

6. Música en los tiempos de la expulsión de los moriscos (1609)

Págs. 227-246

"Nace bárbaro el hombre; redímese de bestia, cultivándose"
(Baltasar Gracián. *Oráculo manual y arte de prudencia*)

La expulsión del territorio español de los llamados "moriscos" marca un fecha (1609) de indudable y conflictiva significación política, pero también se enmarca en un espacio estético que coincide con uno de los momentos más brillantes de nuestra historia musical española:

El Renacimiento asentado en el humanismo de la polifonía y de una música instrumental que desde la vihuela hasta la guitarra fue modelo de creatividad y maestría ensalzada y envidiada en toda Europa.

Coproducido con:

Ensemble Lucidarium

Pág. 228

Grupo de música barroca

«La Folía»

Págs. 232

La Colombina

Págs. 237

José Miguel Moreno

Págs. 241

Lachrimae Consort

Págs. 243

Ensemble Lucidarium

Santuario de Nuestra Señora
de Latas - Loredó
1 Agosto - 21 horas

Gloria Moretti y Sergio Martella, *canto*
Viva Biancaluna Biffi, *canto y viola de arco*
Avery Gosfield, *flauta de pico, flauta travesera y tambor*
Marco Ferrari, *flauta de pico y dulzaina*
Francis Biggi, *laúd, cítara y colascione*
Elisabetta Benfenati, *guitarra renacentista*
Massimiliano Dragoni, *psalterio, percusiones*

Programa

Il Moro de Granata

Alma Mediterránea: entre conflictos y fraternidad

Francesco Landini (1325-1397)

- Musica son

Andrea da Firenze (c. 1400)

- “Non piu dogli ebbe Dido”

Anónimo

- “Chominciamento di gioia”

Pere Oriola (fl. c. 1470 - 1480)

- “Trista che spera”, frottola

Tradicional de Toscana

- “Strambotti”

Anónimo

- “Tenta lora ruzenenta”

Michele Pesenti (c. 1470-c. 1524)

- “meus longus”, oda

Leonardo Giustiniani (c. 1383-1466)

- “Ai me sospiri”

Anónimo

- Canto del Moro di Granata
- “Turcho, turcho e Isabella”
- “La tricotée”
- “Ogni cosa ha il suo loco”

Vincenzo Fontana (S. XVI)

- “La cortesia voi donne predicate”
- “Sacio ‘na casa”

Giovanni Lorenzo Valdano (1576-1660)

- Aria d'Ottava

Anónimo

- “Catalina, Catalina, moresca”

Ensemble Lucidarium

ENSEMBLE LUCIDIARIUM

Avery Gosfield y Francis Biggi, directores

Ensemble Lucidarium es un conjunto especializado en música medieval y renacentista. Cada programa es el resultado de largos períodos de preparación e investigación en varios campos que culminan en programas de diferente sonoridad: una combinación vivaz de voces e instrumentos con libertad de ejecución, derivada de un sólido conocimiento de estilo musical y formación histórica.

A pesar de que la investigación para los distintos proyectos es responsabilidad de los dos directores, el producto final se desarrolla de forma colectiva, resultado de ensayos en los que cada músico se involucra totalmente en el proceso creativo.

Desde su creación, esta combinación de meticulosa preparación, alegre improvisación y una forma enérgica de hacer música, les ha conferido a partes iguales popularidad y éxito de la crítica.

Lucidarium se enorgullece de dar a conocer al público del siglo XXI repertorios poco conocidos, considerados minoritarios, y que eran en realidad, poderosos vehículos para propagar y desarrollar nuevos conceptos musicales durante la Edad Media y el Renacimiento.

La música y la poesía para uso diario y amplia distribución, son el reflejo del gusto y mentalidad de la época, que nos hacen preguntarnos sobre la relación entre la música escrita y la transmisión oral, y sobre el intercambio continuo de formas y temas entre los diferentes niveles de las sociedades medieval y renacentista.

Una parte importante de la investigación que lleva a cabo el conjunto está dedicada a la comparación de fuentes históricas con música tradicional y poesía, en un estudio continuado sobre la relación entre la transmisión oral y escrita.

Los bailes de la zona de los Apeninos Tosco-Emilianos, los vestigios de melodías renacentistas encontrados en los cantos de Sinagogas europeas, o el estilo declamatorio del canto que todavía prospera en el centro de Italia, son sólo unos pocos ejemplos de fuentes que contienen información sobre cómo puede ser interpretada actualmente la música y la poesía históricas.

Los miembros de Ensemble Lucidarium colaboran de forma regular con instituciones educativas y científicas, en particular con el Centre de Musique Ancienne de Genève, el CER-IMM de Royaumont, CNSM de Lyon, La Sorbona, Universidades de Arizona, California, Maryland y Wisconsin. Además de clases magistrales y conferencias, el conjunto ha desarrollado varios proyectos para niños en edad escolar: talleres, conciertos y la música de "Le Voyage de Pinocchio", dirigida por Sandrine Anglade y Patrick Marco.

Entre 2005 y 2007, Ensemble Lucidarium tuvo su residencia en la Royaumont Foundation, en donde trabajó con un grupo de jóvenes profesionales en la reconstrucción de la "pre-ópera" de Angelo Poliziano "La Fabula di Orpheo", que interpretaron por toda Francia, Suiza y Bélgica y que grabaron para K617, ganando el premio "Choc" otorgado por "Le Monde de la Musique".

Lucidarium recibe becas de Pro Helvetia, European Association for European Culture y Rothschild Foundation, y colabora de forma regular con instituciones culturales italianas, suizas y judías. En 2004 recibe el premio EAJC a la creación musical por "La Istoria de Purim: Música y poesía de los judíos de la Italia Renacentista", grabada en 2005 para K617 y representada en más de 60 ocasiones desde Budapest hasta San Francisco.

Una selección de pasados conciertos incluye: Alia Musica (Parma), l'Art de l'Archet (Ginebra), Bratislava Music Festival, il Canto delle Pietre (más de 15 conciertos por Italia y Suiza), Chicago Art Institute, Concerto Angelico, Divina Musica, Dvigrad Festival (Croacia), Erice Musica Medievale e Rinascimentale, Festival Antonio il Verso - Palermo, Festival di Corciano, Festival de Faverney, Festival Europäische Kirchenmusik (Schwaebisch Gmuend), Festival de la Francophonie (Chicago), Festival de l'Île de France, Festival de Música Medieval de Sesimbra (Portugal), Festival de Musique Ancienne de Ribeaupillé, Festival du Thoronet, Festival von Vlaanderen, Festival de Wallonie, Festivoce (Córcega), "Figures Méditerranée" (Radio France), Fraenkischer Soemmer, Freunde alter Musik Basel, Getty Museum (Los Angeles), Holland Early Music Festival/Network, Houston Early Music, Jewish Summer Festival (Budapest), Jewish Music Festival of the East Bay (Berkeley, California), Landshuter Hofmusik-tage, Madison Early Music Festival, Medieval Music Days of Montalbâne, Musée du Moyen-Age (Paris), Museo Ebraico di Bologna, Museo Ebraico di Soragna, Music at Fermilab (Chicago), Musica Cortese (Italia/Eslovenia), Musica e Poesia a San Maurizio, Primo Levi Center (New York), Regensburg Early Music Festival, Royaumont Foundation (6 conciertos), Royal Museum of Art (Toronto), Seattle Early Music Festival, St. Louis Art Museum, Settimane Musicali Meranesi, Teatro della Pergola (Florencia), Temple Mikveh Israel (Philadelphia), Tucson JCC, Vienna Konzerthaus, Voix et Route Romane, York Early Music Festival.

Notas al programa

Entre conflictos y fraternidad

Comunidad e incomprensión, conflictos e intercambios fecundos: la relación entre Oriente y Occidente siempre ha sido a la vez difícil y dolorosa, armoniosa y generosa. Lo más asombroso es el número de elementos que unen las músicas de estas regiones a pesar de las diferencias culturales y de los conflictos seculares. Los intercambios dialecticos no desaparecen ni siquiera en tiempos de guerra al ser también la conflictualidad una fuente de conocimiento. La historia de la música italiana refleja perfectamente estas relaciones problemáticas e inalienables. Puente entre la Europa central y el Mediterráneo, tierra de frontera entre el Occidente y el Oriente, Italia ha absorbido lenguajes musicales multiformes, unas huellas dejadas por numerosos pueblos en su historia, desde la más lejana antigüedad y durante largos siglos. La Edad Media representa una de las épocas más ricas de encuentros pero también de conflictos en la historia de Italia. Pueblos venidos de las cuatro esquinas del Mediterráneo, de Europa y de las grandes llanuras orientales se encuentran en la Península, entran en conflicto, fusionan con la población local. Son longobardos, bizantinos y después árabes y normandos y, más tarde aún, alemanes, franceses, catalanes, españoles turcos. El resultado de este amalgama se encuentra también en la música y la música italiana del Humanismo y del Renacimiento es el espejo en el cual se refleja la predilección muy mediterránea por la línea florida y amplia, como ya ocurría en el Trecento, a la cual se añaden y superponen, a cada vez más complejas, las polifonías procedentes de Francia y de Europa del Norte. En la época del triunfo de la *frottola* y del *madrigale*, los italianos supieron conservar el gusto por la monodia, desde el estilo declamatorio que empleaban los Humanistas para cantar los *strambotti* o los *odi*, hasta la afirmación más tardía del *recitar cantando*. En la música popular encontramos los mismos caracteres, aunque expresados de manera distinta. La música tradicional italiana acerca todavía hoy algunas formas de polifonía a menudo extremadamente refinada con un canto melódico rico en melismos. Estas características unen regiones refinadas tanto desde el punto de vista lingüístico como cultural. Si pasamos de los instrumentos y de la música a un nivel distinto de comunicación, el de los textos y de los contenidos, las cosas cambian. La proximidad de las formas y de los gustos, el gran número de instrumentos que Occidente asimila de Oriente no parece influenciar los prejuicios ni la hostilidad. En aquella época, no eran muchos en Europa los que compartían la opinión de Ramon Lull y, aquellos que no desdeñaban acercarse a las fuentes de la tradición clásica por medio de las traducciones y de los comentarios de los sabios árabes, no renunciaban ni a las polémicas ni a los lugares comunes que consideraban a los discípulos de *Malcometto* enviados del demonio en la tierra, al distar mucho el ecumenismo de representar un valor compartido... La España de las tres Culturas fue sin duda una tierra de relativa tolerancia, pero la presencia de músicos árabes o de intelectuales judíos en la corte de Castilla no impidió que los reyes cristianos siguiesen luchando contra los musulmanes, ni la difusión, después del IV Concilio Laterano, de una literatura antijudaica abundante. En Italia, tierra del Humanismo y cuna del Renacimiento, ocurrió lo mismo. Las referencias al *Moro*, siempre son desdeñosas o irónicas y burlonas. La pieza que da su título al concierto es un *canto carnascialesco*, una composición al uso en la Florencia de los Medici para las grandes fiestas con disfraces que tenían lugar varias veces al año. El canto se refiere a cualidades específicas del *Moro*, que la decencia nos impide citar. El texto invita a las mujeres de Florencia a usar de sus "encantos" escondidos para convencer al infiel de abandonar sus creencias y a conceder mientras tanto un respiro a su mujer. El *Moro*, al igual que el *Judeo* o el *Cingano*, el Gitano, es el otro, el distinto. En el peor de los casos es la encarnación del Mal y en el mejor, un pobre diablo incapaz y ridículo. Representa el enemigo irreductible que hay que exorcizar, al igual que el diablo, con una lucha sin cuartel o mofándose.

Entre los géneros de espectáculos más extendidos al principio del Renacimiento, estaba la *moresca* que en su origen era una danza de combate muy antigua ligada a los ritos apotropaicos y que con el tiempo se había transformado: la lucha entre las divinidades telúricas y aéreas, símbolo del ciclo eterno de la naturaleza se había vuelto una lucha entre los Moros y los Cristianos. Extendida en toda Europa, con sus personajes enmascarados y sus batallas estilizadas, la *moresca* es una danza descriptiva ritual que está presente todavía hoy en muchas tradiciones populares. Enraizada en todas las capas de la sociedad, ad-

quiere a lo largo del siglo XVI un sentido más amplio y se denomina entonces *moresche* a todas las danzas que incluían a personajes enmascarados en una coreografía temática. El carácter burlesco y teatral de la danza se impuso a cada vez más, y las sólidas conexiones entre *moresca* de corte y la juglaría favorecieron después la evolución de una *moresca* cantada, de género dialectal «a la napolitana» en la cual los personajes estereotipados, verdaderos caracteres de Commedia dell'Arte, se enfrentaban en diálogos apretados y atrevidos, llenos de doble sentido y de alusiones. La lengua de las *moresche*, que no son de origen popular sino una forma de arte que imita a las modas del canto popular, es un dialecto intencionalmente deformado, quizás una imitación jocosa de la lengua hablada por los esclavos moros y sarracenos, de la cual se burla el género. *Il Moro di Granata* es un programa que recubre textos y músicas, en varias épocas y con repertorios diversos, explorando las huellas de la tradición mediterránea en la música italiana de arte, en las mezclas entre música de Arte y la música popular y, a la vez, de alguna manera, en la tradición étnica. Sin embargo alcanza también zonas oscuras que ponen de relieve cuan largo y penoso ha sido el camino de la comprensión y de la tolerancia y sobre todo cuánto camino queda aún por recorrer.

Francis Biggi

Grupo de Música Barroca

“La Folía”

Santuario de La Bien Aparecida
2 Agosto - 20.15 horas

Cecilia Alcedo, *soprano*
Marta Infante, *mezzosoprano*
Isidro Anaya, *barítono*

Pedro Bonet, *flautas de pico y dirección*
Belén González Castaño, *flautas de pico*
Sergio Barcellona, *vihuela de arco tenor*
Jordi Comellas, *vihuela de arco bajo*
Juan Carlos de Mulder, *vihuela de mano y guitarra barroca*

¿A quién contaré mis quejas?

Programa

I

Mateo Romero (h.1575-1647)

- Aquella hermosa aldeana (romance) (1)

Luis de Narváez (Valladolid 1538)

- Paseábase el rey moro
- Anónimo
- Tres morillas m'enamoran (5)
- Anónimo
- Dí, Perra mora (4)

Tielman Susato (Amberes 1551)

- La mourisque
- Pavane et Gaillarde de la Bataille

Anónimo

- Ay amargas soledades (letra de Lope de Vega) (2)

Mateo Romero

- ¿A quién contaré mis quejas? (letra de Lope de Vega) (1)

Juan Blas de Castro (h.1560-1631)

- Desde las torres del alma (1)

II

Gabriel Díaz Besón (¿-1638)

- De las faldas del Atlante (letra de Góngora) (1)

Juan Blas de Castro

- Entre dos álamos verdes (1)

Anónimo

- Fantasía de López

Folías de Mendoza

- (Ramillete de flores..., Ms. Biblioteca Nacional de Madrid, 1593)

Juan Blas de Castro

- Desiertos campos, árboles sombríos (1)

Manuel Machado (1590-1646)

- Dos estrellas le siguen, morena (1)

Michael Praetorius (1571-1621)

- Pavane de Spaigne, Spagnoletta, La Canarie (Terpsichore, Wolfenbüttel 1612)

Juan de Arañés (¿-1649)

- En dos lucientes estrellas (texto de Góngora) (3)
- Dulce Desdén (texto de Lope de Vega) (3)
- Un sarao de la chacona (3)

Fuentes de los Cancioneros:

- (1) Cancionero de Claudio de la Sablonara, Madrid c. 1626 (Ms. Bibl. Estado Baviera, Munich)
- (2) Cancionero Musical de Turín (Ms. s. XVII)
- (3) Libro segundo de Tonos y Villancicos..., Juan de Arañés, Roma 1624
- (4) Cancionero Musical de la Casa de Medinaceli, Biblioteca Bartolomé March (Ms. mediados s. XVI)
- (5) Cancionero Musical de Palacio, Palacio Real de Madrid (Ms. ss. XV-XVI)

Aquella hermosa aldeana: Aquella hermosa aldeana, / que de la Sierra de Cuenca / vino a dar a Mançanares / la segunda primavera, // [Estrivo] rendido me tiene, / sin mostrar clemencia. / ¡Que se abrasa el alma! / ¡Ojos, socorredla! // La de los ojos dormidos, / por quien tantos ojos velan / y huye dellos el amor / como del sol las estrellas // Cantó en el baile el amor / murmurando unas endechas, / como suelen los arroyos / por entre dientes de perlas. // Miré, escuchéla y perdíme, / y en el baile, esotra fiesta, / díxela mis penas todas / y, con dezirle mis penas, // rendido me tiene...

Paseábase el rey moro: Paseábase el rey moro / por la ciudad de Granada; / cartas le fueron venidas / como Alhama era ganada, / ¡Ay, mi Alhama! // Mandó tocar sus trompetas / sus añafiles de plata / porque lo oigan sus moriscos / los de la vega y Granada. / ¡Ay,...! // Los moros, que el son oyeron, / que al sangriento Marte llama, / uno a uno y dos a dos / juntado se ha gran batalla. / ¡Ay,...! // Habéis de saber, amigos, / una nueva desdichada, / que cristianos de braveza / ya nos han ganado Alhama, / ¡Ay,...! // –Mataste los Bencerrajes, / que eran la flor de Granada; / cogiste los tornadizos / de Córdoba la nombrada / ¡Ay,...! // –Por eso mereces, rey, / una pena muy doblada; / que te pierdas tú y el reino / y aquí se pierda Granada. ¡Ay, mi Alhama!

Tres morillas me enamoran: Tres morillas me enamoran / en Jaén, / Axa y Fátima y Marien. // Tres morillas tan garridas / iban a coger olivas, / y hallábanlas cogidas / en Jaén, / Axa... // Y hallábanlas cogidas, y tornaban desmaidadas / y las colores perdidas / en Jaén, / Axa... // Tres moriscas tan lozanas / iban a coger manzanas / a Jaén, / Axa y Fátima y Marien.

Di, per[r]ja mora: Di, per[r]ja mora, / di, matadora, / ¿Por qué me matas / y, siendo tuyo, tan mal me tratas?

Ay amargas soledades (letra de Lope de Vega): Ay amargas soledades / de mi bellísima Filis, / destierro bien empleado / del agravio que le hize. // Ay horas tristes, / quan diferente soy del que me vistes. // ¡Con quanta razón os lloro, / pensamientos juveniles, / que al principio de mis años / cerca del fin me pusistes!. // Ay oras... // Pienso a vezes que soy otro / hasta que el dolor me dice / que quien lo tiene tan grande, / ser otro fuera ymposible. // Ay oras...

¿A quién contaré mis queexas? (letra de Lope de Vega): ¿A quién contaré mis queexas, / quando de oírlas te guardes, / pues que ya tengo covardes / puertas, paredes y rejas? / ¿Adónde iré, si me dejas, / siendo el alma que anima? / Buelve, señora, y estima / el mal con que me atormentas; / que es lástima que no sientas / lo que a las piedras lastima.

// Porque de varios caminos / has hecho prueba en mi fe, / que quien sin pasión los ve / dice que son desatinos. / Buelve esos ojos divinos / a mis lágrimas humanos, / que vengarse es de tiranos; / baste, que para mi mengua / remita al tiempo mi lengua / los agravios de tus manos. // Si el largo tiempo no fuerça / mis agravios y tus daños, / en la mitad de mis años / avré de morir por fuerça; / que si la vida me esfuerça / con una flaca esperança, / vana fue la confiança / en pensar que una mujer, / en dexando de querer, / dexé de tomar vengança.

Desde las torres del alma: Desde las torres del alma / cercadas de mil engaños, / al dormido entendimiento / la razón está llamando. // ¿Quién podrá, como vosotros, / desengaños declarados, / defender la fortaleza / que tiene el muro tan flaco? // [Estrivo] ¡Al arma, guerra!, desengaños, que me lleva el amor mis verdes años. // Diez años ha que la cercan / amor, lisonja y agravios, / desdenes, favores, zelos, / mentiras, faltas y engaños. // No más amor lisonjero, / amor vendido y bendado, / que tiene en los braços uno / y en el pensamiento a quatro // ¡Al arma, guerra!...

De las faldas del Atlante (letra de Góngora): De las faldas del Atlante, / no como precipitado, / sino como conducido, / arroyo deciende claro. // A fecundar los frutales / y a dar librea a los quadros / de las huertas del jarife, / del jardín de su palacio, // [Estrivo] Con arco y aljava, / ¿quién dice que soi? / ¿el hijo de Venus? / ¿la hermana del sol? / Dicen bien, dicen mejor. // La cuna real, / que con esplendor, / abrigo inquieto / en la infancia os dio, / árbol fue en las selvas, / que sombra prestó / a la melodía / de algún ruiseñor. / Esta cuna es, pues, / quien solicitó / a su natural / vuestra inclinación. // Donde amor fomenta el fuego / con la leña de sus dardos / para templarle a jarifa / uno con otro contrario. // con dulce pluma, Celinde, / y no menos dulce mano, / en un laúd va escribiendo / lo que amor le va dictando: // ¿Con arco y aljava... //

Entre dos álamos verdes: Entre dos álamos verdes / que forman juntos un arco, / por no despertar las aves, / passava callando el Tajo. // [Estrivo] Juntaréis vuestras ramas, / álamos altos, / en menguando las aguas / del claro Tajo; / pero si ay desdichas / que vencen años, / crecerán con los tiempos / penas y agravios. // Aunque las crecientes / mientras que duran / las soberbias puentes / no estén siguras, / a pesar de su furia, / podréis juntaros // en menguando...

Desiertos campos, árboles sombríos: Desiertos campos, árboles sombríos, / medroso valle, lóbrego y cerrado, / al miedo tristemente coronado / de oscuras sombras y peñascos fríos. / Riberas sordas, despeñados ríos, / inculto monte,

estéril, erizado, / eco que mis quejas animado / formaste de-
llas naturales bríos. // ¿Qué os espantáis si alguna vez,
acaso, / mi osada lengua la ocasión infama, / que entre vos-
otros sin piedad me deja / si ofendo el dulce fuego en que
me abraso? / Soi como leña verde que en la llama, / a un
mismo tiempo se consume y queja.

Dos estrellas le siguen, morena: Dos estrellas le siguen,
morena, / y dan luz al sol; / va de apuesta señora, morena, /
que esos ojos son. // Vuestra boca parece, morena, / la India
oriental, / aunque en perlas más rica, morena, / que en
Oriente está. // ¿Quién no imbidia la suerte, morena, / de es-
clavo vuestro, / pues le volvéis de esclavo, morena, / dueño
del cielo? // ¡O, qué de almas prenden, morena, / vuestros
cabellos! / Plega Dios que la
mía, morena, / se enlace en
ellos.

En dos lucientes estrellas
(letra de Góngora): En dos lu-
cientes estrellas / y estrellas
de rayos negros, / dividido he
visto el sol / en breve espacio
de cielo. // El luziente efecto
haze / de las estrellas de
Venus / las mañanas como el
alba, / las tardes como el lu-
cero.

Dulce desdén (letra de Lope
de Vega): Dulce desdén, si el
danno que me haces / de la
suerte que sabes te agra-
dezco, / ¿Qué haré si un bien
de tu rigor meresco? Pues solo con el mal me satisfaces. / No
son mis esperanças pertinaces / por quien los males de tu
bien padesco, / sin la gloria de saber que offrezco / alma y
amor de tu rigor capaces. / Dame algún bien, aunque por él
me prives / de padecer por ti, pues por ti muero, / si a cuenta
dél mis lágrimas recibes. / Mas ¿cómo me darás el bien que
espero, / si en darme males tan escasa vives / que a penas
tanto quiero?

Un sarao de la chacona: Un sarao de la chacona / se hizo el
mes de las rosas / huvo millares de cosas / y la fama lo pre-
gona. // A la vida vidita bona / vida, vámonos a chacona // Por-
que se casó Almadán / se hizo un bravo sarao, / dançaron hijas
de Anao / con los nietos de Milán, / un suegro de Don Beltrán,
/ y una cuñada de Orfeo, / començaron un guineo / y acabólo
una Amaçona / y la fama lo pregonna // A la vida...

GRUPO DE MÚSICA BARROCA “LA FOLÍA”

El Grupo de música barroca “La Folia”, fundado en 1977 en Madrid con la finalidad de interpretar con instrumentos históricos el repertorio de los siglos XVI, XVII y XVIII, toma su nombre de la popular pieza de origen ibérico, conocida en España como Folia, en Italia como Follia y en Francia como Folies d'Espagne, cuya forma estuvo estrechamente ligada al quehacer musical del Barroco.

Contando con un número variable de intérpretes en función del repertorio elegido, “La Folia” lleva a cabo una intensa labor en la recuperación y difusión del repertorio barroco, trabajando a menudo sobre temas monográficos y presentándose dentro y fuera de España, en las salas de concierto y

Grupo de Música Barroca “La Folia”

festivales más relevantes. Ha dado conciertos en España, Portugal, Francia, Italia, Austria, Alemania, Holanda, Turquía, EEUU, México, Brasil y en numerosos países de Oriente Medio, América Central y del Sur.

El grupo colabora también de manera habitual con compositores actuales, dando lugar a nuevo repertorio para instrumentos barrocos con una plantilla de dos flautas de pico, viola de gamba y clave, a veces con participación de la voz, habiendo protagonizado estrenos de D. del Puerto, R. Llorca, J. de Carlos, J. Pistolesi, T. Garrido, A. Maral, J. Medina, P. Sotuyo, A. Núñez, Z. De la Cruz, J. M. Ruiz, A. Rugeles, D. Arismendi... en importantes festivales internacionales (Granada, Madrid, Alicante, Lisboa, Roma, París, Acapulco, Estambul...).

“La Folia” ha realizado grabaciones para cine, radio y televisión, y ha grabado numerosos CDs, para los sellos Kyrios,

Edel Music, Dahíz y Columna Música, entre los que destacan Madrid Barroco, Música instrumental del tiempo de Velázquez, La imitación de la naturaleza, Los viajes de Gulliver y otras visiones extremas del Barroco, Música en la corte de Felipe V, el doble CD Música de la Guerra de Sucesión Española y La Leyenda de Baltasar el Castrado, banda sonora galardonada en la Mostra de Cine de Valencia en 1995 (más información en www.lafofia.es).

Pedro Bonet, flautas de pico y dirección

Es miembro fundador y director del Grupo de música barroca "La Folía", con el que ha dado conciertos en más de una veintena de países de varios continentes, interpretando repertorio histórico y protagonizando diversos estrenos de música contemporánea, es catedrático de flauta de pico del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en cuyo Departamento de Música Antigua enseña también Teoría de la Interpretación, Improvisación de la Música Antigua y Conjunto Barroco, siendo invitado a impartir clases magistrales y cursos en diversas universidades y centros especializados de España y del extranjero. Tras formarse con R. Escalas y obtener con Premio de Honor el título superior en Madrid, realizó como becario de la Fundación Juan March y de los ministerios español y holandés de Asuntos Exteriores estudios de perfeccionamiento en el conservatorio de Amsterdam (Holanda) con K. Boeke y W.v. Hauwe.

Celia Alcedo, soprano

Nacida en Santurce (Vizcaya), donde comenzó sus estudios de canto y piano, obtuvo en Guadalajara el Premio Extraordinario Fin de Carrera y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid el Título de Grado Superior de Canto, siendo sus profesoras Á. Chamorro y M. del Pozo. Ha sido premiada por Juventudes Musicales de Barcelona y en el I Concurso Internacional Joaquín Rodrigo. Ha interpretado los roles protagonistas en numerosas óperas, oratorios y zarzuelas en diferentes teatros, auditorios y festivales nacionales e internacionales, y ha realizado numerosos estrenos de compositores contemporáneos españoles, actuando bajo la batuta de prestigiosos maestros como J.M. Franco Gil, O. Calleja, T. Gagliardo, L. Izquierdo, M. Ortega, A. Cobo, J.R. Encinar, J. Casas, J.L. Temes, D. Fanal, S. Mas, A. Sunshine, J.M. Alonso y J. López Cobos. Es colaboradora habitual de La Folía y del Grupo Lim (Laboratorio de Interpretación Musical), formaciones ambas con las que ha grabado varios CDs como solista vocal. Su interés por la música barroca le ha llevado a colaborar también con grupos como La Capilla Real de Madrid, Grupo Vocal Sebastián Durón o Zarabanda.

Marta Infante, mezzosoprano

Nacida en Lleida, donde comenzó sus estudios de piano, viola y canto, completó su formación superior de canto en la Universidad de Ostrava, en la República Checa donde formó parte del Ensemble de la Ópera Nacional de Moravia. Ha realizado actuaciones en cerca de una veintena de países de varios continentes cantando con los grupos más prestigiosos de música antigua (Musica Ficta, La Folía, Concierto español, Músicos de su Alteza, Capella de Ministrers, Caravaggia, Capilla Real de Madrid, Ensemble Fontegara, Anthonello, Amsterdam Baroque Company...), ha ofrecido recitales de Lied y ha cantado con orquestas como Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Madrid, Región de Murcia, Nacional de España, Filarmónica de Málaga, trabajando con directores como L. Ramos, A. Tamayo, M.Á. Gómez Martínez, L. Botstein, O. Dantone, F.M. Sardelli y A. Ceccato. Ha grabado como solista una extensa discografía que abarca música medieval, renacentista y barroca, de la que cabe destacar Juditha Triumphans de Vivaldi, Cantatas para contralto de Telemann y Tonos para voz y arpa del siglo XVII.

Isidro Anaya, barítono

Se ha dedicado al repertorio lírico tras finalizar los estudios superiores de canto con A. L. Chova, trabajando repertorio con M. Burgueras, F. Lavilla, M. Zaneti, A. Zabala, y lied con W. Rieger y J. P. Schulze en Munich, y escena con L. Olmos, T. Muñoz y E. Sagi. Galardonado en el Festival Internacional Lírico de Callosa d'en Sarriá, ha cantado en las salas, teatros y festivales más importantes de España y el extranjero numerosas óperas de autores como Mozart, Bellini Donizetti, Offenbach, Bizet, Verdi, Strauss, Moussorgsky, Falla, Penella, Menotti, Weill, Britten, Berstein, Blanquer, Perez Maseda, Montsalvatge (rey de El gato con botas)..., zarzuela, así como ópera barroca y cantata (Monteverdi, Purcell, Bach, Haendel, Martín y Soler, Gluck...), colaborando con grupos como La Folía y Capilla Real de Madrid. Ha actuado bajo la dirección de A. Leaper, C. Badea, E. García Asensio, J. L. Temes, M. A. Gómez Martínez, J. Lopez Cobos, R. Weikert, D. Renzetti, D. Loos, K. Khan, I. Yazici, J. Fabra, J. de Eusebio, V. Egea, C. Soler, G. Harms.

Notas al programa

Con el título *¿A quién contaré mis quejas?*, de una poesía de La Arcadia de Lope de Vega musicada por Mateo Romero (también conocido como “Capitán”), maestro de la capilla real española entre 1596 y 1634, presentamos un programa de concierto basado en el repertorio literario-musical de la época de la expulsión de los moriscos (1609), cuyo cuarto centenario se celebra en la actualidad.

Junto a una breve mirada retrospectiva a la España de las tres culturas, representada aquí por el Cancionero Musical de Palacio, y a algunas danzas “moriscas” (mohren tanz, mourisque, morris dance) que reflejan la presencia islámica en suelo europeo, así como a otro bloque de danzas consideradas como marcadamente españolas (pavane de spaigne, spagnoletta, canarie), hemos reunido una selección de piezas significativas del repertorio cortesano del reinado de Felipe III. Coetáneas de los hechos históricos que se conmemoran, corresponden a las nuevas tendencias literarias y musicales alumbradas a comienzos del Barroco en torno al romance nuevo peninsular.

Tomando generalmente como base poemas amorosos pastoriles de corte arcádico, estilizados en una vena pseudo-popular, se trata principalmente de romances, canciones, folías, seguidillas, letrillas y otras formas que revitalizaron la tradición poética genuinamente española del Siglo de Oro, de la mano de poetas de la talla de Lope de Vega y Góngora (Salinas, Hurtado de Mendoza o Quevedo), siendo llevadas a los pentagramas por algunos de los músicos más representativos de su tiempo como, además del ya citado Romero, Juan Blas de Castro (amigo personal de Lope, que le dedicó un extenso y encendido elogio), Manuel Machado y Gabriel Díaz Besón, todos ellos al servicio de la corte, o Juan de Arañés, maestro de capilla del duque de Pastrana en Roma.

Estas obras quedaron recogidas en los cancioneros más importantes del primer cuarto del siglo XVII, como el Cancionero de Turín (el de la Casanetense en Roma o de la Biblioteca de Ajuda en Lisboa) y, sobre todo, el más representado en nuestro programa, el auténtico tesoro musical recopilado por el copista de la corte Claudio de la Sablonara con motivo de la visita a Madrid del Duque de Baviera, manuscrito también conocido como Cancionero de Munich por conservarse en el que ya en aquél tiempo fue su lugar de destino.

Destaca la importancia de esta colección de piezas (que Francisco Asenjo Barbieri planeaba editar cuando falleció en 1894), por tratarse de repertorio profano recopilado en el preciso ámbito de la corte española, un género del que se conservan muy pocos exponentes por haber perecido en su práctica totalidad al arder el archivo real de música en el incendio del Real Alcázar de Madrid en 1734. El reinado de Felipe III supuso importantes cambios en los usos musicales de la corte, tanto por el mayor gusto por lo profano del nuevo monarca y de su valido el duque de Lerma –principal urdidor de la expulsión de los moriscos–, como porque el predominio de músicos flamencos de las precedentes cortes de Carlos V y Felipe II dio paso a una mayor presencia de músicos españoles, entre los que el naturalizado Mateo Romero (Matthieu Rosmarin) constituyó ya más la excepción que una regla.

En cuanto al estilo musical de este repertorio, cabe destacar una escritura polifónica que entronca con la tradición renacentista, al tiempo que presenta una expresividad cercana a la sensibilidad barroca. Sus autores, además de compositores, estaban al servicio de la cámara real como cantantes e instrumentistas (generalmente de cuerda pulsada o frotada), lo que hace presumir una interpretación en la que se mezclaba lo vocal y lo instrumental, tal como queda reflejado en las crónicas contemporáneas de las fiestas que se dieron en 1605 en Valladolid por el nacimiento de Felipe IV.

El sentido lúdico de los nuevos tiempos propició el desarrollo de la fiesta cortesana, el sarao, la máscara y la chacona, y unos años más tarde Lope de Vega (cuya amistad con Blas de Castro se había fraguado en la muy teatral corte del duque de Alba a la vera del Tormes en Salamanca), sería autor de la fiesta *La selva sin amor*, la hoy perdida ópera más temprana realizada en suelo peninsular. Todo ello determina la estrecha relación artística y laboral que se establece en España entre música y teatro, corral de comedia y corte, que florecerá con especial vigor durante el reinado de Felipe IV.

La Colombina

Colegiata de Santa Juliana –
Santillana del Mar
17 Agosto - 21:30 horas

Raquel Andueza, *soprano*
José Hernández Pastor, *alto*
Josep Benet, *tenor*
Josep Cabré, *barítono*

Programa

Música y Romances en la época de los moriscos Cancionero de la Sablonara

Mateo Romero, Maestro Capitán (1545-1674)

- A la dulce risa del alva, folía
Texto atribuido a Antonio Hurtado de Mendoza

Juan Blas de Castro (ca. 1561-1631)

- Desiertos campos, árboles sombríos, soneto

Juan Blas de Castro

- Estávase la aldeana, romance
Texto: Luis Vélez de Guevara

Gabriel Díaz (¿-1638)

- Dulce mirar, a ninguno..., otavas

Joan Pujol (1570-1626)

- Quejándose tiernamente, romance

Mateo Romero, Maestro Capitán

- Bullicioso y claro arroyuelo, seguidillas

Mateo Romero, Maestro Capitán

- Entre dos mansos arroyos, romance
Texto: Lope de Vega

Alvaro de los Ríos (ca. 1580-ca.1623)

- Sin color anda la niña, romance

Anónimo

- De tu vista celoso, seguidillas en ecco

Mateo Romero, Maestro Capitán

- Ricos de galas y flores, romance

Joan Pujol

- Ya del soberbio Moncayo, romance

Alvaro de los Ríos

- Soledades venturosas, romance

Gabriel Díaz

- De las faldas del Atlante, romance en diálogo
Texto: Luis de Góngora

Gabriel Díaz

- Barquilla pobre de remos, romance
Texto atribuido a Góngora

Juan Blas de Castro

- Sale la blanca aurora, canción
Texto atribuido a Lope de Vega

Juan Blas de Castro

- Desde las torres del alma, romance

La Colombina

LA COLOMBINA

El camino de cuatro cantantes, solistas reputados, se cruza en diversas producciones. Madrigalistas del alma y, ante todo, buenos amigos, he aquí La Colombina, nombre elegido en homenaje a la famosa recopilación de música del siglo XV conservada en la Biblioteca Colombina de Sevilla. La Colombina, grupo cosmopolita de raigambre fuertemente latina, nació en 1990 con el propósito de cultivar la música religiosa y profana del renacimiento y del primer barroco y, aunque el repertorio predilecto del grupo sea el hispano, no renuncia a algunos “viajes” en compañías de música de Francia e Italia. Su orgánico esencial es el cuarteto, sin excluir formaciones vocales más grandes y colaboraciones instrumentales cuando el programa lo requiere. A lo largo de sus años de vida, el grupo se ha dedicado principalmente a los conciertos (por toda Europa, Colombia, México, Estados Unidos e Israel) y a las grabaciones discográficas, para el sello ACCENT y para K617. Después de un período de pausa por cambios en sus componentes, renueva, a partir de 2004, su contacto con el público en concierto y con la realización, en disco en vivo, del *Officium Hebdomadae Sanctae* de Tomás Luis de Victoria (Glossa), con la participación, además de los miembros habituales del cuarteto, de cuatro solistas más, así como de la Schola Antiqua para las partes de canto llano.

Raquel Andueza, soprano

Nacida en Pamplona, Raquel Andueza inicia su desarrollo musical a los seis años en la escolanía Niños Cantores de Navarra. A la edad de ocho comienza sus estudios de solfeo y violín, y a los catorce los de canto, todos ellos en el Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate de Pamplona. Becada por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Londres, amplía estudios en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, donde en el año 2000 obtiene el Bachelor of Music con mención honorífica y recibe el premio School Singing Prize, en reconocimiento a su trayectoria académica. Acude a clases magistrales de Emma Kirkby, Graham Johnson, David Mason, Nancy Argenta, Sarah Walker, etc. En 2000 conoció a Richard Levitt, quien ha sido su maestro hasta el presente. Colabora asiduamente con diversas formaciones: El Concierto Español, Orquesta Barroca de Sevilla, Lyra Baroque Orchestra of Minneapolis, Al Ayre Español, Vaghi Concerti, Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, More Hispano, Armoniosi Concerti, Los Músicos del Buen Retiro, etc. Miembro fundador del quinteto vocal La Trulla de Bozes, donde permanece hasta 2003, obtiene con ellos en 2000 el primer premio en el XXVI Festival Van Vlaanderen de Brujas (Bélgica), así como en I Young Artists Presentation del Festival Internacional de Música de Amberes. En 2003 entra a formar parte del cuarteto vocal La Colombina y en ese mismo año forma dúo junto al tiorbista Jesús Fernández. Desde 2004 canta con el grupo Orphénica Lyra, dirigido por José Miguel Moreno. Actúa como solista en los principales festivales y auditorios de toda Europa. Ha sido dirigida por William Christie, Luis Antonio González Marín, Fabio Biondi, Emilio Moreno, Jacques Ogg, Monica

Huggett, Ernest Martínez-Izquierdo, David Guindano, Bernardo García-Bernalt, Christian Curnyn, Eduardo López-Banzo, Sir Colin Davis, etc. Ha realizado grabaciones para la radio francesa, belga, alemana, suiza y española, y también para los sellos Glossa, Verso, K617 y Harmonia Mundi.

José Hernández Pastor, alto

El contratenor José Hernández Pastor nace en Valencia y recibe sus primeras clases en el seno de la Schola Cantorum de Algemesí (Valencia) con Diego Ramón. Obtiene en 1995 su título de piano y la licenciatura en Musicología en la Universidad de Oviedo (Asturias). Becado por el gobierno español y suizo estudia en Basilea con Richard Levitt y con Andreas Scholl, y obtiene su diploma de concierto en 2003. Funda con el laudista Ariel Abramovich el dúo El Cortesano y es miembro y director del grupo Harmonica Sphaera. Colaborador de grupos tales como La Capella Reial de Catalunya, Al Ayre Español, Ensemble Gilles Binchois, Capella de Ministrers..., realiza conciertos en los principales festivales europeos. Graba regularmente para las discográficas Arcana, Alia Vox, Harmonia Mundi o Stradivarius.

Josep Benet, tenor

Josep Benet, tenor. Comienza como soprano solista en la Escolanía de Montserrat en Cataluña y posteriormente estudia teoría, piano y violín en el Conservatorio Superior de Barcelona. Recibe clases de canto de Jordi Albareda y perfecciona su formación en la Hochschule für Musik de Munich. Colabora con los grupos Organum, Il Seminario Musicale, La Chapelle Royale, Les Arts Florissants, o con orquestas como la Orquesta Ciudad de Barcelona, Orquesta de Cambra Teatre Lliure, etc., con los que realiza conciertos en los principales festivales europeos. Participa igualmente en numerosas grabaciones discográficas y radiofónicas con un repertorio que comprende desde la Edad Media a los compositores clásicos del siglo XX, como Stravinsky, Britten o Berio.

Josep Cabré, barítono

El barítono Josep Cabré ha sido alumno de Christopher Schmidt y Kurt Widmer en Basilea, y posteriormente de Jordi Albareda en Barcelona, su ciudad natal. Colaborador habitual de grupos especializados en el repertorio comprendido entre la Edad Media y el período barroco tales como Daedalus, Le Concert Lorrain, Il Seminario Musicale, The Orchestra of the Renaissance, Il Teatro Lirico y también La Fontegara de México, es igualmente colaborador del compositor y guitarrista Feliu Gasull, así como del organista Jean-Charles Ablitzer. Fundador y director musical de la Compañía Musical, especializado en repertorios que abarcan desde el canto llano a la cantata barroca, y dirige también, junto al musicólogo Jon Bagüés, la Capilla Peñafloreda en San Sebastián, con la que realiza conciertos y grabaciones de repertorios hispánicos de los siglos XVI y XVII y es docente en Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco.

EL ROMANCE COMO AGLUTINANTE

Nunca está de más dar un pequeño repaso al llamado *Cancionero de Sablonara*, recopilación de unas setenta y cinco canciones polifónicas o tonos realizada en el primer cuarto del siglo XVII. Su autor fue el madrileño Claudio de la Sablonara, que murió en 1639. Este corpus es también conocido como *Cancionero de Munich*, pues a esta ciudad alemana lo transportó el conde de Neuburg y duque de Baviera, Wolfgang Wilhelm. He ahí la razón de que el manuscrito se encuentre en la Bayerische Staatsbibliothek. Es de las pocas cosas de interés que quedan del repertorio de la corte española de los Austrias, desaparecido en su mayor parte a causa del voraz incendio del Palacio Real de 1734.

De las numerosas piezas de que consta el cancionero tenemos ocasión de escuchar en la sesión de hoy unas dieciséis. Son en su gran mayoría romances, pero también hay algún soneto, seguidillas y una folía, que ilustran textos de muy valiosos poetas como Hurtado de Mendoza, Vélez de Guevara, Lope o Góngora. La importancia de estos autores y de los músicos que los sirvieron es incuestionable y viene dada, entre otras cosas, como apunta Judith Etzion, por el grado de madurez y refinamiento de la escritura, por la confluencia de diversos idiomas populares y madrigalescos de la época. La misma estudiosa señala que, en comparación con anteriores cancioneros del XVII, presenta una aproximación mucho más elaborada de la organización seccional y del tratamiento musical del texto, con efectos discontinuos, progresiones armónicas inesperadas y acusadas disonancias.

La mayor parte de los romances propiamente dichos constan de romance-estribillo o romance-estribillo-copla-estribillo. El resto de los géneros se estructuran únicamente en estribillo-copla-estribillo. Esa parte de estribillo se constituye en el núcleo de la composición, ya que es la única sección no estrófica, lo que supone una mayor variedad de rasgos estilísticos. El paradigma del género romance lo tenemos, curiosamente, en un autor no propiamente español, pues llegó a este territorio hacia 1585, cuando contaba unos 10 años, de su Bélgica natal. Vino acompañado de otros doce músicos de entre 6 y 12 años y empezó a desempeñar funciones como cantor del rey el 1 de enero de 1594. Fue registrado con el nombre de Mathieu Romarin, pero fue conocido sobre todo como Matheo Romero o Maestro Capitán, por sus dotes que lo hacían superior a sus compañeros. Fue el compositor preferido de Felipe V. Paul Becquart destaca entre las características de su música, una vez alcanzada la madurez, el abandono del severo contrapunto, los pasajes homofónicos (a una sola voz), la homorritmia (mismo ritmo) y una línea melódica que hace el papel de continuo. A ello hay que unir –y las páginas que hoy se ofrecen son buen ejemplo- la gracia, la emoción, la intensidad expresiva en un discurso en el que la voz superior (superius=soperanus, soprano) se ve arropada por acordes de las otras tres. Mezclan muy hábilmente sabor típicamente español con influencias barrocas belgas y holandesas.

Rasgos que podremos reconocer en las cuatro piezas que se incluyen de este compositor: la folía *A la dulce risa del alva*, a cuatro voces, las seguidillas *Bullicioso* y *claro arroyuelo*, a dos voces, y los romances *Entre dos mansos arroyos* y *Ricos de galas y flores*, ambos a cuatro voces. Otro compositor tanto o más importante, éste netamente español, fue el turolense Juan Blas de Castro, representado aquí por otras cuatro obras y muy amigo de Lope de Vega. Sólo se conservan de él, subraya Luis Robledo, unas veinte composiciones, vocales y profanas, denominadas tonos, con el romance como ejemplo máximo. Tempi ligeritos, uso de la hemiolia –alternancia de metros ternarios y binarios-, empleo, como en Romero, de la homofonía y ocasionales imitaciones. Grosso modo, las piezas de De Castro se encuentran en una zona intermedia entre el lenguaje polifónico renacentista ibérico y los avances armónicos ya propios del barroco. De Castro vivió entre 1561 y 1631.

De 1580 a 1623 se extendió la vida del madrileño Álvaro de los Ríos, nombrado músico de cámara de la reina Margarita de Austria y del que se conservan solamente ocho composiciones a dos y tres voces en el Cancionero que hoy nos ocupa. Las dos que hoy se escuchan, *Sin color anda la niña* y *Soledades venturosas*, muestran su grado de fina inspiración, muy proclive al tratamiento de temas amorosos. Gabriel Díaz Besón (Alcalá de Henares, 1590-Madrid, 1638), que desempeñó, entre otros cargos, el de maestro de capilla en el madrileño Monasterio de la Encarnación, fue, por el contrario, enormemente prolífico, aunque gran parte de su producción, depositada en la biblioteca del rey Juan de Portugal, se perdió en el terre-

moto de Lisboa de 1755. Las octavas *Dulce mirar, a ninguno*, a tres voces, el romance en diálogo *De las faldas del Atlante*, a tres voces, y el romance *Barquilla pobre de remos* (ambos con texto de Góngora), a tres voces, nos traen sus rasgos estilísticos más apreciados y definidos por Mariano Lambea, aquellos que marcan la transición entre el renacimiento y el barroco.

El quinto nombre importante del concierto –sin incluir a los anónimos– es el de Joan Pau Pujol, maestro titular tantos años de la catedral de Barcelona y natural de Mataró, donde había nacido en 1570. Su producción en diversos géneros es muy abundante y figura en numerosos puntos de España y Portugal. Rafael Mitjana lo consideraba el directo y legítimo sucesor de los Flecha y los Vila, “los más gloriosos representantes del arte catalán del pasado”. En la música de Pujol queda clara la transición del *stile antico* al *stile nuovo*, en camino paralelo al de otros coetáneos, aunque, subrayaba Mitjana, aparece envuelta en ocasiones de “el secreto paganismo que se ha achacado a veces a los compositores italianos”. De este músico La Colombina nos ofrece dos romances, *Quejándose tiernamente*, a tres voces, y *Ya del soberbio Moncayo*, a tres.

Un conjunto de piezas de diversa procedencia, varias de ellas anónimas, es lo que nos brinda, pues, esta sesión, que nos da una visión muy cumplida de cómo se trabajaba a finales del XVI y principios del XVII el género romance y derivados en España, en una época de verdadera transición hacia el barroco; en una época que conocería uno de los fenómenos sociales, religiosos y políticos más trascendentes de nuestra historia: la expulsión de los moriscos en 1609. Todas las músicas cantadas llevan por tanto el reflejo de aquella etapa, la impronta dejada por los cánticos populares y madrigalescos, en algún caso provenientes de la citada etnia.

Arturo Reverter

José Miguel Moreno,

vihuela de mano

Iglesia de Santa Marina - Udallas
Día 22 de Agosto - 20.15 horas

Música para vihuela en tiempos de moros, moriscos y cristianos (1492-1609)

Programa.

“A las armas moriscote”

I
Cristóbal de Morales (1500-1553) /
Miguel de Fuenllana (1500-1579)

- De Antequera sale el moro

Claudin de Sermisy (c.1490-1562) /
Miguel de Fuenllana

- Glosa sobre “Tan que vivray”

Luis de Milán (c. 1500-c.1561)

- Fantasia XII
- Falai miña amor

Diego Pisador (c.1509-c.1557)

- A las armas moriscote
- Dezilde al cavallero

Luis de Narváez (1500-c.1550)

- Baxa de contrapunto
- Paseavase el rey moro
- Veintidos diferencias sobre Conde claros
- La canción del Emperador
- Cuatro diferencias sobre guárdame las vacas

II
Anónimo

- Al alva venid

Antonio de Cabezón (1510-1566)

- Diferencias sobre La Dama le Demanda

Esteban Daça (c.1537-c.1591)

- Fantasía de passos largos

Anónimo

- Pues no me queréis hablar

Diego Ortiz (c. 1510-c. 1570)

- Recercada 7a
- Recercada 5a
- Recercada 2a

Alonso de Mudarra (c. 1510-c. 1580)

- Fantasía del quinto tono
- Gallarda
- Pavana de Alexander
- Fantasia que contrahaze la harpa a la manera de Ludovico

© M. Zapke

José Miguel Moreno

José Miguel Moreno, vihuela de mano

José Miguel Moreno nació en Madrid, y comenzó sus estudios musicales con su padre. Durante su periodo de formación ganó, entre otros, el primer premio en el Incontro Chitarristici di Gargnano (Italia, 1977). Se ha especializado en la interpretación histórica y posee un repertorio muy amplio (desde el S.XVI hasta principios del S.XX) que interpreta con instrumentos de época: vihuela, guitarra renacentista y barroca, laúd renacentista y barroco, tiorba y guitarra clásico-romántica, todos ellos originales o copias fidedignas. En este campo, José Miguel Moreno es unánimemente reconocido como uno de los mayores especialistas de la actualidad.

Ha actuado en los festivales y centros musicales más importantes de Europa, Australia, Asia y América: Wiener Musikverein, Festivales de Granada, Flandes, Théâtre des Champs Elysées de París, Teatro Real y Auditorio de Madrid, Brisbane Biennial, Wigmore Hall de Londres, Sala Pushkin de Moscú, la Sala Glazunov de San Petersburgo, el Metropolitan Museum de Nueva York, Konzerthaus de Viena (en enero de 2005 ha actuado con Orphénica Lyra por cuarto año consecutivo en el Konzerthaus de Viena en el Festival Resonanz), los Festivales de Música Antigua de Brujas, Barcelona, Utrecht, Stuttgart, Innsbruck, El Escorial, Nantes, Saintes, Ribeaupillé, París, Hokutopia de Tokio, Festival de Música Antigua de San Petersburgo, Praga etc. En casi todos los países visitados ha grabado para la radio y la televisión.

Durante años ha colaborado regularmente con Teresa Berganza, también ha realizado numerosas giras y grabaciones

con Hespèrion XX (entre ellas, las *Lachrimae* de John Dowland, para laúd y conjunto de violas). En 1990 fundó el ensemble La Romanesca y en 1999 el conjunto Orphénica Lyra, dedicados ambos a la interpretación de la música renacentista y barroca española y europea. Su labor pedagógica la ha desarrollado desde 1980, como profesor invitado de universidades, conservatorios y cursos en Europa, América y Asia. También ha sido durante 3 años Catedrático del Conservatorio Superior de Madrid. Junto a Lourdes Uncilla investigó la construcción histórica de los instrumentos de la familia del laúd y la guitarra.

José Miguel Moreno ha grabado para Philipps, EMI, GLOSSA, Deutsche Harmonia Mundi y Astrée. Desde 1992 graba en exclusiva para GLOSSA, sello del que es cofundador y director artístico.

En el año 2000, José Miguel Moreno reimpulsó la colección *La Guitarra Española* con 3 nuevos discos, con el claro objetivo de restituir su instrumento en el lugar privilegiado que merece: *Claros y frescos ríos* (canciones del Renacimiento con Nuria Rial), los *Quintetos con guitarra* de Boccherini (junto a La Real Cámara, el conjunto dirigido por su hermano Emilio Moreno) ganador del premio Internacional de la Fondazione Giorgio Cini de Venecia como “mejor producción instrumental del año 2001”, y un monográfico dedicado al insigne músico barroco español Gaspar Sanz, titulado *Instrucción de música para la guitarra española*.

Notas al programa

Es nuestra intención dedicar este concierto a la espléndida música para vihuela que se pudo escuchar entre 1492, año en el que el último rey moro, Boabdil, emprendía el camino del destierro tras la toma del Reino de Granada por los Reyes Católicos, y 1609, cuando bajo el reinado Felipe III las autoridades españolas comenzaron la expulsión definitiva de los moriscos de la Monarquía Hispánica. La vihuela, instrumento para el que se escribió una música íntima pero también virtuosa, expresiva y casi mágica, es sin duda la más genuina representación del brillante cruce de culturas de la España de este periodo, que sirvió de forja a nuestro gran patrimonio musical español.

Lachrimae Consort

El jardín oscuro

Iglesia de Santa María de los Ángeles
San Vicente de la Barquera
Día 28 de Agosto - 21 horas

Philippe Foulon, *viuela de arco, viuela de mano y director*

Rachid Ben Abdeslam, *canto*

Jasser Haj Youssef, *viola de amore*

Yassin Ayari, *ney*

Yassir Rami, *Oud*

Benjamin Bédouin, *corneta, reta*

Marcelo Milchberg, *flautas, gaïda*

Philippe Le Corf, *violone*

William Waters, *viuela de mano*

Emer Buckley, *órgano*

Alain Bouchaux, *rek, derbuka y udu*

Poesía y música en las tres culturas de Al-Andalus

Programa

Atrib. a Ziryab (789-857)

- Ya man lahou

Anónimo (Cancionero de la Colombina, s. XV)

- Propián de Melyor (instr.)

Anónimo (Cancionero del Duque de Calabria, s. XV-XVI)

- Si la noche haze oscura

Anónimos (Cancionero Musical de Palacio, s. XV-XVI)

- voy (instrumental)
- Tres morillas

Lope de Baena, s. XV-XVI (CMP)

- Todos duermen, corazón

A. Cabezón (1509-1566) / L. Venegas de Henestrosa (Libro de cifra nueva, 1557)

- Para quién crié yo cabellos (instr.)

Ibn Arab (1165-1250)

- Oda

A. Cabezón / L. Venegas de Henestrosa (Libro de cifra nueva, 1557)

- Pavana con su glosa

Diego Ortiz (1500-1555)

- Recercada VIII sobre la Folía

(Trad. sefardí, Marruecos)

- Avridme galanica (instr.)
- Insiraf Qoudam Jadid** (Al Andalus, s. XI)
- Amchi ya Rassoul

(Trad. sefardí, Marruecos)

- Porqué llorax (instr.)

T. Créquillon (1500-1557) (MS. 975 Bibl. M. de Falla, Granada, c. 1575)

- Partus moi (Par tous moyen)

Anónimo s. XV / F. Guerrero (1528-1599) (MS. Granada)

- Adieu mes amours - Adiós mi amor (instr.)

Anónimo (Al Andalus, s. XI)

- Zarani

G. Wert (1535-1596) (Il Primo libro..., Venezia, 1599)

- Nunca mucho costó poco (instr.)
- ¿De qué sirve, ojos morenos?

Anónimo (MS. 463 Bibl. Majella, Napoli, c. 1610)

- Spagnoletta

Anónimos (A musical banquet, London, 1610)

- Vuestros ojos tienen
- Pasaba amor su arco (instr.)

Anónimo (Al Andalus, s. X)

- Qum tara

LACHRIMAE CONSORT

El Lachrimæ Consort fue creado en 1994 por Philippe Foulon para la grabación de varias películas de los cineastas francés y americano Bertrand Tavernier y Jim McBride con instrumentos antiguos (La Fille de d'Artagnan, La Tabla de Flandres...) Está formado por músicos solistas que comparten la misma sensibilidad para interpretar repertorios de música europea de los siglos XVI, XVII y XVIII. El Lachrimæ Consort desarrolla una actividad artística muy importante y es invitado por grandes festivales internacionales en Europa. (Festival de música antigua de Amsterdam, Saint Cecilia de Londres, Magano en Italia, festival de Camino de Santiago Huesca, Andrés Segovia Madrid, Conde Duque, Ambronay, Sablé, Paris, Dublin, Bruxelles, Moscú, San Petersburgo...) y con figuras del barroco invitados como Wieland Kuijken, James Bowman, Stephen Preston, Charles Brett...

Desde 2001 desarrolla un programa inédito de recuperación de instrumentos de amor como la viole d'Orphée (ha ganado el Primer Premio del Patrimonio en Francia), el violonchelo all'inglese vivaldiano, violines de amor, lyra violas, violas all'inglese, todos ellos fabricados con cuerdas simpáticas y desarrollando un sonido muy especial con halo sonoro. La formación Lachrimæ Consort consta de un instrumentarium único en el mundo , conjunto de violas de gamba, o conjunto de violines, violas , chelos, conjunto de violas all'inglese, conjunto de violines all'inglese, de un continuo (clave, tiorba, archiviola, guitarra barroca, órgano) a los cuales se añaden cuando cabe coros vocales o solistas vocales, e instrumentos de viento (corneta, flautas, oboes, chirimias, trompas). El Lachrimæ Consort hizo muchas grabaciones y programas radiofónicos con France Musique, Radio Classique, Radio Notre Dame, Radio France Inter, Radio Eire irlandesa, y televisiones, France 2, FR3, Mezzo... Ha grabado varios cd para los sellos Ligia Digitap /Harmonia Mundi, Natives, Arion, Mandala, Studio FM, Lyrinx, aclamados por la prensa.

El Lachrimæ Consort ha grabado varios discos en estreno mundial con instrumentos de amor. Sonatas de Carl Friedrich Abel con Baryton de cuerdas (2 cd Lyrinx). Sonatas de Corrette «les Délices de la Solitude» con viole d'Orphée (Ligia

Digital). Integral de las sonatas de Vivaldi para violoncello all'inglese (Natives) «Greensleaves to a ground» and «Division Viol» de Simpson con Paridon Viol «Couplets de Folies» de Marais, (Natives) considerado en Francia como referencia «Concerti» con órgano cuerdas de amor de Correte (Ligia Digital).

Philippe Foulon, director, vihuela de arco y vihuela de mano Pionero en la recuperación de instrumentos completamente desaparecidos del periodo barroco, Philippe Foulon no para de sorprendernos con sus descubrimientos. En el año 2001, recupera la viola d'orphée, instrumento descrito por Michel Corrette en un método de Viola de Orfeo, alto y contrabajo.. Su ensemble Lachrimæ Consort, obtiene le Premio de Patrimonio 2001 por esta realización en primicia mundial. Gracias a un equipo formado por el musicólogo, Jean-Charles Léon, y luthieres.

© Frank Benedi

Philippe Foulon

Descubre en manuscritos de Vivaldi la existencia de otros instrumentos desaparecidos llamados "alla'inglese". Se trata de violas provistas de cuerdas simpáticas. Philippe Foulon, se arriesga a reconstruir un violoncello existente en el siglo XVIII para el que compuso Vivaldi. Este violoncello hace su debut mundial en el año 2003, patrocinado por el Ministerio de Cultura y Comunicación Francés.

Philippe Foulon hace su debut como solista en el Festival Internacional de Bruxellas en 1983. Obtiene el primer premio del Conservatorio Royal

Lachrimæ Consort

de Bruxelles junto a Wieland Kuijken, con quien se prodiga regularmente en conciertos de dúo de violas (París, Londres, Barcelona, etc.) Toca como solista en los más importantes festivales franceses y europeos. Ha sido cofundador del Ensemble Barroco de Limoges, con Jean-Michael Hasler, y de "Les Musiciens du Louvre" con Marc Minkovski.

Ha participado en un centenar de grabaciones discográficas y de televisión como solista y con diferentes formaciones para los sellos, Mandala, Erato, Lyrinx, Ligia Digital, Harmonia Mundi, Virgin classic, Adda, ADES, Capriol, Pentagrama Mágico, Arion, Dahiz, Pierre Vérany, Chant du monde, Sony classic, Studio FM, Arsis Classic, Edelweiss, Canal Plus, F2, TF1, TVE, RNE, Radio Eire, Muzzik, Forum, Lci, Radio Nacional portuguesa, Radio y televisión Rusa, Radio Néerlandaise, Radio Polonia, Radio Checoslovaca, etc. Recibiendo numerosos premios por la prensa e instituciones diversas como: Diapasón de oro, HF de Télérama, Grand Grand Prix International du disque Académie Charles Cros, Premio del Ministerio de Cultura Español, Joker de la revue Crescendo, Prix International Vivaldi de la Fondation Cini (Italia).

Philippe Foulon se prodiga en los más grandes festivales europeos con diversos artistas como: James Bowman, Charles Brett, Rachel Yakar, Nathalie Stutzman, Howard Crook, Robert Expert, Jean-Michel Fumas, e instrumentistas como Jaap Schröder, Christopher Coin, Wouter Möller, Emilio Moreno, Ruth Hesselning, Monica Huggett, John Holoway, Brigitte Haudebourg,, Olivier Vernet y Stephen Preston, y bajo la dirección de directores como, Ton Koopman, Reinhart Gobel, William Christie, M. Minkovski, J. C. Malgoire, Bob Van Asperen. Colabora también con bailarines y coreógrafos, "Ris et Danceries" de Francine Lancelot, y con "L'Eclat des Muses", compañía de danza dirigida por Christine Bayle.

En 1994 funda Lachrimae Consort con quien se presenta en numerosos festivales europeos. En el año 2000, Philippe Foulon, invita a Jean-Charles Léon, musicólogo asociado al Centro de Música Barroca de Versalles para unirse a Lachrimae Consort y a codirigir artísticamente el ensemble, así como a desarrollar un proyecto de recuperación de instrumento perdidos de envergadura internacional.

Rachid Ben Abdeslam, contratenor

Nació en una familia de músicos de Rabat, Marruecos. Paralelamente a sus estudios literarios, estudia música árabe-andaluza en Rabat. Recibió el primer Premio de canto por unanimidad en el Conservatorio Nacional de Música y Danza de París. Ha sido invitado por conjuntos barrocos tales como, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, con el cual, bajo la dirección de Jean-Claude Malgoire, ha intervenido en *Der geduldige sócrates* de Telemann en *L'Abbaye* de Royaumont, *Las Vísperas* y la trilogía de óperas de Monteverdi: *Incoronazione di Poppea* (Otone), *Orfeo* (primer pastor, espíritu), *Il Ritorno d'Ulises in Patria* (Umana Fragilidad y Pisandro) en el teatro Campos Elíseos con William Christie y Les Arts Floris-

sants, ha cantado Cantatas de Scarlatti, Madrigales de Carissimi y Caldara en una gira por Europa, *Israel en Egipto* de Haendel en el festival D'Ambronay, *Il Ritornno D'Ulise in Patria*, en el Festival D'Aix en Provence y en una gira mundial grabada por Virgin Classics en dvd.

En la Ópera de Lyon ha cantado el papel de Apollon en *Apollo and Hyacinthus* de Mozart, el Primer Pastor en *Orfeo* de Monteverdi y el Factor en *Pinocchio* de Menozzi. El Gran Teatro de Burdeos le invita para cantar Oberon en *A Midsummer Night's Dream* de Britten bajo la dirección de Sir Estuardo Bedford y Nireno en *Giulio Cesare* de Handel. En Berlín, participa en la creación de *The last Objet* de David Lang y Michael Gordon.

Rachid Ben Abdeslam es también invitada para la Gala de apertura y de clausura del "Temps du Maroc en France" en el Castillo de Versalles; en L'Arsenal de Metz para *El Mesías* de Haendel con Ivor Bolton y da numerosos conciertos con el Ensemble XVIII, Musiques des Lumieres bajo la dirección de Jean-Christophe Frisch.

Rachid Ben Abdeslam recrea obras inéditas para el festival de Kuwait, de Damasco y de Berlín, grabadas discográficamente. Recientemente, participó con gran éxito, en un programa de música árabe-andaluza en el Festival des Dominicains de Guebville.

En el verano de 2005 participa en el "Glyndebourne Opera Festival" en una nueva producción de Nireno / *Giulio Cesare* (William Christie / David McVicar).

En 2006 participará una vez más en el festival de Glyndebourne, en el Festival D'Ille de France en París y en el "Festival de la Francofonía" en Cahors.

En 2007, participa en los festivales de Versalles, de Montargis, y de Evron. Realizará también una gira por Berlín, Colonia, Düsseldorf, y Francfort. Participa en la ópera de Lille en *Giulio Cesare* de Handel dirigido por Emmanuelle Haim. Es invitado al festival de Toulouse, en un programa inédito de música barroca árabe "Mazaher Aiglantina".

En 2008 Rachid Ben Abdeslam canta el papel de Oberon en *A Midsummer Night's Dream* de Britten en la ópera de Nancy, Caen y Toulon y empezará una gira en América del sur con un programa de música árabe andaluza, en 2009 interpretará en el festival de Glyndebourne *Giulio Cesare* de Haendel por tercera vez.

Rachid ben Abdeslam pertenece a la nueva generación de cantantes que descubre la música antigua árabe al gran público.

Entre sus grabaciones figura *Leçon de ténèbres* de Couperin bajo la dirección de J. C. Frish, en 2003, *Le miroir du corps de l'amant* de Grazianne Finzi en 1997, *Les parfums d'el Quods* para Harmonia Mundi y en DVD, *Il Ritorno d'Ulises in Patria* de Monteverdi y *Giulio Cesare* de Haendel (Producción de Glyndebourne).

Notas al programa

*«Entré en tu jardín oscuro
con la pálida luna
por el sendero del viento
desde entonces ruedo
como lluvia sobre pétalos
de la inquietud al deseo».*
Shakîr Wa'el (1232-1260?)

El jardín oscuro es un recorrido a través del mundo musical y poético forjado por las tres culturas (cristiana, musulmana y judía) que convivieron en la península ibérica durante ocho siglos: una larga historia en común, cuyo eco es, hoy, todavía perceptible. Textos amorosos de autores árabes se mezclan con cantos de Al-Andalus, romances hispanos que nos narran la toma de Granada se alternan con danzas y villancicos de los Cancioneros o con melodías sefardíes. Para ello hemos unido a músicos de distintas procedencias culturales, como lo son los instrumentos que tocan: algunos orientales, otros comúnmente asociados al Renacimiento europeo (vihuelas de arco y vihuela de mano, por ejemplo) pero que fueron uno de los principales legados del mundo árabe a la música occidental. En una época de grandes enfrentamientos entre culturas como la que nos toca vivir hoy, esperamos que estas palabras y estos sonidos nos sirvan para recordar que, por encima de las diferencias que nos separan, nuestro sentir más profundo y siempre ha sido) el mismo.