
porque en ti estaba la gracia divina.*

*Naciste en la tierra alejandrina,
en toda ciencia alabada.*

*Hija fuiste de rey y de reina,
la bendita santa Catalina,
remedio para los que yerran,
en sus disputas venerada.*

*Ese amor te hizo regocijarte,
el que tomaste por amar;
por él supiste dar y donar,
pues de él te llenaste de fervor.*

*Un tirano cruel y lleno de error,
envió por la tierra un prigionero,
para que todos fueran a rendirle honor,
como si no vivieran en tierras lejanas.*

A voi, gente, facciam prego

A voi, gente, facciam prego
ke stiate in penitentia,
del forte rinproverio
agiatene temença,
ke l'alto Dio del cielo
faràne lla sententia,
là ove tucti seremo.

Secundo ke 'l sole
apare in Oriente,
così il nostro signore
aparerà veracemente;
verrà con tal splendore
che'l vedrà tutta gente;
ciascun n'averà tremore.
Fier raunati atomo
l'anime a' quatro venti;
[ad un suono di corno
seranno risurgenti];
[in] quanto okio dà un crollo
fiervi tutte genti,
quelle di tutto 'l mondo.
Elli apparrà sul trono
della maestade
per iudicare coloro
ke vi fece invitare;
quando u dièr lo suono
non vennero al mangiare
et manderalli in duolo.

*A vosotros, gente, os hacemos un ruego:
permaneced en penitencia,
temed el fuerte reproche,
pues el alto Dios del cielo
dictará su sentencia en el Día del Juicio,
allí donde todos estaremos.*

*Así como el sol
aparece en Oriente,
así nuestro Señor
se mostrará verdaderamente;
vendrá con tal esplendor
que toda la gente lo verá;
y todos sentirán temor.*

*Serán reunidas alrededor
las almas de los cuatro vientos;
[a un sonido de cuerno
resurgirán];
[en] lo que un ojo parpadea
se reunirán todas las gentes,
las de todo el mundo.*

*Él aparecerá en el trono de la majestad
para juzgar a aquellos
a quienes había invitado,
pero que no acudieron al banquete
cuando oyeron la llamada;
y los enviará al lugar de sufrimiento.*

De Santa María sinal qual xe quer
De Santa María sinal qual xe quér
valrá muit' a quen en ela ben crevér.

Ben com' en Bitória guariu ña vez
a un frade mēor, que de meninnez
entrara na orden e i mui bon prez
vivendo gāara. Mas foi-lle mestér

que o acorresse, como ll' acorreu,
Santa María na hóra que morreu,
ca un pouqu' enante todo se torceu
e parou-se negro. E quen vos dissér

que mais fea cara podía tēer
null' hóme, sól non llo querades creer;
mais outro bon frade foi lógu' encender
candea da Virgen, bēeita mollér.

E des que ena mão lla ensserrou,
a coor mui negra lógo se cambiou
e a faz mui branca toda se tornou
sen obrar i físico de Monpeslér.

*Cualquier señal de Santa María
servirá de mucho a quien crea en Ella*

*Así sucedió en Vitoria en una ocasión
en que protegió
a un fraile menor, que desde niño
había entrado en la orden y mucho prestigio
había ganado viviendo allí; pero necesitó*

*Que Santa María lo auxiliase, como lo auxilió,
en la hora de su muerte,
pues un poco antes se retorció
y se volvió negro; y si alguien os dijese.*

*Que se podía tener la cara más fea,
no vayáis a creérselo.
Pero, entonces, otro fraile fue a encender
una vela a la Virgen, bendita mujer.*

*Y en cuanto se la puso en la mano,
el color negro le cambió
y la cara muy blanca se volvió
sin que hubiese intervenido
ningún médico de Montpellier.*

Laudar vollio per amore

Laudar vollio per amore
lo primer frate minore.

San Francesco, amor dilecto,
Cristo t'à nel suo cospetto
perhò ke fosti ben perfecto
e suo diricto servidore.

Tutto el mondo abandonasti
novell' ordine plantasti,
pace in terra anuntiasti
como fece el salvatore.

Tanto fosti amico a Deo
ke le bestie t'ubidièno;
l'uccielli in mano a te venièno
a udire lo tuo sermone.

Cristo culli angeli tutti quanti
et la sua madre colli sancti
vénaro per te con dolci canti
menartene cun grande honore.
Fasceti la corte ralegrare,
dolcissimi versi cantare,
devante l'alta maiestade
reddendo laude cun amore.

*Quisiera alabar por amor
al primer hermano menor.*

*San Francisco, amor querido,
Cristo te tiene en su presencia,
pues fuiste completamente perfecto
y su directo servidor.*

*Abandonaste el mundo,
fundaste una nueva orden,
y proclamaste paz en la tierra,
como hizo el Salvador.
Fuiste tan amigo de Dios
que las bestias te obedecían;
los pájaros acudían a tu mano
para escuchar tu sermón.*

*Cristo, junto a todos los ángeles
y su Madre con los santos,
te veneraron con dulces cánticos
y te recibieron con gran honor.*

*Hiciste que la corte se alegrara,
cantando los versos más dulces
ante la alta majestad,
rindiendo alabanzas con amor.*

I N T É R P R E T E S

Todos los Tonos y Ayres. Es la primera agrupación española especializada no solo en la música antigua europea, sino también en la investigación de las músicas antiguas de Asia Oriental, con un enfoque particular en China. Fundada por Rubén García Benito y Abigail R. Horro tras su formación en China, la agrupación tiene entre sus objetivos explorar las conexiones históricas y musicales entre Europa y Asia, así como la presencia de músicas ibéricas más allá de sus propias fronteras, siempre desde el máximo respeto y rigor históricamente informado hacia las manifestaciones musicales de todos los contextos culturales que trabajan. La agrupación ha llevado a cabo múltiples proyectos artísticos y de investigación en colaboración con prestigiosas instituciones, como el Instituto Confucio, la Ciutat de les Arts i les Ciències y el Instituto Cervantes. Su trabajo ha sido programado en festivales destacados como el Meet in Beijing Arts Festival (China), el Festival Internacional de Música y Danza de Granada (FEX), el Festival Internacional de Santander, el Festival de Música Antigua de Gijón y los Encuentros de Música Antigua de Loulé (Portugal). Sus propuestas han permitido desarrollar ambiciosos proyectos sobre la interculturalidad de la música antigua universal. En 2018, Todos los Tonos y Ayres realiza su debut internacional con su programa *El clave del Emperador* con una gira por China. Este programa rinde homenaje al jesuita español Diego de Pantoja, pionero en establecer relaciones con la corte Ming, y marcó el lanzamiento de su primer disco para el sello IBS Classical. En 2024 realizan su segunda gira por China de mano del Instituto Cervantes de Pekín con su programa *Hija de la Seda*. Sus iniciativas sobre la interculturalidad histórica han despertado el interés de diversos creadores y medios nacionales e internacionales, como la televisión nacional china CCTV o el director José Luis López Linares para su documental *España, la primera globalización*.

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

DOMINGO 24 NOV.

12.00 H

santo tomé

Iglesia Parroquial de Santo Tomás

CORO Y ORQUESTA MUSICALMA

José Gregorio Trujillo Paredes, director

Misa polifónica (celebración litúrgica)

La música en las peregrinaciones religiosas del mundo

ENTRADA

Lucien Deiss (1921-2007)

Pueblo de Reyes, canto litúrgico (solistas y 4v) (1965)

KYRIE (Peregrinación Mundial de la Juventud 2011 en Madrid)

Kuzma Bodrov (n.1980) – **Carlos Criado** (n.1977) – **Pedro Alfaro**

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

Misa JMJ (4v) (2011): Kyrie

GLORIA (Peregrinación Mundial de la Juventud 2011 en Madrid)

Misa JMJ (4v) (2011): Gloria

ALLELUIA (Peregrinaciones cristianas a Taizé desde 1940)

Jacques Berthier (1923-1994)

Taizé (2000): Aleluya 17 (solista y 4v)

OFERTORIO (Peregrinaciones cristianas a Taizé desde 1940)

Taizé (2000): The kingdom of God (4v)

SANCTUS (Peregrinación Mundial de la Juventud 2016 en Cracovia)

Henryk Jan Botor (n.1960)

Missa Joannis Paoli Secundi JMJ (4v) (2016): Sanctus (4v)

AGNUS DEI (Peregrinación Mundial de la Juventud 2016 en Cracovia)

Missa Joannis Paoli Secundi JMJ (4v) (2016): Agnus Dei (4v)

COMUNIÓN (XII Congreso Eucarístico 1911 en Madrid y

Peregrinaciones cristianas a Taizé desde 1940)

Ignacio Busca de Sagastizábal (1868-1950)

Cantemos al Amor de los amores, himno eucarístico (4v) (1911)

P
R
O
G
R
A
M
A

Jacques Berthier: *Taizé* (2000): Nada te turbe (4w)

SALIDA (Peregrinaciones compostelanas y Peregrinación cristiana a Roma por el Año Jubilar 2025)

Anónimo: *Salve Regina*, cántico (4w)

Francesco Meneghello

Peregrinos de esperanza, himno Jubileo 2025 (4w) (2023)

Duración: 55'

C O M P O N E N T E S

CORO Y ORQUESTA MUSICALMA

Rafaela Cárdenas, Alejandra Campos, Aurora 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 y María Fuensanta Scavo, sopranos
Mónica Álvarez, Marta Andrés, Catalina Beltrán, Marta de la Fuente, 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 Villarubia 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, Gonzalo Milla, Antonio Gregorio Moreno, Ramón Murillo y Sergio Serrano, bajos

Paloma Muriel y Mª Ángeles Sánchez, flautas
Ángel Luis Olivares, oboe
José Miguel Martínez, Rosa Fernández y Stella Roselló, clarinetes
Alberto Martínez, fagot
Alejandro Martínez, trompa
Juan José Valero, trompeta
Miguel Ángel Valero, trombón
Jesús Berja, Marcos Leiva y Jesús Trujillo, percusión
Alberto Cruz, Francisco Javier Catena, Ana Gallardo y Pedro Gallardo, piano
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 SANTO TOMÉ

Peregrinaciones cristianas

José Gregorio Trujillo Paredes

Este concierto, enmarcado en la celebración del 700 aniversario del fallecimiento de Marco Polo, busca explorar la intersección entre la música, la espiritualidad y los grandes caminos de peregrinación que han conectado las culturas del mundo. Las piezas elegidas para esta misa/concierto polifónico representan un recorrido musical a lo largo de la historia de las peregrinaciones cristianas.

La música ha acompañado a los peregrinos en sus travesías hacia los lugares sagrados, actuando no solo como una guía espiritual sino también como un puente entre culturas. Las diferentes tradiciones musicales seleccionadas para este ciclo representan la fusión de caminos, encuentros y descubrimientos que, como los viajes de Marco Polo, no solo han transformado a los individuos, sino también a las sociedades a través del intercambio cultural. Desde los himnos medievales hasta los cantos contemporáneos, cada pieza es una parada en este recorrido espiritual, en el que la música nos conecta con el pasado, el presente y el futuro.

El concierto se abre con el poderoso himno *Pueblo de Reyes*, una pieza de Lucien Deiss que establece un tono solemne y reverencial, propio de los grandes rituales litúrgicos. Este canto, que suele ser utilizado en misas como entrada, simboliza el inicio de un camino espiritual invitando a los peregrinos a reconocer su identidad como miembros de un pueblo sagrado. En el contexto del festival, esta obra nos recuerda la importancia de la comunidad en los grandes viajes de fe y nos sitúa en el comienzo de un viaje simbólico hacia lo trascendental, guiados por la música.

Las Jornadas Mundiales de la Juventud han renovado el espíritu de las peregrinaciones en la era contemporánea, atrayendo a millones de jóvenes de todo el mundo a reunirse bajo el estandarte de la fe y el diálogo intercultural. Las piezas seleccionadas de las JMJ de 2011 en Madrid y 2016 en Cracovia nos conectan con ese espíritu joven y dinámico que caracteriza a los peregrinos modernos. Al evocar estos himnos, viajamos hacia un presente donde las rutas de peregrinación continúan siendo un espacio de encuentro, comunión y renovación espiritual, en un contexto global.

El *Salve Regina* es uno de los cánticos más emblemáticos del repertorio mariano, y su historia se entrelaza profundamente con el Camino de Santiago. Esta obra es un himno de devoción a la Virgen María, protectora de los peregrinos. A lo largo de los siglos, este cántico ha sido entonado por innumerables caminantes que, desde todos los rincones de Europa, han recorrido las rutas hacia Santiago en busca de fe, redención y consuelo. Su inclusión en este concierto refleja la importancia de la Virgen María como guía espiritual en el viaje de los peregrinos, y evoca el espíritu de Santiago de Compostela, uno de los destinos más importantes de las peregrinaciones cristianas.

La comunidad de Taizé, fundada por el hermano Roger en 1940, es un ejemplo contemporáneo de cómo la música puede convertirse en un canal para la reconciliación y el encuentro espiritual. Desde su creación, Taizé ha atraído a jóvenes de todo el mundo a participar en sus encuentros ecuménicos, donde la música sencilla y repetitiva facilita la meditación y la oración compartida. Estas melodías, profundamente introspectivas y espirituales, reflejan el ideal de unidad cristiana que ha guiado a la comunidad durante décadas. La inclusión de los cantos de Taizé en este ciclo nos transporta a los tiempos modernos, donde las peregrinaciones ya no son solo viajes físicos, sino también encuentros profundos de diálogo espiritual y cultural.

El himno eucarístico, *Cantemos al Amor de los Amores*, compuesto por Restituto del Valle e Ignacio Busca de Sagastizábal para el XII Congreso Eucarístico de Madrid en 1911, es una de las piezas más representativas de la devoción católica en España. Se ha convertido en un himno de adoración que trasciende las fronteras, conectando a los fieles en su amor y veneración por el Santísimo Sacramento. Su inclusión en el concierto subraya la centralidad de la Eucaristía en la vida de los peregrinos, que, a lo largo de la historia, han buscado en la misa y la adoración eucarística momentos de renovación espiritual y comunión con Dios. A través de esta pieza, viajamos a un momento crucial en la historia de la fe en España, y al mismo tiempo recordamos que la adoración eucarística sigue siendo un pilar fundamental en los caminos de fe de hoy.

El próximo Jubileo de 2025 marca un momento importante en la historia de las peregrinaciones cristianas. El himno *Peregrinos de la Esperanza*, compuesto por Pierangelo Sequeri y Francesco Meneghello, encapsula la idea de la peregrinación como un viaje hacia el futuro, hacia una renovación constante de la fe y la esperanza. Este himno, que será entonado por millones de peregrinos en todo el mundo, nos recuerda que la peregrinación no es solo una tradición del pasado, sino una práctica viva y dinámica que sigue guiando a los creyentes hacia una búsqueda de lo sagrado. Al incluir esta pieza en el concierto, anticipamos un futuro donde la música seguirá acompañando a los peregrinos en su camino hacia la esperanza y la redención.

Esta misa polifónica no es simplemente una colección de piezas musicales, sino una travesía por los caminos de la fe que, a lo largo de la historia, han unido a los pueblos y las culturas. Desde los antiguos himnos marianos del Camino de Santiago hasta los cantos contemporáneos de Taizé, la música ha sido una compañera constante para los peregrinos en su búsqueda de sentido y comunión.

El marco del 700 aniversario del fallecimiento de Marco Polo nos invita a reflexionar sobre cómo las rutas comerciales y espirituales han tejido una rica red de intercambios culturales. Así como Marco Polo trajo consigo relatos de tierras lejanas, los peregrinos han llevado consigo historias, canciones y plegarias que han moldeado la identidad espiritual de Europa y el mundo. Este concierto rinde homenaje a esas rutas, a esas almas que, con fe y esperanza, han caminado hacia lo sagrado, dejando un legado de música y devoción que sigue resonando hoy y nos acerca un poco más a comprender la profunda conexión entre la música, la fe y la humanidad.

T E X T O S

Pueblo de Reyes

Pueblo de reyes, asamblea santa.
Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios.
Bendice a tu Señor.
Te cantamos, oh, Hijo amado del Padre.
Te alabamos, eterna palabra salida de Dios.
Te cantamos, oh, Hijo de la Virgen María.
Te alabamos, oh, Cristo nuestro hermano.
Nuestro Salvador
Pueblo de reyes, asamblea santa.
Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios.
Bendice a tu Señor.
Te cantamos a Ti, esplendor de la gloria.
Te alabamos, estrella radiante que
anuncias el día.
Te cantamos, oh, luz que iluminas
nuestras sombras.
Te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén.
Pueblo de reyes, asamblea santa.
Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios.
Bendice a tu Señor.
Te cantamos, Mesías,
que anunciaron los profetas.
Te alabamos, oh, hijo de Abraham e hijo de
David.
Te cantamos, Mesías, esperado por los pobres.
Te alabamos, oh, Cristo,
nuestro rey de humilde corazón.
Pueblo de reyes, asamblea santa.
Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios.
Bendice a tu Señor.
Te cantamos, mediador entre
Dios y los hombres.
Te alabamos, oh, ruta viviente,
camino del cielo.
Te cantamos, sacerdote de la nueva alianza.
Te alabamos, Tú eres nuestra paz
por la sangre de la cruz.
Pueblo de reyes, asamblea santa.
Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios.
Bendice a tu Señor.

Misa JMJ

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.*

Taizé

Aleluya 17

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya.

The kingdom of God

The kingdom of God is justice and peace

And joy in the holy spirit.

Come, lord, and open in us

The gates of your kingdom.

*El reino de Dios es justicia y paz
y alegría en el espíritu santo.*

*Ven, Señor, y abre en nosotros
las puertas de tu reino.*

Missa Joannis Paoli Secundi JMJ

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus,

Dominus Deus, Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini

Hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo,

Señor Dios de los Ejércitos.

El cielo y la tierra están llenos de tu gloria.

¡Hosanna! en las Alturas.

Bendito el que viene en nombre del Señor.

¡Hosanna! en las Alturas.

Agnus Dei

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

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

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

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

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

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

Cantemos al Amor de los amores

Cantemos al amor de los amores,

cantemos al Señor,

Dios está aquí, venid adoradores adoremos

a Cristo Redentor.

Gloria a Cristo Jesús,

cielos y tierra bendecid al Señor;

honor y gloria a Ti,

Rey de la gloria, amor por siempre a Ti,

Dios del amor.

Taizé

Nada te turbe

Nada te turbe, nada te espante

quien a Dios tiene, nada le falta.

Nada te turbe, nada te espante

solo Dios basta.

Salve Regina

Salve, Regina, mater misericordiae:

Salve vita, dulcedo et spes nostra, salve.

Regina, ad te clamamus, exsules, filii Evae.

*Regina, ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.*

Eia ergo, Advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exilium ostende.

O Clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

*Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia:
vida, dulzura y esperanza nuestra.*

A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva;

*a ti suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.*

Ea, pues, Señora, abogada nuestra,

*vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.*

Oh clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María.

Peregrinos de esperanza

Llama viva para mi esperanza,

que este canto llegue hasta ti,

seno eterno de infinita vida,

me encamino, yo confío en ti.

*Toda lengua, pueblos y naciones
hallan luces siempre en tu Palabra.*

Hijos, hijas, frágiles, dispersos,
acogidos en tu Hijo amado.

Llama viva para mi esperanza,
que este canto llegue hasta ti,
seno eterno de infinita vida,
me encamino, yo confío en ti.

Dios nos cuida, tierno y paciente
nace el día, un futuro nuevo.
Cielos nuevos y una tierra nueva.
Caen muros gracias al Espíritu.

Llama viva para mi esperanza,
que este canto llegue hasta ti,
seno eterno de infinita vida,
me encamino, yo confío en ti.

Una senda tienes por delante,
paso firme, Dios sale a tu encuentro.
Mira al Hijo que se ha hecho hombre
para todos, él es el camino.

Llama viva para mi esperanza,
que este canto llegue hasta ti,
seno eterno de infinita vida,
me encamino, yo confío en ti.

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 Historia y Ciencias de la Música 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 y 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 24 NOV.

12.30 H

la guardia

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Antiguos Dominicos)

NUMEN ENSEMBLE

Carmen Paula Romero, soprano - Marina Pardo, mezzosoprano -
César Arrieta, tenor - Enrique Sánchez, barítono -
Héctor Eliel Márquez, director titular y pianoforte - Jerónimo Marín, director invitado

Manuel García "sagrado": Misa n.º 4

Hilarión Eslava (1807-1878)
Ave Maria, para coro y órgano Op.
156, n.º 1 (1861) [ver fuente original]
(3 Motetes a cuatro voces con acompañamiento de órgano, Madrid, 1861)

Gioachino Rossini (1792-1868)
Ave verum, motete sacro (4vv) (1853)
(Cantata Catholica, n.º 105, 1876)

La nuit de Noël (Bajo y 8vv) (1863)
(*Péchés de vieillesse*, vol. II, n.º 6)

Manuel García (1775-1832)
*Misa n.º 4**
Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus
Benedictus - Agnus Dei

Duración: 60'

Programa de estreno

Copia de C. M. Baetens, 1860 - Transcripción: James Radomsky

C O M P O N E N T E S

SOLISTAS

Carmen Paula Romero, soprano - Marina Pardo, mezzosoprano
César Arrieta, tenor - Enrique Sánchez, barítono

NUMEN ENSEMBLE

Héctor Eliel Márquez, director titular y pianoforte
Jerónimo Marín, director invitado

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

Para las NOTAS AL PROGRAMA, los TEXTOS y los INTÉRPRETES,
véase el concierto del 23 de noviembre en Baeza.

DOMINGO 24 NOV.

19.00 H

villargordo

Iglesia Parroquial de la Asunción

DÚO EL PARAÍSO

Música sacra del siglo XVII: entre la piedad y el gozo

Barbara Strozzi (1619-1677): *Salve Regina*
(*Sacri Musicali Affetti*, Venecia: Francesco Magni, 1655)

Tarquinio Merula (1594-1665)
Canzonetta spirituale sopra alla nanna
(*Curtio precipitato et altri capricii in diversi modi vaghi e leggiadri à voce sola*,
Venecia: Bartolomeo Magni, 1638)

Giovanni Girolamo Kapsberger (c.1580-1651)
Toccata en Fa
(*Libro quarto d'intavolatura di Chitarone*, Roma, 1640)

Francesca Caccini (1586-desp.1641): *Madrigal Maria, dolce Maria*
(*Il Primo Libro delle Mvsiche*, Florencia: Zanobi Pignoni, 1618)
[ver fuente original - imagen 023]

Giovanni Girolamo Kapsberger: *Canarios*
(*Libro quarto d'intavolatura di Chitarone*, Roma, 1640)

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Motete *Laudate Dominum* SV 287 [ver fuente original – imagen 40]
(*Selva morale e spirituale*, Venecia: Bartolomeo Magni, 1641)

Lucrezia Orsina Vizzana (1590-1662)
Motete *O magnum mysterium*
(*Componimenti musicali de motteti concertati*, Venecia: Bartolomeo Magni, 1623)

Claudia Sessa (c.1570-c.1615)
Aria *Occhi io vissi di voi* [ver fuente original – imagen 14]
(*Canoro piano di Maria Vergine*, Venecia: Aere Bartholomei Magni, 1613)

Francisco Guerau (1649-1722): *Marionas*
(*Poema harmónico*, Madrid: Manuel Ruiz de Murga, 1694)

Juan Hidalgo (1612-1685)
El agua del llanto, solo de Miserere
(Archivo Histórico del Monte de Piedad de Madrid)

José de Torres y Martínez Bravo (1670-1738)
Cielos, qué nuevas antorchas, cantada de Navidad
(Archivo n.º 635, Catedral de Guatemala, 1721)
Introducción
Área - Recitado - Fuga - Recitado - Área - Coplas

Gaspar Sanz (c.1640-1710): *Jácara* (1674)
(*Instrucción de música sobre la guitarra española*, Zaragoza: Herederos de Diego Dormer, 1674) [ver fuente original]

Sebastián Durón (1660-1716)
¡Fuego, fuego, agua, agua!, solo al Santísimo
(Archivo Histórico del Monte de Piedad de Madrid)

Vaya, pues, rompiendo el aire, solo de Navidad
(Ms. n.º 3-056, Catedral de Guatemala)

Duración: 60'

C O M P O N E N T E S

DÚO EL PARAÍSO

Pilar Carretero, soprano

Miguel Ángel Muñoz, cuerda pulsada

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN Y
EL AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES

Entre la piedad y el gozo

Pilar Carretero Pantoja

Durante el siglo XVII, el artista que deseara estabilidad profesional y económica debía volverse bien hacia la corte bien hacia la Iglesia. Para los compositores –hombres– trabajar para un noble o en una capilla eclesiástica era lo más frecuente y deseado. Para las mujeres, la situación era más complicada, estando vetados para ellas estos puestos la mayoría de las veces, aunque encontramos ejemplos de lo que grandes artistas lograron gracias a su tesón y talento.

En el presente programa escucharemos piezas sacras italianas y españolas, notables paradigmas de la labor de estos músicos y músicas del *Seicento*.

Los textos son de muy diversa índole: llenos de patetismo dedicados a la Pasión, anticipada desde la cuna, o sobre el rostro de Cristo muerto; plegarias clásicas como *Salve Regina*; textos de enorme sensualidad fundiendo la pasión amorosa humana y divina, arraigados en la tradición del Siglo de Oro español; textos de alabanza alegres y letras decididamente gozosas y destinadas a la celebración, dedicadas al tiempo de Navidad.

Tarquinio Merula fue un organista, compositor y maestro de capilla nacido en Bussetto. Su vida transcurrió entre Cremona y Bérgamo, con un breve paso por la corte real de Varsovia. Su *Canzonetta spirituale sopra alla nanna* presenta, sobre un acompañamiento en compás ternario que se repite de manera *ostinata* durante toda la composición y que servirá para acunar al niño, una melodía que es a la vez una nana que le canta la Virgen María a su hijo y un desesperado lamento por los sufrimientos que sabe le esperan cuando sea adulto.

Claudio Monteverdi, figura crucial de transición entre el Renacimiento y el Barroco, trabajó primero en la corte de Mantua y, desde 1613 y hasta su muerte, en Venecia, donde fue maestro de capilla en la Basílica de San Marcos. Escribió música escénica, sacra y madrigales y fue epicentro de importantes polémicas de la época, en la transición de la *prima pratica* a la *seconda pratica*. El motete *Laudate Dominum*, cuyo texto proviene del Salmo 117, es precisamente un ejemplo de esta “segunda práctica” o estilo moderno, donde “la palabra es dueña de la armonía”. En él, el canto y el acompañamiento pretenden imitar las diversas formas e instrumentos con los que alabar a Dios.

Francesca Caccini gracias a su talento, no solo musical sino para sortear las intrigas de la corte, trabajó en Florencia para los Medici componiendo y organizando los espectáculos cortesanos, algo extraordinario para una mujer. Se conserva de ella muy poca obra; de su colección *Il Primo Libro delle Mvsiche*, que es un compendio de todos los géneros y “trucos del oficio” que una cantante solista debía dominar, seleccionamos el madrigal *Maria, dolce Maria*, dedicado al dulce nombre de la Virgen, cuya sola mención reconforta el corazón.

Barbara Strozzi, prolífica compositora y cantante veneciana, logró publicar su obra sin el patrocinio concreto de ninguna corte ni de la Iglesia. Esta libertad –profesional y también personal– hizo que pasara a la historia como cortesana, sin serlo. Su producción contiene música vocal secular, con la excepción de su opus 5, *Sacri Musicali Affetti*, del que extraemos *Salve Regina*, con el texto tradicional latino. Una compleja composición llena de cromatismos y figuras retóricas que imitan las lágrimas, los suspiros y el profundo sentimiento de invocación mariana.

Mucho más común era la presencia de compositoras en los conventos, ya que, como religiosas, las mujeres podían acceder a cierta formación y libertad para componer. Además, las monjas escribían e interpretaban sus composiciones en sus propias congregaciones.

Es el caso de Claudia Sessa, cantante, instrumentista y compositora en el convento de Santa María Annunciata en Milán, de la que se decía que tanto el pueblo como la nobleza acudía en masa a la iglesia para escucharla cantar; y Lucrezia Orsina Vizzana, monja en el Colegio de Santa Cristina de Bolonia.

De la primera, se conserva escasa obra, de la que interpretamos el aria *Occhi io vissi di voi*, dedicado a la Pasión y publicada en la antología *Llanto cantado de la Virgen María sobre el rostro de Cristo muerto*. De la segunda, de la colección de composiciones sacras que la religiosa dedica a sus hermanas, recogemos el motete *O magnum mysterium*, de gran expresividad e incluso sensualidad pese a su texto relacionado con la Pasión de Cristo.

Juan Hidalgo, arpista de la Real Capilla y maestro de la Real Cámara, fue conocido especialmente como uno de los creadores de la zarzuela y la ópera española; y también por su producción vocal de cámara, tonos “a lo humano” y “a lo divino”, que tuvo en su época también un enorme éxito y difusión. Ejemplo de ello es el tono *El agua del llanto*, un solo de *Miserere* en el que, tanto la antítesis fuego/agua que habla de la búsqueda de la redención y el amor divino, como la estructura –estribillo y coplas– están enraizadas en el estilo español.

José de Torres fue organista y después maestro de la Real Capilla de Madrid. Su obra gozó de gran difusión, alcanzando incluso territorios del Nuevo Mundo; como ejemplo, la cantada de Navidad *Cielos, qué nuevas antorchas*, conservada en Guatemala. En ella, como sucede en otras muchas cantadas tempranas de Torres, se mezclan arias italianas y recitativos con formas españolas, como las *coplas*, *graves* o *fugas*. Destaca el “área” *Pequeño amor*, con el juego retórico del deseo de muerte de amor ante el pequeño niño Jesús.

Sebastián Durón, maestro de capilla y organista, fue nombrado en 1691 organista de la Capilla Real. Tanto el tono a lo divino *¡Fuego, fuego, agua, agua!*, como el solo de Navidad *Vaya, pues, rompiendo el aire*, presentan la típica estructura española de coplas y estribillo. El primero, con un texto dedicado al Santísimo con la dicotomía *fuego* y *agua* para un alma que se abrasa de amor divino. La segunda, una pieza sobre la forma de danza más difundida del Siglo de Oro –jácara–, celebra el Nacimiento del niño Jesús en tono popular y festivo.

T E X T O S

Salve Regina

Salve, Regina, mater misericordiae:
Salve vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Regina, ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Regina, ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O Clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

*Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia:
vida, dulzura y esperanza nuestra.
A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva;
a ti suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María.*

Canzonetta spirituale sopra alla nanna

Hor ch'è tempo di dormire,
dormi figlio e non vagire,
perché tempo ancor verrà
che vagire bisognerà.
Deh, ben mio, cor mio,
fa la nina, nina na.

Chiudi quei lumi divini
come fan gl'altri bambini
perché tosto oscuro velo
priverà di lume il cielo.
Deh, ben mio, cor mio,
fa la nina, nina na.

Over prendi queste latte
dalle mie mamelle intatte
perché ministro crudele
ti prepara aceto e fiele.
Deh, ben mio, cor mio,
fa la nina, nina na.

Amor mio, sia questo petto
hor per te morbido letto
pria che rendi ad alta voce
l'alma al padre su la croce.
Deh, ben mio, cor mio,
fa la nina, nina na.

Posa hor queste membra belle,
vezzosette e tenerelle
perché poi ferri e catene,
gli daran acerbe pene.
Deh, ben mio, cor mio,
fa la nina, nina na.

Queste mani e queste piedi
ch'hor con gusto e gaudio vedi
ahimè, com'in varii modi
passeran acuti chiodi.

Questa faccia graziosa
rubiconda hor più di rosa,
sputi e schiaffi spocheranno
con tormento e grand'affanno.

Ah, con quanto tuo dolore
sola speme del mio core
questo capo e questi crini
passeran acuti spini.

Ah, che in questo divin petto
amor mio dolce e diletto
vi farà piaga mortale
empia lancia e disleale.

Dormi dunque figlio mio,
pur Redentor mio,
perché poi con lieto viso
ci vedrem in Paradiso.

Hor che dorme la mia vita,
del mio cor gioia compita,
tacia ogn'un con puro zelo,
tacian sin la terra e'l cielo.

E fra tanto, io che farò?
il mio ben contemplerò

ne starò col capo chino
sin che dorme il mio Bambino.

Ahora que es tiempo de dormir,
duerme hijo y no gimas.
Porque tiempo vendrá
en que tendrás que llorar.
Ah, bien mío, corazón mío,
fa la nina, nina na.
Cierra esos ojos divinos
como hacen los demás niños,
porque pronto un oscuro velo
privará de luz el cielo.

Toma ahora esta leche de mis pechos intactos
porque esbirros crueles te preparan vinagre y hiel.

Amor mío, sea este pecho para ti lecho suave,
Antes de que entregues dando voces tu alma al
Padre en la cruz.

Reposa estos miembros, bellos,
graciosos y tiernos,
porque después hierros y cadenas
les producirán amargas penas.

Estas manos y estos pies que ahora
con gusto y gozo ves,
¡Ay de mí! Cómo de varias maneras
los atravesarán agudos clavos.

Esta cara graciosa, rubicunda más que una rosa,
Escupitajos y bofetadas la ensuciarán con gran
tormento y angustia.

¡Ah, con cuánto dolor, única esperanza
de mi corazón,
esta cabeza y estos cabellos recibirán
agudas espinas!

¡Ah, que en este pecho divino, amor mío,
dulce y amado,
te hará una herida mortal una lanza
impía y desleal!

Duerme entonces, hijo mío,
también Redentor mío,
porque después, con alegres rostros,
nos encontraremos en el Paraíso.

Ahora que duerme mi vida,
de mi corazón cumplida alegría,
callen todos con gran celo, callen incluso
la tierra y el cielo.

Y entre tanto, yo, ¿qué haré?
mi bien contemplaré,
estaré con la cabeza inclinada,
mientras duerme mi Niño.

María, dulce María

María, dulce María,
nome soave tanto
ch'en pronunziar t'imparadis'il core.
Nome sacro e santo
ch'el cor m'infiammi di celeste amore.
María mai sempr'io canto,
ne può la lingua mia più felice parola
Trami dal sen giùmai che dir, che dir María.
Nome ch'ogni dolor tempr'a e consola
Voce tranquilla ch'ogni affanno acqueta,
ch'ogni cor fà sereno, ogn'alma lieta.

María, dulce María, nombre tan suave
que al pronunciarlo te llena de paraíso el corazón.
Nombre sagrado y santo
Que el corazón me inflama de amor celestial.
María, nunca podré cantar,
ni puede mi lengua una palabra más feliz
sacar de mi pecho que decir "María".
Nombre que todo dolor consuela y templá
voz tranquila que toda pena apacigua,
que todo corazón serena, que toda alma alegre.

Laudate Dominum

Laudate Dominum in Sanctis eius.
Laudate eum in firmamento virtutis eius.
Laudate eum in virtutibus eius.
Laudate eum in sono tubae.
Laudate eum in psalterio et cithara.
Laudate eum in tympano et choro.
Laudate eum in cimbali bene sonantibus.
Laudate eum in cimbali iubilationibus.
Omnis Spiritus laudat Dominum.
Alleluia!

Alabad al Señor en sus Santos.
Alabadle en el firmamento de su poder.
Alabadle en sus virtudes.
Alabadle con sonido de trompeta.

*Alabadle con salterio y arpa.
Alabadle con pandero y cántico.
Alabadle con címbalos sonoros.
Alabadle con címbalos de júbilo.
Todo espíritu alabe al Señor.
¡Aleluya!*

O magnum mysterium
O magnun mysterium
O profundissima vulnera,
O passio acerbissima
O dulcedo deitatis, adiuva me
ad aeternam felicitatem consequendam
Alleluia!

*Oh gran misterio,
oh profundísima herida,
oh amarga Pasión,
oh dulce deidad, ayúdame
para alcanzar la felicidad eterna
¡Aleluya!*

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.*

El agua del llanto
El agua del llanto aumenta el incendio
el fuego de amor consume los yerros.

Ojos, no enjuguéis el llanto
sea eterno el sentimiento
que la ocasión pide a voces
agua para tanto incendio.

Ojos, agua solicito
que no seréis los primeros
que en agua funden su dicha
cuando en mis culpas me anego.

Agua pido que me abraso
fuego pido que soy hielo
agua, que el volcán es mucho
fuego, mi Dios, fuego ¡fuego!

No te parezca, mortal,
que son contrarios efectos
que el agua lava la culpa
y el fuego consume el yerro.

Cielos, qué nuevas antorchas

Introducción
Cielos, ¿qué nuevas antorchas
la esfera del aire vagan,
y en giros rápidos tejen lazos de luces y llamas?
¿Qué nuevo incendio resulta
desde al ambiente a la escarcha,
que en cándido aspecto enciende
otro cielo en la campaña?
Mis corderillos retozan al ver
que en los aires cantan,
y aun en lo bruto, el acento
le influye el eco por alma.

Área
Ríndase el pecho al idioma
feliz de esta gran novedad,
pues cristal y ave, la luz y
el matiz con blanda igualdad
no puede mover si no es
el poder de alguna deidad.

Recitado
¿Pues qué aguarda mi planta?
¿Ni bien temerosa, ni bien placentera
que al susto le amenaza, no corre ni se llega,
en zozobra apacible que dudosa alegre?
Ánimo, júbilo, muévela.

Fuga
Pero, ay cielos, ¿qué veo?
¡Qué deidad! ¡Qué mujer! ¡Qué flor! ¡Qué
aurora! ¡Qué apacible señora!
¡Qué amable varón, dulce y reverente!

Recitado

¡Qué infante tan hermoso y refulgente!
¡Ay, que me hallé a la Luz de tanto aviso,
sin saber dónde estoy, el Paraíso!

Área

Pequeño amor, no más vivir,
quiero morir por tu esplendor
que no he de hallar para animar muerte mejor.

Coplas

Toma este corderillo, que en ti copió en puras
inocencias, leal candor.

Toma el ganado, el alma y el corazón, que,
viéndote, a mí mismo me busco yo.

Yo quiero entre esas luces morir, mi Dios, mas
no morirá un muerto de puro amor.

¡Fuego, fuego, agua, agua!

¡Fuego, fuego, agua, agua!

Que ese sol que está patente todo se abrasa.

Mas, ¡ay!, ¿quién podrá llegar a alcanzarla,
si el que todo lo puede no acierta a encontrarla?

¡Fuego, fuego, agua, agua!

¡Fuego y más fuego! ¡Agua y más agua!

Que no se halla remedio a tanta llama

Y, así, es fuerza en ardores diga que acaba.

¡Fuego y más fuego! ¡Agua y más agua!

Dios mío, que ya encendido
echas el resto a tus ansias,
¿quién socorrerme podrá cuando
tú a ti no te bastas?

Eres agua con que todos, sus culpas
limpian y lavan,
que para ofensa infinita,
solo agua infinita basta.

Eres volcán abrasado por tu divina palabra,
siendo pelícano hermoso para sustentar las
almas.

Vaya, pues, rompiendo el aire

Vaya, pues, rompiendo el aire

la jacarilla de garbo,

que como nacida viene a

la noche por lo guapo.

A la salud del Rey Niño que al hielo
está tiritando ¡ay! tiritando.

Silencio, atención, aplauso,

¡Ay, Jesús, que de risa me caigo!

Y hasta el sol está tiritando.

No chisten, callen.

Silencio, atención, aplauso.

Jácara va de lo bravo, de ese jayán formidable
que pegará fuego al mundo el día
que se enojare.

Ese que hace creer que hoy

es el día que nace,

Cuando sabemos que tiene

tanta edad como su Padre.

Reclinado en unas pajas le han visto,
mas no se espanten,
que él será de lo granado cuando
espigado se halle,
que es descendiente de reyes a
todos nos persuade,
y si se averigua habrá una cruz en su linaje.

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. Completa su formación con Michael Noone, Lola Arenas, Raquel Andueza, Eduardo Egüez, Carlos Mena, Javier Artigas, Cristiano Contadin, Karl Peter Kammerlander (*lieder* y *mélodie*), Tiziano Bagnati, Maria Christina Cleary, Paoletta Marrocu, Jill Feldman y Alberto Allegrezza (teatro y gestualidad barroca). Máster en Interpretación Musical y en Investigación Performativa. Canta en teatros y festivales en España (Úbeda y Baeza, Murcia, Gijón, Daroca, Granada, Martos, Andújar) 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 de Legrenzi y Rovetta 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. Ha colaborado con agrupaciones como la Orquesta Barroca de Granada, Folengo, Marizápalos, la Academia Barroca de Sevilla, la Orquesta Barroca Eutherpe, A5 Vocal Ensemble, Cordobaroque Ensemble, Il Parnaso Musicale o la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Con Veterum Musicae graba *Devoción Mariana en la Edad Media*; con El Cura Rojo graba *Famous Concerts for small recorders*; y con El Parnaso Español participa como intérprete y como productor en *Delio Ardiente*, monográfico dedicado a la música escénica de Sebastián Durón, y *En tierna calma* dedicado a la obra para voz y continuo de José de Torres. Como solista ha publicado un monográfico sobre la música para laúd barroco titulado *Cuademo de Estudio, vol. 1: Dresde, S. L. Weiss*.

SÁBADO 30 NOV.

20.00 H

cambil

Iglesia Parroquial de la Encarnación

METALLY BAND
Manuel Dávila, director

Los tubos bien temperados

PRIMERA PARTE

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto para violín, Op. 3, n.º 9 RV230
(1711)¹
Allegro
Larghetto
Allegro

Giovanni Gabrieli (c.1553-1612)
Sonata Octavi Toni Ch. 184 (1597)²
Sonata Pian'e Forte Ch.175 (1597)¹
Canzon XIV Ch. 211 (1615)

Gaspar Cassadó (1897-1966)
Toccata en estilo G. Frescobaldi (1925)³
Grave
Allegro leggiero

SEGUNDA PARTE

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite orquestal n.º 3 en Re Mayor BWV
1068 (1725)⁴
Ouverture

Cantata Herz und Mund und Tat und
Leben BWV 147 (1719)⁴

Choral Wachet auf, ruft uns die Stimme
BWV 645 (1748)⁴

Choral Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ
BWV 639 (1708)⁴

Oratorio de Navidad BWV 248 (1734)

Duración: 55'

P
R
O
G
R
A
M
A

Transcripciones:
(1) Jean François Taillard
(2) Robert King
(3) Patrick Sheridan
(4) Enrique Crespo

C O M P O N E N T E S

METALLY BAND

Pablo Lagares, Pablo Lucerón, Javier Daza, José Mª Serna, Santiago Doctor,
José Zarzana, Yeray Navarro, Abel Cobo y José A. Carreño, trompetas
Pablo Lagares, Alberto López, Alejandro Martínez,
Abel García y Nerea Cabrera, trompas
Fran Ruiz, Álvaro Martínez, José Ángel Sánchez y Alberto Justicia, trombones
Anabel Ruiz y Diego Fernández, bombardino
Miguel A. de la Torre y David Vergara, tubas
Antonio J. Bolívar, percusión

Manuel Dávila, director

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE CAMBIL

COLABORACIÓN CON EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
"ANDRÉS DE VANDELVIRA" DE JAÉN

Los tubos bien temperados

Rubén Fernández Gómez

A modo de tributo a la distinguida obra para teclado compuesta por el maestro del Barroco Johann Sebastian Bach y su *Clave bien temperado*, la Metally Band del Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén ha preparado este concierto, dejando constancia de la eficacia de la afinación temperada en los modernos instrumentos de viento metal.

Este tipo de formación conocida como *brass band*, que se consolida durante las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, primero en Norteamérica y posteriormente en Europa, ha dispuesto de un repertorio muy amplio y variado de música popular y utilitaria para desempeñar funciones tanto en ceremonias religiosas como en otros servicios militares o civiles.

El programa de este concierto, constituido por transcripciones de obras representativas de las distintas etapas del periodo barroco, desde el temprano de Giovanni Gabrieli hasta el más tardío de J. S. Bach, muestra ejemplos de una tradición musical sacra en la que el contrapunto de la época permitía acentuar la majestuosidad y grandiosidad de los templos en los que se interpretaban gracias a los efectos de policoralidad, junto con los avances que en materia de escritura instrumental se produjeron a lo largo del periodo.

El Concierto Op. 3, n.º 9 de Vivaldi apareció publicado junto con otros once conciertos dentro de su colección *L'estro armonico*. Escrito en tres movimientos, presenta los rasgos característicos de la solvente y prolífica escritura del compositor veneciano. La frescura de la línea melódica de los instrumentos agudos, junto con la típica alternancia de *ritornellos* con pasajes a solo propia del género son las señas de identidad del conjunto de sus conciertos. Además, la riqueza armónica, que en estas obras es proporcionada por la sonoridad de una orquesta de cuerda frotada barroca, es aquí sustituida por la opulencia y brillantez tímbrica que aporta el conjunto de instrumentos de viento metal logrando efectos igualmente sorprendentes.

Más de un siglo atrás en el tiempo hay que retroceder para conocer las obras del compositor y organista veneciano Giovanni Gabrieli incluidas en el programa. Las dos primeras, *Sonata Octavi Toni* y *Canzon Pian'e Forte*, pertenecen a su colección de *Sinfonías Sacras* publicada en 1597; estas obras permitían subrayar los contrastes dramáticos gracias a los efectos de policoralidad que ofrecía la Basílica de San Marcos de Venecia en la que Gabrieli desarrolló la mayor parte de su carrera musical. Se da la circunstancia, además, de que *Canzon Pian'e Forte* constituye uno de los primeros ejemplos del repertorio instrumental en el que un compositor detalla en la partitura los matices y efectos dinámicos requeridos para su correcta interpretación. *Canzon XIV*, por su parte, apareció publicada póstumamente en su segunda colección de *Sinfonías sacras* de 1615.

Compuesta en 1925, la *Tocatta en estilo de Girolamo Frescobaldi*, del compositor catalán Gaspar Cassadó, fue considerada durante un tiempo una obra del propio músico italiano, sin que a su verdadero autor aparentemente le preocupase tal confusión. Escrita originalmente para violonchelo y piano, pronto también fue arreglada para distintas formaciones de viento. En el estilo improvisatorio característico de las tocatas para órgano de Frescobaldi, y sobre una estructura ternaria lento-rápido-lento, las cornetas y trompetas agudas van desplegando antifonalmente unas melodías de gran riqueza afectiva tan propia del primer barroco sobre una armonía sostenida por el resto del conjunto instrumental.

La segunda parte del concierto está dedicada al más grande compositor del Barroco, Johann Sebastian Bach, con una selección representativa de su repertorio sacro luterano, precedidas en esta ocasión por la obertura de su suite orquestal n.º 3 en Re Mayor. La Cantata BWV 147 fue compuesta en 1719 en Weimar para el adviento, mientras que la BWV 248 pertenece al Oratorio de Navidad y fue compuesta en 1734 en Leipzig. Entre ambas se insertan los dos corales luteranos BWV 645 y BWV 639 originalmente escritos para órgano y cuyos arreglos para *brass band* son muestras evidentes de que la magnificencia y la exuberancia del contrapunto barroco alemán de la primera mitad del siglo XVIII puede ser magistralmente desarrollada por los modernos tubos de metal.

I N T É R P R E T E S

Metally Band. Agrupación formada por alumnado de instrumentos de viento metal que cursan los últimos años del título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en la especialidad de Interpretación en el Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Fue fundada en 2023 por el catedrático de tuba Manuel Dávila con la finalidad de formar a jóvenes músicos en la interpretación de un repertorio tanto de arreglos sinfónicos como de aquel otro específicamente creado para este tipo de conjunto conocido como *brass band*. A pesar de su corta trayectoria, ya ha participado en conciertos realizados en el coro de la S. I. Catedral de Jaén o en el patio del Archivo Histórico Provincial de la misma ciudad con gran acogida entre el público.

SÁBADO 30 NOV.

20.00 H

pozo alcón

Salón Social y Cultural

ENSEMBLE DE SAXOFONES GARAYSAX Y GARAY BRASS QUINTET

José Ramón Olmo Fernández y David Cuenca Lacruz, directores

Peregrinación musical por las rutas del Ámbar y de Poniente

PRIMERA PARTE:

ENSEMBLE DE SAXOFONES GARAYSAX

Manuel Lillo (n.1940)

Diálogos entre Don Quijote y Sancho,
poema sinfónico para ensemble de
saxofones (2012)

Vincent d'Indy (1851-1931)

Choral Varié, Op. 55 (1903)

Giovanni Gabrieli (c.1553-1612)

Canzona et Sonate (1615)

Canzone IX, arreglo para ensemble
de saxofones

Robert Roden (1949-2012)

Difference of opinion (2000)

Pedro Iturralde (1929-2020)

*Miniatura*¹

Jean-Denis Michat (n.1971)

Easy Haka (2011)

SEGUNDA PARTE:

GARAY BRASS QUINTET

Jeremiah Clarke (1674-1707)

Trumpet Voluntary, fanfarria (1700)²

Claudio Monteverdi (1567-1643)

A un giro sol de' bell' occhi lucenti,
madrigal SV84³

Henry Purcell (1659-1695)

Trumpet Tune & Ayre, fanfarria (1685)²

Jean Joseph Mouret (1682-1738)

Rondeau, fanfarria (1734)²

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Water Music HWV 348 (1717)⁴

Air

Allegro

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Chorale St Antoni (1749)⁵

Duración: 60'

P
R
O
G
R
A
M
A

Transcripciones y arreglos:

(1) Miguel Torralbo Reyes

(2) Walter Barnes

(3) Jay Lichtmann

(4) Jeon Hun

(5) Chip De Stefano

C O M P O N E N T E S

ENSEMBLE DE SAXOFONES GARAYSAX

Alfonso Cobo Gutiérrez y Jerónimo Toril González, saxofones sopranos
Jaime Vares Carrillo, José Miguel Nieto Ferreira, Martín Millán Romero,
Marcos López Vergara, Sofía Molina Zaouini e Ismael Molina Zaouini, saxofones altos
Yanua Gómez Pardo, Sofía Dirube Santos, Sergio Albacete Ruiz
y Silvia Quesada Moya, saxofones tenores
Guillermo Arjona Pozo y Josué Zhagnay Flores, saxofones barítonos
Jesús Contreras Gila, percusión

José Ramón Olmo Fernández, director

GARAY BRASS QUINTET

Santiago Rosales Gomera y Pablo Fuentes Calvo, trompetas

Ángel Joaquín Jódar Reyes, trombón

David Cuenca Lacruz, trompa y dirección

David Vergara Agudo, tuba

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN

COLABORACIÓN CON EL CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA "RAMÓN GARAY" DE JAÉN

Rutas del Ámbar y de Poniente

José Ramón Olmo Fernández y David Cuenca Lacruz

En la primera parte de este concierto, el Ensemble de Saxofones GaraySax del Conservatorio de Música “Ramón Garay” de Jaén explorará la fascinante Ruta del Ámbar a través de una selección de obras musicales que representan los distintos países que la componen. Desde las melodías evocadoras de Polonia, donde comienza este antiguo camino comercial, hasta las vibrantes composiciones de Alemania y la rica herencia cultural de los países bálticos, pasando por Italia, Francia o España.

Empezamos con los *Diálogos entre Don Quijote y Sancho* de Manuel Lillo, que representa una adaptación musical del famoso relato de “Don Quijote de la Mancha” centrada en los diálogos entre el idealista Quijote y su práctico escudero Sancho Panza. El poema sinfónico, escrito para un ensemble de saxofones, refleja la dualidad de los personajes y sus interacciones a través de contrastes en el timbre y el estilo musical, capturando el espíritu cervantino.

Choral Varié, compuesta por Vincent d'Indy en 1903, es un brillante ejemplo de la fusión entre la tradición musical francesa y las innovaciones del siglo XX. La obra se basa en un tema coral que se desarrolla a través de una serie de variaciones que nos invitan a un viaje sonoro que combina la solemnidad del coral con la riqueza de texturas y colores que aporta la orquestación de d'Indy.

Giovanni Gabrieli fue una figura clave en la transición entre el Renacimiento y el Barroco, famoso por su música para conjuntos instrumentales. La *Canzone IX* fue originalmente escrita para instrumentos de viento, su adaptación para nuestra agrupación destaca la flexibilidad y el carácter atemporal de su música. El arreglo conserva el diálogo imitativo entre las voces instrumentales y la estructura polifónica, características del estilo veneciano de Gabrieli, mientras explora las posibilidades tímbricas modernas del saxofón.

Nos adentramos en los siglos XX y XXI con las tres últimas obras escritas para ensemble de saxofones. La *Difference of opinion* de Roden explora las tensiones y diálogos entre diferentes puntos de vista musicales. A través de cambios abruptos de textura, ritmo y dinámica crea una conversación contrastante entre los instrumentos reflejando el concepto del título.

Pedro Iturralde fue conocido por sus aportes al repertorio del saxofón, especialmente por la fusión del jazz y la música española. Su *Miniatura* es una obra delicada y sutil que, a pesar de su brevedad, nos muestra una rica paleta de colores y emociones. El Ensemble concluye la primera parte con la obra de Michat, que juega con la tradición del *haka* neozelandés. *Easy Haka* captura el poder y la energía de esta danza ritual en una forma accesible y entretenida, diseñada para resaltar las cualidades percusivas y rítmicas del saxofón.

En la segunda parte, el Garay Brass Quintet nos transportará a la Ruta de Poniente, ruta que conectaba los principales puertos de Barcelona y Valencia con los de Brujas y Londres, exportando productos de la Corona de Aragón y trayendo tejidos de lana y metales con los que construir armas, armaduras y corazas. Recorreremos la ruta a través de las composiciones de grandes artistas de estas zonas geográficas, haciendo un recorrido desde el Renacimiento hasta los inicios del Clasicismo.

Empezarán su participación con una popular pieza para teclado, la *Prince of Denmark's March*, habitualmente conocida como *Trumpet Voluntary* por una falsa atribución a Henry Purcell a finales del siglo XIX. Escucharemos un arreglo de esta fanfarria de inicios del siglo XVIII para después retroceder en el tiempo a los madrigales de Claudio Monteverdi. El madrigal *A un giro de' bell' occhi lucenti* pertenece al cuarto libro de madrigales que pretendía mostrar un camino de ida y vuelta entre Mantua y Ferrara.

Tras la falsa atribución de *Trumpet Voluntary*, ahora sí escucharemos una fanfarria de Purcell compuesta a finales del siglo XVII para órgano en la que utilizaba la sonoridad de los metales para darle brillantez a la obra. Seguiremos con la fanfarria más popular de Jean-Joseph Mouret extraída de su primera *Suite de Sinfonías para metales, cuerdas y timbales*.

Dos números de la *Water Music* de Händel nos transportarán a su famoso estreno en la que cincuenta músicos interpretaron estas tres suites sobre una barcaza que navegaba por el Támesis cerca del rey Jorge I en 1717. Y para concluir nuestra actuación interpretaremos un arreglo del segundo movimiento de uno de los divertimentos más conocidos de Joseph Haydn; la melodía principal de esta obra fue utilizada por Johannes Brahms para la composición de sus *Variaciones sobre un tema de Haydn*, op. 56b.

I N T É R P R E T E S

Garay Brass Quintet. Agrupación camerística nacida en el seno del CPM "Ramón Garay" de Jaén, cuya finalidad principal es abordar y dar a conocer el repertorio escrito para esta particular formación, abarcando desde el Renacimiento hasta la actualidad. El grupo está formado por alumnado y profesorado del Centro, dando como resultado una excelente simbiosis entre la frescura interpretativa que aporta la juventud y la madurez musical que aportan los adultos. Una combinación que no deja indiferente a nadie y hace disfrutar al público en cada concierto. Garay Brass Quintet ha actuado en los principales teatros de la provincia de Jaén como el Teatro Infanta Leonor o el Teatro Darymelia y ha participado en ciclos de conciertos y festivales de gran transcendencia en el ámbito de la Música de Cámara.

SÁBADO 30 NOV.

20.00 H

baños de la encina

Iglesia Parroquial de San Mateo

REAL CAPILLA DEL PÓPULO
Jorge Enrique García Ortega, director

Peregrinación al cerro de Tomé: música y devoción católicas en Nuevo México

INTRODUCCIÓN

Improvisación, flauta nativa y pandero

Wilhelm Volckmar (1812-1887)

Allegro con moto, armonio solo

(Louis Raffy, compilador: *Organistes célèbres et grands maitres classiques. Choix de morceaux pour orgue ou harmonium*, vol. I, n.º 44. París: Schola Cantorum et de la Procure Générale de Musique, 1910)

I. EN EL MISTERIO DE LA EUCARISTÍA

Anónimo

Salmo Laudate Dominum

([Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la "Revista Católica"*. 3ª ed., Apéndice, n.º 299. El Paso, TX: Revista Católica, 1944)

Misa de José Luis (Tomé, 1 de junio de 1875)

Kyrie

(Los Ángeles, Autry Museum of the American West, Charles Lummis Papers, MS.I.8.88, (MS.I), *Once Misas Mejicanas*, 1875-1904. Copista: Juan Bautista Rallièrre)

Misa del Tío Cruz (Tomé, 16 de diciembre de 1898)

Gloria

(Los Ángeles, Autry Museum of the American West, Charles Lummis Papers, MS.I.8.88, (MS.I), *Once Misas Mejicanas*, 1875-1904. Copista: Juan Bautista Rallièrre)

Himno *O salutaris Hostia*, para la bendición del Santísimo

([Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la Revista Católica*. 3ª ed., Apéndice, n.º 297. El Paso, TX: Revista Católica, 1944)

P
R
O
G
R
A
M
A

Credo con "pasacayo" (19 de diciembre de 1899)

Louis Lambillotte (1796-1855)

Et incarnatus, fabordón (2v)

(Credo: Los Ángeles, Autry Museum of the American West, Charles Lummis Papers, MS.I.8.88, (MS.1), *Once Misas Mejicanas*, 1875-1904. Copista: Juan Bautista Rallièrre / Et Incarnatus: "Messe Solennelle en style Gregorien du V^o mode - Pour deux voix égales", Louis Lambillotte, S. J.: *Chants communs des messes, d'après le graduel romain*, pp. 93-94. París: Librairie d'Adrien Le Clere et Cie., 1858)

Anónimo

Himno O sacrum convivium (3vv)

(L.G.B., compilador: *Novo methodo de musica vocal para colégios e casas de educação, contendo também principios elementares do canto-chão para os seminarios*, n.º 17. Río de Janeiro: B. L. Garnier – París: Vve. Émile Vellier, 1890)

Misa del zurdo (Tomé, 2 de junio de 1875)

Sanctus

(Credo: Los Ángeles, Autry Museum of the American West, Charles Lummis Papers, MS.I.8.88, (MS.1), *Once Misas Mejicanas*, 1875-1904. Copista: Juan Bautista Rallièrre)

Misa del Tío Chico (Tomé, 19 de noviembre de 1904)

Agnus Dei

(Los Ángeles, Autry Museum of the American West, Charles Lummis Papers, MS.I.8.88, (MS.1), *Once Misas Mejicanas*, 1875-1904. Copista: Juan Bautista Rallièrre)

Misa de Estevan Zamora (Tomé, 28 de mayo de 1875)

Ite missa est

(Los Ángeles, Autry Museum of the American West, Charles Lummis Papers, MS.I.8.88, (MS.1), *Once Misas Mejicanas*, 1875-1904. Copista: Juan Bautista Rallièrre; contrafacta del verso del Credo, "Tu solus Sanctus altissimus")

II. DEL ESPÍRITU DE LA PENITENCIA

De ira y de temor, canto llano a 4v con acompañamiento de órgano;
contrafacta de la secuencia de difuntos *Dies irae*

([Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la "Revista Católica"*. 3ª ed., n.º 249. El Paso, TX: Revista Católica, 1944)

F. L. Comire (siglo XIX)

Altísimo Señor

([Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la "Revista Católica"*. 3ª ed., n.º 67. El Paso, TX: Revista Católica, 1944)

III. ALABADOS Y ALABANZAS

Improvisación, flauta nativa

Anónimo

Ave María Purísima, melodía popular para las Vigilias de la Virgen

([Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la "Revista Católica"*. 3ª ed., n.º 112. El Paso, TX: Revista Católica, 1944; Texto: Juan B. Rael: *The New Mexican Alabado*, n.º 59. Stanford, CA: Stanford University Press, 1951)

Improvisación, flauta nativa y pandero

Considera, alma perdida, vía crucis

(Música: Reginald Fisher, editor: *The Way of the Cross. A New Mexico Version*. Ralph Douglass, diseñador. Frank J. Vergara, impresor. Santa Fe, NM: School of American Research Publication, 1958; Texto: Juan B. Rael: *The New Mexican Alabado*, n.º 34. Stanford, CA: Stanford University Press, 1951)

Hernando Franco (c.1530-1585)

Versículo *Pater, in manus tuas* (4vv)

(Ciudad de México, Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano, Libro de polifonía I [MéxC I], ff. 58v-59r); integrado en la *Passio secundum Lucam* de Luis Coronado; transcripción: Matthew G. Brothers)

IV. A LA VIRGEN MARÍA

Anónimo

Ave Maris Stella, canto llano a 3vv con acompañamiento de órgano

(Louis Lambillotte, S.J. y Cesar Frank: *Chant grégorien restauré par le R. P. Lambillotte, de la Compagnie de Jésus. Accompagnements d'orgue et arrangements pour voix. Solo et Choeur par C. Franck (ainé), Maître de Chapelle de la Paroisse Sainte-Clotilde*, n.º 26. París: Librairie Adrien Le Clere et Cie., 1857)

Oh, Virgen sacrosanta

([Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la "Revista Católica"*. 3ª ed., Apéndice, n.º 285. El Paso, TX: Revista Católica, 1944)

Louis Lambillotte

Regina coeli (4vv)

(L.G.B., compilador: *Novo methodo de musica vocal para colégios e casas de educação, contendo também principios elementares do canto-chão para os seminarios*, n.º 48. Río de Janeiro: B. L. Garnier – París: Vve. Émile Vellier, 1890)

Anónimo

Salve, Virgen pura, salve de la Virgen de la Soledad (4vv)

(Música: [Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la "Revista Católica"*. 3ª ed., Apéndice, n.º 146. El Paso, TX: Revista Católica, 1944 / Texto: Fray Francisco de la Transfiguración: *Consideraciones devotas para acompañar el Viernes Santo a María Santísima en la compañía y tierra soledad que padeció [...]*, pp. 25-26. Ciudad de México: Imprenta de Luis Abadiano y Valdés, 1851)

O Sanctissima, melodía siciliana

(Arreglo de Jorge Enrique García Ortega a partir de tres versiones de esta melodía siciliana: [Juan Bautista Rallièrre, compilador]: *Cánticos espirituales con música. Recogidos por la "Revista Católica"*. 3ª ed., n.º 126. El Paso, TX: Revista Católica, 1944; L.G.B., compilador: *Novo methodo de musica vocal para colégios e casas de educação, contendo também principios elementares do canto-chão para os seminarios*, n.º 39. Río de Janeiro: B. L. Garnier – París: Vve. Émile Vellier, 1890; y Louis Raffy, compilador: *Organistes célèbres et grands maitres classiques. Choix de morceaux pour orgue ou harmonium*, n.º 38. París: Schola Cantorum et de la Procure Générale de Musique, 1910)

Duración: 70'

Programa de estreno

Proyecto musicológico: Javier Marín-López

C O M P O N E N T E S

REAL CAPILLA DEL PÓPULO

Andrea Ramírez Ortegón*, Adriana María Moreno, Ana Isabel Alarcón Gómez,
Sara Fernández Coelho y María Asensio Ortíz, sopranos
Bruno Campelo Muñoz*, Toni Ramos Muñoz,
Oleksandra Mitkalova y Carmen González Barro, altos
Daniel Riquelme Delgado*, Félix Martínez Ortega,
Manuel Jiménez Canto y Manuel Cañadas, tenores
Sergio Garrido Mariotte*, Álvaro Moreno Sanlés,
Pablo Antonio Fernández Torres y Jaime Calderón Rovira, bajos
(*) solistas

Delia María Peña Núñez, flautas indígenas
Jaime Calderón Rovira, violín
Sandra Massa Santos, armonio

Jorge Enrique García Ortega, dirección

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA

EN COLABORACIÓN CON EL PROYECTO DE I+D “PRÁCTICAS
POLIFÓNICAS HISPÁNICAS (SIGLOS XVI-XIX) EN PERSPECTIVA DIGITAL:
FUENTES MUSICALES, PERVIVENCIAS, MUJERES”
(MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES DE ESPAÑA,
PID2021-123990NB-I00)

INSTITUCIÓ MILÀ I FONTANALS
DE INVESTIGACIÓ EN HUMANITATS

EN COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA RICHARD E. GREENLEAF
SCHOLAR-IN-RESIDENCE (LATIN AMERICAN & IBERIAN INSTITUTE,
UNIVERSITY OF NEW MEXICO)

Para las NOTAS AL PROGRAMA, los TEXTOS y los INTÉRPRETES,
véase el concierto del 1 de diciembre en Baeza.

VIERNES 6 DIC.

20.00 H

torredonjimeno

Iglesia Parroquial de San Pedro

VOX CANTORIS

Jean-Christophe Candau, director

Camino Real de Jalisco: tesoros de la Catedral de Guadalajara
(siglos XVII-XVIII)

SEMANA SANTA

Martín Casillas (fl. 1690-1719)

Lamentatio feria quinta in Coena Domini (4w)* (Polifonía¹; Canto llano²)

Miguel Placeres (fl. 1739-1803)

Lamentatio feria sexta in parasceve (4w)* (Polifonía¹; Canto llano³)

Martín Casillas

Lamentatio Sabbato Sancto ad matutinam (4w)* (Polifonía¹; Canto llano⁴)

OFFICIUM DEFUNCTORUM AD MATUTINUM

Anónimo

Circumdederunt me, introducción al oficio de maitines de Difuntos (4w)*¹

Diego de Pontac (1602-1654)

Parce mihi, primera lección del libro de Job, primer nocturno (4w)*¹

MISSA PRO DEFUNCTIS

Miguel Placeres

*Missa pro Defunctis**¹

Introito Requiem aeternam

Kyrie

Secuencia Dies Irae

Ofertorio Domine Iesu Christe

Sanctus

Agnus Dei

Últimas oraciones Kyrie-Christe-Kyrie

Requiescat in pace

Duración: 65'

P
R
O
G
R
A
M
A

Transcripciones:

* Jean-Christophe Candau

Fuentes del Archivo Histórico de la Catedral de Guadalajara (México)

(1) Libro de coro, Ms. 17, siglo XVIII

(2) Libro de coro, Ms. 12, siglo XVII

(3) Libro de coro, Ms. 6, siglo XVII

(4) Libro de coro, Ms. 14, siglo XVII

C O M P O N E N T E S

VOX CANTORIS

Helena Bregar, superius

Ileana Ortiz, superius

Lisandro Pelegrina, alto

Raphaël Mas, alto

Damien Rivière, tenor

Jean-Christophe Candau, tenor y dirección

Jean-Marc Vié, bajo

Antoine Sicot, bajo

Marie Lerbret, bajón

Tiago Simas Freire, corneto

COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

Para las NOTAS AL PROGRAMA, los TEXTOS y los INTÉRPRETES,
véase el concierto del 7 de diciembre en Úbeda.

C R O N O G R A M A

Sábado 26/10 – LE BANQUET DU ROY, Olivier Gladhofer, dir.
El viaje a Oriente: Francisco Guerrero, de Sevilla a Jerusalén (1588-1589)
JAÉN, S. I. Catedral, 20.00h

Domingo 27/10 – ORFILIA SAIZ & JEREMÍAS SANZ
Bach Fundamental II: Basso Continuo for Bach's Cello Suites
QUESADA, Salón de actos del Museo Rafael Zabaleta, 12.00h

Sábado 2/11 – SCARAMUCCIA, Javier Lupiáñez, dir.
Il Giro d'Italia: Johann Pisendel
BAEZA, Iglesia de San Ignacio, 20.00h

Domingo 3/11 – CHARANDA, José Ramón Jódar, dir.
Europa y el Nuevo Mundo: un diálogo entre almas – Misa polifónica (celebración litúrgica)
BENATAE, Iglesia Parroquial de la Asunción, 11.00h

Domingo 3/11 – ORFEÓN DE GRANADA, Valentín Rejano García, dir.
Luz perpetua. El legado coral de la música litúrgica del siglo XVIII al XX
SANTISTEBAN DEL PUERTO, Iglesia Parroquial de San Esteban, 12.45h

Viernes 8/11 – DÚO LORCA
Maestros del Barroco: Bach y Telemann
TORRES DE ALBÁNCHÉZ, Iglesia Parroquial de la Presentación, 19.30h

Viernes 8/11 – ORFEÓN SANTO REINO, Antonio José Molina Estepa, dir.
Un viaje por la música coral
TORRES, Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán, 19.30h

Sábado 16/11 – CAPILLA MUSICAL LOS SEISES DE EL SALVADOR DE ÚBEDA,
Mª Jesús García Sánchez, dir.
Música litúrgica: itinerarios en el tiempo y el espacio
BEAS DE SEGURA, Iglesia del Convento de Carmelitas Descalzas, 20.00h

Domingo 17/11 – TODOS LOS TONOS Y AYRES, Rubén García Benito, dir.
Hija de la Seda: Caterina Ilioni (siglo XIV)
TORREPEROGIL, Centro Cultural Alfonso Fernández Torres, 20.30h

Sábado 23/11 – NUMEN ENSEMBLE, Jerónimo Marín, dir.
Manuel García "sagrado": Misa n.º 4
BAEZA, S. I. Catedral, 20.30h. Concierto Inaugural FeMAUB

Domingo 24/11 – CORO Y ORQUESTA MUSICALMA, José Gregorio Trujillo, dir.
Misa polifónica (celebración litúrgica) – La música en las peregrinaciones religiosas del mundo
SANTO TOMÉ, Iglesia Parroquial de Santo Tomás, 12.00h

Domingo 24/11 – NUMEN ENSEMBLE, Jerónimo Marín, dir.
Manuel García “sagrado”: Misa n.º 4
LA GUARDIA, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Antiguos Dominicos), 12.30h

Domingo 24/11 – CORO Y ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, Daniel García Caro, dir.
Un viaje musical hacia la Navidad
ÚBEDA, Auditorio del Hospital de Santiago, 12.30h

Domingo 24/11 – DÚO EL PARAÍSO
Música sacra del siglo XVII: entre la piedad y el gozo
VILLARGORDO, Iglesia Parroquial de la Asunción, 19.00h

Jueves 28/11 – ANACRONÍA & ANA HERNÁNDEZ-SANCHIZ
En el salón de una mecenas
BAEZA, Teatro Montemar, 11.30h (FeMAUB Didáctico)

Viernes 29/11 – ANACRONÍA & ANA HERNÁNDEZ-SANCHIZ
En el salón de una mecenas
ÚBEDA, Auditorio del Hospital de Santiago, 11.30h (FeMAUB Didáctico)

Sábado 30/11 – ORQUESTA DE GUITARRAS Y CONTRABAJOS DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL “MARÍA DE MOLINA”, Arturo Fernández Bayona, dir.
Recuerda, vive y sueña
ÚBEDA, Vestíbulo del Hospital comarcal San Juan de la Cruz, 12.00h (FeMAUB Social)

Sábado 30/11 – METALLY BAND DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE JAÉN, Manuel Dávila, dir.
Los tubos bien temperados
CAMBIL, Iglesia Parroquial de la Encarnación, 20.00h

Sábado 30/11 – ENSEMBLE DE SAXOFONES GARAYSAX Y GARAY BRASS QUINTET DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “RAMÓN GARAY”, José Ramón Olmo y David Cuenca, dirs.
Peregrinación musical por las rutas del ámbar y de poniente
POZO ALCÓN, Salón Social y Cultural, 20.00h

Sábado 30/11 – REAL CAPILLA DEL PÓPULO, Jorge Enrique García, dir.
Peregrinación al cerro de Tomé: música y devoción católicas en Nuevo México
BAÑOS DE LA ENCINA, Iglesia Parroquial de San Mateo, 20.00h

Sábado 30/11 – JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA, Richard Egarr, clave y dir.
Los caminos del Barroco: Händel, Bach, Purcell
ÚBEDA, Auditorio del Hospital de Santiago, 20.30h

Domingo 1/12 – REAL CAPILLA DEL PÓPULO, Jorge Enrique García, dir.
Peregrinación al cerro de Tomé: música y devoción católicas en Nuevo México
BAEZA, S. I. Catedral, 12.30h

Miércoles 4/12 y jueves 5/12 – JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN
“POLIFONÍAS HISPÁNICAS (SIGLOS XVI-XIX)” (FeMAUB Académico)
BAEZA, Universidad Internacional de Andalucía, 9.00h

Viernes 6/12 – CAPELLA PROLATIONUM & ENSEMBLE LA DANSERYE,
Fernando Pérez Valera, dir.
Travesías de una canción: Susana y la Missa “Susanne un jour” de Pere Riquet
(fl. 1598-1619)
BAEZA, S. I. Catedral, 12.30h

Viernes 6/12 – PSALLENTERES, Hendrik Vanden Abeele, dir.
“O splendissima Gemma”: peregrinación al Bingen de Hildegarda
BAEZA, Iglesia Parroquial de San Pablo, 17.30h

Viernes 6/12 – VOX CANTORIS, Jean-Christophe Candau, dir.
Camino Real de Jalisco: tesoros de la Catedral de Guadalajara (siglos XVII-XVIII)
TORREDONJIMENO, Iglesia Parroquial de San Pedro, 20.00h

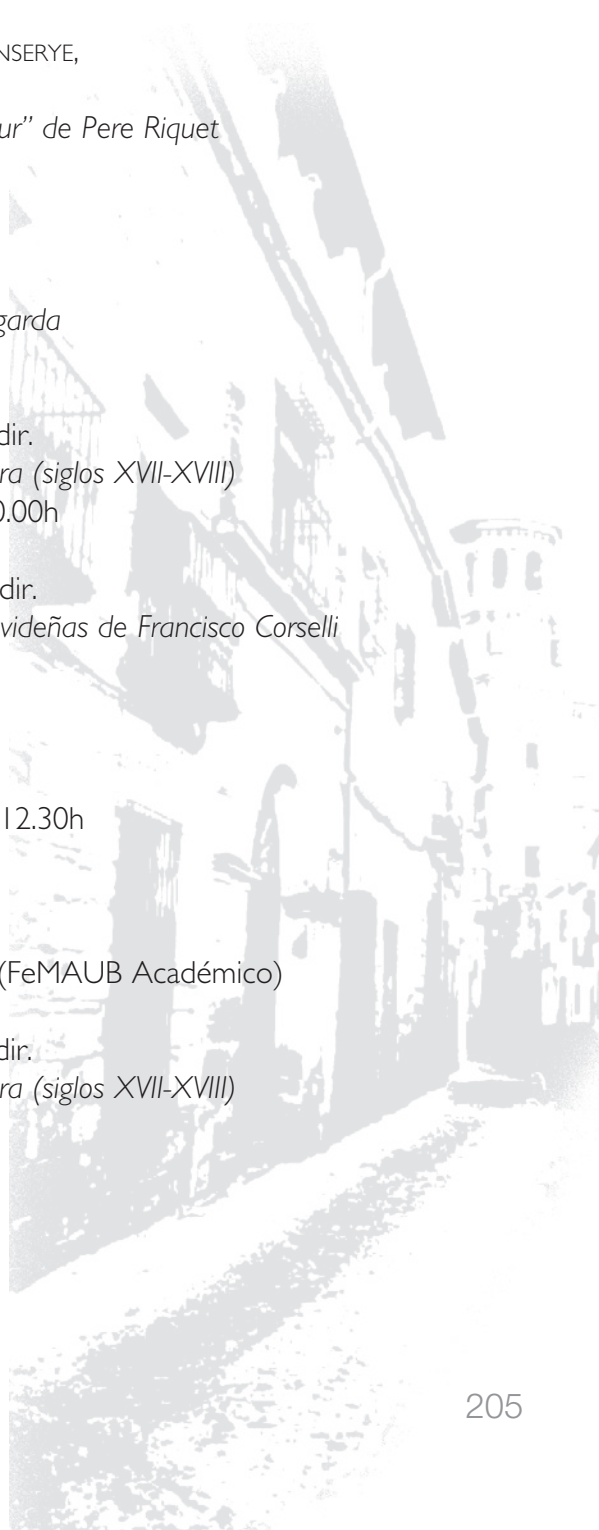
Viernes 6/12 – LOS ELEMENTOS, Alberto Miguélez Rouco, dir.
En el Palacio Real de Su Majestad: villancicos y cantadas navideñas de Francisco Corselli
BAEZA, Auditorio de San Francisco, 20.30h

Sábado 7/12 – ENRICO VICCARDI, órgano
Peregrinajes del órgano en la Europa barroca
BAEZA, Iglesia de Santa María del Alcázar y San Andrés, 12.30h

Sábado 7/12 – RUBÉN GARCÍA BENITO
Conferencia “Paisajes sonoros de la Ruta de la Seda”
ÚBEDA, Sala Julio Corzo – Hospital de Santiago, 17.30h (FeMAUB Académico)

Sábado 7/12 – VOX CANTORIS, Jean-Christophe Candau, dir.
Camino Real de Jalisco: tesoros de la Catedral de Guadalajara (siglos XVII-XVIII)
ÚBEDA, Sacra Capilla de El Salvador, 20.30h

Sábado 7/12 – SAGEER KHAN & RASHMI BHATT
Kumbh Mela: peregrinaje musical al hinduismo
ÚBEDA, Sinagoga del Agua, 23.59h

Domingo 8/12 – BREZZA ENSEMBLE, Pablo Gigosos, dir.
Rumbo a Londres: los viajes de Bach y Abel
BAEZA, Paraninfo de la Antigua Universidad, 12.30h

Domingo 8/12 – EGERIA, Lucía Martín-Maestro Verbo, dir.
Egeria & Marco Polo. Itinerarium ad Mirabilia Mundi
ÚBEDA, Iglesia de San Isidoro, 17.30h

Domingo 8/12 – CAPILLA DE MINISTRERS, Carles Magraner, dir.
La ruta de la seda
ÚBEDA, Auditorio del Hospital de Santiago, 20.30h

