

2 al 30 de noviembre
Escuchando a Oriente

Instituciones Organizadoras

Ayuntamiento del Real Sitio y Villa
Aranjuez

**Comunidad
de Madrid**

Instituciones Colaboradoras

Colaboradores

XXXI Música Antigua Aranjuez 2024

Premios y reconocimientos Obtenidos

2005. *Excelencia Europea*
Comunidad de Madrid

2016. *Mejor Actividad Cultural de Aranjuez*
Asociación Espiral

2017. *Actividad de Interés Turístico Regional*
Ayuntamiento de Aranjuez

2017. *Mejor Festival de España*
GEMA
(Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua)

2019. *Remarkable Arts Festival*
EFA
(European Festivals Association)

XXXI Música Antigua Aranjuez 2024

Escuchando a Oriente

2 al 30 de noviembre

Sábado 2 de noviembre

19:00h: Capilla de Palacio Real

Encuentro con los músicos y concierto

Al Ayre Español con Maite Beaumont

Dir. Eduardo López Banzo

La herencia de Alessandro Scarlatti

A. Scarlatti, J.A. Hasse, J. de Nebra

En vísperas del aniversario del fallecimiento del grande Alessandro Scarlatti en 1725, este programa trata la herencia de su alto magisterio en compañía de dos grandes compositores que claramente, y a la luz de lo que este programa muestra, lo tuvieron como modelo: J. A. Hasse y nuestro José de Nebra.

Domingo 3 de Noviembre

12:00h: Capilla de Palacio Real

Encuentro con la intérprete y concierto

Isabel Villanueva

Ritual para viola solo

Hildegard Von Bingen, J.S. Bach, G. Kurtág, H.I. Biber

La viola en realidad es una voz. Lo que tiene la viola es que, a la vez de tener una cosa muy mágica, es muy humana. La imperfección de su construcción, la hace única. Los violistas somos como escultores del sonido en el sentido que nuestras manos deben moldear el sonido para poder expresar todos sus matices. (I. Villanueva)

Sábado 9 de noviembre

19:00h: Capilla de Palacio: Encuentro con los músicos y concierto

Liturgia Flamenca

*De los Tartessos a los gitanos, de Bizancio a Al-Ándalus, pasando por las américas
con*

José Maya, baile. Sandra Carrasco y Diego Amador Jr, cante.

José Luis López, cello

Rafael Jiménez, "Falo", cante y dirección musical

Proponemos una liturgia "flamenca" como "herencia" del conjunto de las diferentes maneras de celebrar los ritos religiosos en Andalucía, en España y en el Mediterráneo a lo largo de la historia. Es el resultado de la asimilación y continuación de cada una de las influencias de los distintos pueblos que fueron poblando esta tierra.

Domingo 10 de noviembre

Paseo por el Jardín de la Isla y concierto en la Capilla

Para acceder a este Paseo y al concierto tenemos dos vías:

Desde Madrid: Tren de la Fresa. 10:00h. Estación de Delicias. Museo del Ferrocarril. Paseo de las Delicias 61. 28050 Madrid

Desde Aranjuez: 11:00h. Directamente en la Puerta del Parterre. Plaza de Rusiñol
Los guías nos conducirán por el Parterre y nos adentraremos en el Jardín de la Isla para finalizar en la Capilla Real donde tendrá lugar el concierto.

13:00h: Capilla de Palacio Real
Concierto

Concentus König. Coro & Ensemble
Dir. Jorge Suárez

Exequias Musicales: J. S. Bach, H. Schütz, J. Christoph Bach

En la primera mitad del s. XV, cuando los horrores de la peste negra hacían estragos en Europa, se escribieron dos textos en latín con una serie de grabados asociados a ellos que contienen valiosos consejos para el “buen morir”. Bajo el título de *Ars moriendi* se convirtieron en libros muy populares, traducidos a una gran diversidad de idiomas occidentales.

Musikalische Exequien (Exequias musicales) de Heinrich Schütz (1585-1672) constituyen la obra musical para honras fúnebres más ambiciosa e influyente del Barroco. El programa se completa con un imponente motete de Johann Sebastian Bach, compuesto para la Iglesia de Santo Tomás de Leipzig y otro motete de **Johann Christoph Bach (1642-1703)**, el músico más relevante de la familia Bach anterior a Johann Sebastian.

Sábado 16 de noviembre

Visita al Palacio de Felipe II y concierto en la Capilla

Una jornada renacentista

17:00h. Visita al Palacio de Felipe II:

Un retrato de las reinas

Proponemos realizar una visita particular en el Palacio Real de Aranjuez, en la que las protagonistas sean las mujeres —tres reinas consortes y una princesa de Asturias— que compartieron parte de sus vidas con Felipe II. Nuestra propuesta tiene como objetivo ayudar a expandir la visión que habitualmente se tiene de las figuras históricas femeninas de la Casa de Austria. No dudamos que la aproximación a la vida de estas mujeres desde una perspectiva de historiografía actual, nos abrirá la puerta a una visión más rica.

19:00h. Capilla de Palacio Real

Capella de Ministrers con Delia Agúndez
Dir. Carles Magraner

Clarooscuro. El tiempo de Cervantes

J. Marín, D. Ortiz, A. Mudarra, H. Du Bailly, M. Rofino, G. Stefani

En el Quijote existen muchos sonidos y mucha música en momentos altamente significados. Cervantes es especialmente sensible al ritmo y la percusión, como cuando escribe “La Escalanta, quitándose un chapín, comenzó a tañer en él como en un pandero; la Gananciosa tomó una escoba de palma nueva y rascándola hizo un son, que aunque áspero y ronco, se concertaba con el chapin. Monipondio rompió un plato e hizo dos tejoletas, que puestas entre los dedos y repicadas con gran ligereza, llevaba el contrapunto al chapín y a la escoba” (Rinconete y Cortadillo).

Domingo 17 de Noviembre

12.00h: Bodega de Carlos III. Real Cortijo de San Isidro

Visita, concierto y degustación

Concierto con

Sara Águeda, arpa & Miguel Cubero, actor

Vino, enséñame el arte de soñar contigo

Antonio de Cabezón, Juan Hidalgo, Marin Marais, Martin y Coll...

Convidando a los poetas griegos, orientales y medievales, tomamos de la cepa del castellano la selección para el corpus de poemas que habitan este espectáculo, pasando por el Siglo de oro, Romanticismo, Machado, la generación del 27, la poesía de mediados del XX hasta llegar a nuestros días con Luis García Montero, María Angeles Peres López o María Monserrat Ayuso.

Domingo 24 de Noviembre

Capilla de Palacio Real

12:00h. Encuentro con los músicos y concierto

Ensemble Andalusi de Tetuán (con danza Derviche)

Poetas andalusíes: Nubas y melodías de Al-Andalus

Música de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto

La producción musical andalusí, abarca desde el siglo VIII hasta el XVI y está enriquecida por diferentes influencias culturales como la mozárabe, los ritos visigóticos y bizantinos, la música beréber, la hebrea y la de los países árabes de Oriente Medio y Próximo Oriente

Sábado 30 de noviembre

Capilla de Palacio Real

19:00h: Encuentro con los músicos y concierto

Egeria

Ganadoras del Sello FestClásica 2024

Egeria & Marco Polo: viaje al mundo de las maravillas

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

Información Grupos Participantes

NOVIEMBRE

Sábado 2 de noviembre

19:00h: Capilla de Palacio Real

Encuentro con los músicos y concierto

Al Ayre Español con Maite Beaumont, soprano

Dir. Eduardo López Banzo

Premio Nacional de Música 2004. Ministerio de Cultura

La herencia de Alessandro Scarlatti

A. Scarlatti, J.A. Hasse, J. de Nebra

En vísperas del aniversario del fallecimiento del grande Alessandro Scarlatti en 1725, este programa trata la herencia de su alto magisterio en compañía de dos grandes compositores que claramente, y a la luz de lo que este programa muestra, lo tuvieron como modelo: J. A. Hasse y nuestro José de Nebra.

Programa

Conversazioni

Anónimo italiano (ca. 1700)	<i>Sonata terza</i> * Largo – Vivace – Adagio – Presto
Alessandro Scarlatti (1660 – 1725) <i>in traccia della sua ninfa</i> *	<i>Tirsi pastore amante (Pastorello innamorato che va</i> Sinfonia – Recitativo – Aria – Recitativo – Aria – Recitativo – Aria – Recitativo – Aria
Anónimo italiano (ca. 1700)	<i>Sonata quarta</i> Adagio – Allegro – Largo – Vivace presto
Johann Adolph Hasse (1699 – 1783)	<i>Ho fuggito Amore anch'io</i> (ca. 1727) * Aria – Recitativo – Aria
Anónimo italiano (ca. 1700)	<i>Sonata prima</i> * Grave e Adagio – Allegro – Grave e Adagio- Vivace – [Allegro]
José de Nebra (1702-1768)	<i>Qué contrario, Señor</i> (ca. 1725) ** Recitado - Aria cantable – Recitado – Aria

Todas las obras han sido transcritas por Eduardo López Banzo a partir de los manuscritos conservados en la biblioteca del conservatorio de Milán (Hasse), catedral de Guatemala

(Nebra), Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Francia y la colección Santini de Münster (Scarlatti), así como en la catedral de Jaca (sonatas anónimas).

* Estreno absoluto en tiempos modernos

** Estrenada en 2010.

Intérpretes

Maite Beaumont, mezzosoprano

AL AYRE ESPAÑOL

Alexis Aguado, Kepa Artetxe, violín. Aldo Mata, violonchelo.

Xisco Aguiló, contrabajo. Juan Carlos de Mulder, archilaúd.

Eduardo López Banzo clave y dirección

Duración

70' con pausa

Conversazioni

Existe una carta del duque de Medinaceli, noble español filoitaliano que había sido virrey de Nápoles y protector de Alessandro Scarlatti, que dice desde Madrid al cardenal de Medici: «Ya estoy viejo y espero que antes de mucho tiempo se han de tener aquí **conversaciones** en que no se echen de menos los agradables estilos de otros países». La carta está fechada en 1703, nada más regresar de Nápoles y se refiere obviamente al estilo italiano. Tenía la misma edad que Alessandro, cuarenta y tres años. Las *conversazioni* eran el centro de la vida cultural italiana, y luego, por imitación, lo serían en Madrid. En ellas se escuchaban desde sonatas en trío hasta pequeñas cantatas de cámara, joyas del repertorio barroco que hoy en día siguen fascinando con su mezcla de expresividad y profundidad así como por el virtuosismo que exige su ejecución.

En esta propuesta presentamos una bellísima e inédita cantata a solo con violines de Alessandro Scarlatti, una de cuyas fuentes se halla en Madrid, acompañada de tres sonatas italianas también inéditas que llegaron a la península desde Roma y hoy en día se encuentran en el archivo de la catedral de Jaca. Los mayores especialistas en la obra de Corelli aseguran que las tres provienen del círculo de compositores que rodearon al *violinista del papa*. Culminan la propuesta dos excelentes cantatas de autores que siguieron muy de cerca la obra de Scarlatti. Por un lado una cantata de J.A. Hasse, *il sassone*, que fue alumno directo del maestro y cuyas primeras cantatas de juventud, como la que presentamos aquí, revelan la extraordinaria asimilación del estilo scarlattiano, y otra de José de Nebra, quién estuvo muy atento, también en un período juvenil de su vida, a las enseñanzas de Scarlatti al escribir las suyas. Es sorprendente la extraordinaria similitud entre los estilos de Hasse y Nebra y ello nos permite hoy establecer ciertos vínculos y relaciones entre el gran maestro palermitano y la generación que le sucedió, ferviente admiradora de su gran talento.

Un Ensemble especializado en Música Antigua

Origen

Al Ayre Español fue fundado en el año 1988 por Eduardo López Banzo con el propósito de hacer frente a los tópicos que en aquel entonces rodeaban las interpretaciones de la música barroca española. El espíritu del grupo siempre ha sido combatir estos clichés con rigor, excelencia en la interpretación y con el propósito de insuflar nueva vida a las músicas del pasado, para así ofrecerlas al público contemporáneo.

Al Ayre Español se ha convertido no solo en una formación prestigiosa sino en una filosofía de interpretación que Eduardo López Banzo ha ido construyendo con sus músicos y que ahora es reconocible, solicitada y aclamada en todo el mundo, además de reconocida con el Premio Nacional de Música 2004 otorgado por el Gobierno de España.

Referencia internacional

35 años en los festivales y teatros más importantes de Europa, 19 años como orquesta residente en el Auditorio de Zaragoza, 18 discos, premios internacionales (Premio Nacional de Música en 2004, entre otros) y distinciones, y una incesante agenda de compromisos internacionales y actividades para las próximas temporadas confirman que el grupo aragonés es una de las referencias más destacadas del ámbito nacional e internacional.

A lo largo de este cuarto de siglo Al Ayre Español ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo en Amsterdam, Viena, Dusseldorf, la Filarmónica de Berlín, París, Madrid, Barcelona, Hamburgo, Washington, Bruselas, Metz, etc.

El Ensemble ha realizado grabaciones discográficas para los sellos Alaviva, Fidelio, Deutsche Harmonia Mundi, Harmonia Mundi France, Naïve-Ambrosie y Challenge Records.

Al Ayre Español ha sido invitado también a los más importantes festivales como los de Baden Baden, Lepizig, Utrecht, Stuttgart, Dresde, Toulouse, Ambronay, Halle, Beaune, Saintes, El Cervantino (México), Cremona, Israel, Santiago de Compostela, Moscú, Oslo, Praga, el Camino de Santiago, etc.

Eduardo López Banzo. Una carrera musical de más de treinta años.

Nacido en Zaragoza en 1961, estudió órgano y clave en Zaragoza y en Amsterdam con Gustav Leonhardt, quien le animó a trabajar en pro de la música barroca española. En el 2004, Al Ayre Español, consiguió el Premio Nacional de Música, concedido por el Ministerio de Cultura de España, por más de veinte años de rigor musicológico y de excelencia en la interpretación.

Es Hijo Predilecto de Zaragoza desde octubre de 2010.

Actividad Artística y Pedagógica

En el terreno de la ópera Eduardo López Banzo es uno de los principales especialistas actuales en la producción dramática de Händel, habiendo participado en producciones escénicas en la Ópera de Bilbao (ABAO/OLBE), en el Palau de les Arts de Valencia y en la Ópera de Kiel (Alemania). Como pedagogo es requerido para impartir clases magistrales en las Universidades de Alcalá de Henares, Salamanca, Zaragoza (los Cursos de Jaca), la Escuela Superior de Canto de Madrid, el Centro Nacional de Difusión Musical, la Universidad Menéndez Pelayo, Venecia y Amsterdam.

Maite Beaumont

Con su timbre único y su gran expresividad, la mezzosoprano española Maite Beaumont es una de las cantantes más importantes en su campo. Su actividad artística se centra en papeles del repertorio barroco y del período clásico vienés, y se extiende a papeles del repertorio francés y las óperas de Richard Strauss. Entre ellos figuran papeles como Ruggiero en *Alcina*, Sesto en *Giulio Cesare in Egitto* y La Clemenza di Tito, Angelina en *La Cenerentola*, Dorabella en *Così fan tutte*, Cherubino en *Le Nozze di Figaro* y Oktavian en *Der Rosenkavalier*, Donna Elvira en *Don Giovanni*, Romeo en *I Capuleti e I Montecchi*, Siébel en *Faust*, Elisabetta en *Maria Stuarda*, Iphigénie en *Iphigénie en Tauride*, Margarethe en *La Damnation de Faust*, Didon en *Les Troyens*, Medée en *Medée* y Komponist en *Ariadne auf Naxos*.

Maite Beaumont es invitada habitual de los principales teatros de ópera internacionales. Sus compromisos la han llevado a Hamburgo, Múnich, Dresde, Viena, Ámsterdam, Bruselas, Milán, Estrasburgo, Toulouse, Barcelona, Madrid, Tokio, Santiago de Chile, Chicago, Innsbruck y el Festival de Schwetzingen.

Sus éxitos más recientes incluyen el papel principal en *Agrippina* con Les Talents Lyriques, *Concepción* en "L'heure espagnole" en Oviedo y *Farinelli* en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Como concertista, Maite Beaumont posee un extenso repertorio que abarca desde la música barroca hasta obras contemporáneas.

Alessandro Scarlatti. (Palermo, 1660 - Nápoles, 1725).

Su carrera como compositor se centró principalmente en la ópera, género al que proporcionó más de sesenta títulos. Es uno de los principales representantes de la escuela operística napolitana.

Inició sus estudios musicales en Roma en donde se dio a conocer como compositor. Más tarde sirvió como maestro de capilla de la reina Cristina de Suecia. En 1684 Alessandro se trasladó a Nápoles, al servicio del virrey, salvo estancias más o menos largas en Florencia y Roma.

En 1702, partió a Florencia, en busca del mecenazgo de los Médici y aceptó el cargo de maestro auxiliar de capilla de Santa María la Mayor en Roma (1707), pero regresó a Nápoles después de que el Papa ordenara el cierre de los teatros por razones morales.

Tras ello prácticamente permaneció en Nápoles hasta el fin de sus días, dedicado a la composición y a la enseñanza.

Alessandro Scarlatti compuso numerosas cantatas y serenatas destinadas a las fiestas de la corte napolitana así como cantidad de óperas para los escenarios de Roma y Nápoles

Autor prolífico, cultivó también el oratorio y la música instrumental.

Ha pasado a la historia como uno de los compositores más influyentes del siglo XVIII.

José de Nebra Blasco. (Zaragoza, 1702 – Madrid, 1768)

Compositor, organista y vicemaestro de la Capilla Real de Madrid. Perteneció a una notable familia de organistas del siglo XVIII, su padre fue organista en Calatayud y en Cuenca. En ese ambiente familiar comenzó su educación musical, especializándose en órgano.

En Madrid pronto ocupó el cargo de organista del Convento de las Descalzas Reales. Fue músico de la Casa de Osuna y con los duques de Medinaceli. En 1724 se convierte en el organista de la Capilla Real de Madrid, cargo que ostentó durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III.

Con Fernando VI se convierte en vicemaestro de la Capilla Real y en maestro de música del infante Gabriel por decisión de Carlos III.

Nebra colaboró asiduamente con las compañías teatrales y con el Ayuntamiento de Madrid, componiendo obras dramáticas que se representaban en la temporada teatral. Participó como clavecinista en las fastuosas representaciones de óperas que Farinelli montaba en el Buen Retiro.

Se le encargó el festejo por el casamiento del príncipe de Asturias, Fernando, con la princesa portuguesa María Bárbara de Braganza y también compuso su *Misa de Requiem* en 1758, a su muerte.

Al final de su vida, era un compositor acreditado y muy valorado por sus contemporáneos, su obra se difundió por archivos de toda España e Hispanoamérica.

Hoy en día se le considera uno de los músicos españoles más representativos del siglo XVIII.

Johann Adolf Hasse (Hamburgo, 1699 - Venecia, 1783)

Hasse recibe su primera educación musical de su padre, se forma como tenor. Viaja a Italia a perfeccionarse como compositor. En Nápoles estudia con Porpora y entabla amistad con Alessandro Scarlatti. Escribe para los más famosos cantantes italianos, Farinelli, y Vottoria Tesi.

En los años siguientes alcanzó gran popularidad y en 1726 recibió el puesto de Maestro de Capilla en Venecia. Junto con su esposa, la mezzosoprano Faustina Bordoni, son invitados por el elector Federico Augusto I de Sajonia para trabajar en Dresde en donde obtiene el puesto de maestro de capilla. Fue en este tiempo cuando la capilla de la corte se convierte en una de las mejores orquestas de Europa.

Tras la muerte del elector Augusto III en 1763, Hasse fue despedido sin pensión alguna. La familia se marchó entonces a Viena, donde Hasse continuó su actividad y rápidamente se convirtió en el compositor favorito de la emperatriz María Teresa de Austria.

Sorprendido por la genialidad del joven Mozart, Hasse comentó que "este chico hará que nos olviden a todos".

Hasse murió el 16 de diciembre de 1783 en Venecia.

Domingo 3 de noviembre
12:00h: Capilla de Palacio Real
Encuentro con la intérprete y concierto

Isabel Villanueva

Ritual para viola solo

Hildegard Von Bingen, J.S. Bach, G. Kurtág, H.I. Biber

La viola en realidad es una voz. Lo que tiene la viola es que, a la vez de tener una cosa muy mágica, es muy humana. La imperfección de su construcción, la hace única. Los violistas somos como escultores del sonido en el sentido que nuestras manos deben moldear el sonido para poder expresar todos sus matices.

PROGRAMA

HILDEGARD VON BINGEN

‘O Virtus Sapientiae’ (arr. Villanueva) 1098-1179

GYÖRGY KURTÁG. 1926

‘Signs, Games and Messages’:

To Imre Foldes at 60

Perpetuum mobile

In Nomine – all’ongharese

JOHANN SEBASTIAN BACH. 1685-1750 Partita No.2 BWV 1004

Allemanda

Corrente

Zarabanda

Giga

Ciaccona

GYÖRGY KURTÁG

‘Signs, Games and Messages’

In Memoriam Blum Tamàs

HEINRICH IGNAZ BIBER

‘Passacaglia’

1644-1704

55 minutos sin pausa

Notas al Programa

Tengo mucha ilusión por presentarme en el Festival de Música Antigua de Aranjuez, un evento sin duda histórico e inspirador. Y además, presentando mi último álbum, RITUAL para viola sola, va a ser una experiencia que estoy deseando compartir con el público de allí. Quiero transmitir que cada persona asistente viva de forma individual este viaje musical por más de 1000 años de historia, y podamos crear un vínculo sonoro en este espacio maravilloso que es la Capilla del Palacio. Este álbum, tiene sin duda una esencia mística y simbólica, y por ello los espacios sonoros y

silencios son igual de importantes. Comenzando por Hildegarda von Bingen, genia del medievo, su "Oda a la Sabiduría" abrirá el programa dejando ver lo íntimo de este concierto y lo especial del sonido de la viola. También se escucharán miniaturas a modo de conexiones con diferentes piezas del compositor actual György Kurtág, otro genio de la música, y, por supuesto el centro del concierto será la Partita No. 2 de Bach llegando al clímax de este rito sonoro con la famosa Chacona, considerada la obra más compleja escrita para un instrumento solo. He creado este programa con forma cíclica, de modo que hay un comienzo y un cierre, pero al ser circular, podrían entrelazarse y continuar todas las músicas sin fin. El cierre elegido es la Passacaglia de Biber, otra joya barroca que además tiene como sobretítulo "Al Ángel de la Guarda" otro símbolo que deseaba dejar para este proyecto en solitario. Y es que, estamos solos, sí, pero en el fondo, nunca del todo solos. Vamos a pasar por muchas épocas en el tiempo, pero este es un proyecto atemporal, va más allá de los estilos y las épocas, este proyecto va, sobre todo, de humanidad.

Deseando compartir este ritual para viola sola con cada uno de vosotros el 26 octubre en Aranjuez.

Isabel Villanueva

Isabel Villanueva

La prestigiosa revista *The Strad* la califica como “una artista que arriesga” y *Pizzicato Magazine* la describe como “una artista sensible que sabe sumergirse en lo más profundo de la música”.

Ha desarrollado una carrera global en más de 25 países que la ha llevado a tocar con importantes orquestas de Latinoamérica, Rusia, Oriente Medio, China y Europa. Es una de las violistas más valoradas y completas de la actualidad.

Como solista con Orquestas

A los 18 años se dio a conocer con el Concierto para viola de Bartók junto a la Orquesta de RTVE. Ha tocado con las más prestigiosas formaciones de Estonia, Moscú, Estambul, Zagreb, Jalisco, Colombia, Perú, San Petersburg, Líbano, y orquestas españolas como la de RTVE, la de Oviedo, Galicia, Murcia, Córdoba, Navarra, entre muchas otras, y bajo la batuta de los maestros Michel Plasson, Jacek Kasprzyk, Jorge Mester, Paul Daniel, Andres Mustonen, Christian Vásquez y Lior Shambadal.

En la temporada 22/23 destacan sus debuts como solista con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en Venezuela, y en recital en el Musée d'Orsay en París, así como en México, Hungría, y Francia.

Recitales

Se ha presentado en solitario en salas y festivales internacionales de San Petersburgo, Londres, Berlín, Estonia, Teherán, Guangzhou, Bath, Slovenia, Copenhagen, Lima, Venezuela, y en las principales salas españolas incluyendo el Auditorio Nacional, Palau de la Música Catalana, Sociedad Filarmónica de Bilbao o el Festival de Santander.

Premios

Es de destacar el «**El Ojo Crítico**» de RNE 2015 y el **Premio Cultura de Música Clásica 2019 de la Comunidad de Madrid**.

Su álbum debut *Bobèmes* junto al pianista François Dumont, recibe el galardón como **Mejor Álbum de Música Clásica del Año 2018 en los Premios MIN** de la Música Independiente.

En 2023 presenta *Ritual* para viola solo, un álbum que recorre más de mil años de música desde Hildegard von Bingen hasta György Kurtág. Ha obtenido excelentes críticas de medios especializados (Scherzo Excepcional, Melómano de Oro, entre otros) y ha sido nominado a los prestigiosos International Classical Music Awards (ICMA) 2024 como ‘Mejor Solo Instrumental’.

Estrenos de obras contemporáneas para viola

Desde los comienzos de su carrera, Villanueva tiene el compromiso de divulgar nuevas composiciones para viola, **estrenando más de 20 obras**, y colaborando con referentes de la actualidad como S. Gubaidulina, G. Kurtág, A. García-Abril, M. Sotelo, G. Khayam, J. Cervelló, H. Houry, J. Zárte, B. Olivero, T. Marco, José Zárte.

En 2012 es invitada a San Petersburgo interpretando su Concierto para dos violas “Two Paths”. En 2017 estrena el Concierto para viola “Lost to This World” de Houtaf Houry con la Filarmónica del Líbano en Beirut. En 2018 recupera el “Cantos de Ordesa” Concierto para viola de Antón García-Abril en el Festival de Cádiz.

Música de cámara

Apasionada de la **música de cámara**, colabora con los cuartetos Prazak y Parisii, Alexander Sitkovetsky, Nikita Boriso-glebsky, Tedi Papavrami, Olivier Charlier, Victor Julien-Laferrrière, Leonard Elschenbroich, Astrig Siranossian, Daniel Schnyder, Rafael Aguirre, Iddo Bar-Shai y François Dumont.

El **espíritu innovador** de Isabel para acercar la música clásica a nuevos públicos le ha llevado a crear **proyectos multidisciplinares** junto a artistas como Rocío Marquez, Rosario La Tremendita, Moisés Sánchez, y Antonio Ruz, con quien crea *SIGNOS* (2021), un proyecto pionero donde se unen la viola y la danza. En 2018 crea *VIOLA POWER*, un proyecto transversal. Ha sido artista invitada en eventos globales como Festival Flamenco On Fire, Biennale Arte de Venecia, Prix Lumières en París, Palacio Real de Madrid.

Didáctica

Isabel Villanueva es profesora de viola en el **Royal College of Music de Londres** y el **Conservatori Superior de Música del Liceu en Barcelona**. Ofrece masterclasses por todo el mundo: Ginebra, Cremona, Costa Rica, El Sistema de Venezuela, Monterrey, Teherán, Bogotá, Líbano, entre otras.

Isabel comenzó la formación musical en Pamplona, su ciudad natal, y posteriormente en Londres, Siena y Ginebra con los maestros Igor Sulyga, Lawrence Power, Nobuko Imai y Yuri Bashmet.

El instrumento

Isabel Villanueva toca con una viola Enrico Catenar (Turín 1670) y utiliza cuerdas Thomastik-Infeld.

Sobre los compositores

Hildegarda de Bingen, (1098-1179)

Pensadora germánica, es probablemente la escritora más prolífica de la edad media. Su corpus incluyen la literatura visionaria, los comentarios exegéticos, la teología, el género epistolar, la hagiografía, las composiciones líricas y musicales, y los escritos médico-naturalistas.

Podemos articular su biografía intelectual y creativa en dos grandes etapas.

La primera comienza en 1141, cuando Hildegarda inicia su actividad literaria. Vive en la abadía de Disibodenberg (donde ingresó cuando era pequeña) hasta que se traslada, en el año 1151, junto con sus *filiae*, al primer monasterio que funda, situado en Rupertsberg-Bingen. Entre 1141 y 1151 escribe su primera obra de “visiones”, *Scivias*. A continuación, emprende una prolífica y variada actividad intelectual y creativa, que agrupa piezas como el drama musical *Ordo Virtutum*, una compilación de 75 piezas musicales intitulado *Symphonia armonie celestium revelationum*, los escritos de medicina (*Liber Subtiliatum*) y las *litterae ignotae*, un alfabeto “desconocido” con el cual formó una *lingua ignota* constituida por más de mil palabras. Finalmente, entre los años 1158 y 1163 redactó la segunda obra de visiones, *Liber vite meritorum*, de cariz moral.

La segunda etapa comienza en el 1163, poco antes de la fundación de su segundo monasterio, ubicado en Eibingen. Redacta su última obra de visiones, *Liber divinorum operum*, dedicada extensamente a describir el universo, los ciclos que rigen la naturaleza y la interacción entre los fenómenos naturales y el ser humano. En los últimos años se dedica a la exégesis, escribe cartas y pequeños tratados insertados en ellas. Entre ellos está el *De Regula sancti Benedicti*, dos obras hagiográficas, las *Solutiones quaestionum XXXVIII*, de formato escolástico, y la *Explanatio symboli sancti Athanasii*, formada por dos cartas que Hildegarda dirigió a las monjas de su cenobio antes de su defunción en 1179.

Seminari Filosofía y Género

György Kurtág. Premio Fronteras del Conocimiento. Fundación BBVA. 2014.

El acta del jurado destacó que su obra se caracteriza por *una intensidad expresiva única. La dimensión innovadora de su música está vinculada a su alma, a la autenticidad de su lenguaje, a su manera de traspasar las fronteras entre espontaneidad y reflexión, entre formalización y expresión.*

Enlace: <https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/galardonados/gyorgy-kurtag/>

György Kurtág nació en Lugoj, Rumanía, población cercana al lugar de nacimiento de György Ligeti.

Inició estudios de piano, composición y música de cámara en Budapest. En 1947 se casó con la pianista Márta Kinsker, también alumna en la misma escuela.

La *Cantata coreana*, compuesta en solidaridad con los coreanos en la Guerra de Corea contra los Estados Unidos, es una de sus primeras composiciones.

Kurtág se trasladó a París en 1957 cuando en Hungría ya estaban prohibidos Bartók, Arnold Schönberg y Stravinski. Allí estudia con Olivier Messiaen, Darius Milhaud y Max Deutsch.

Regresó a Budapest en 1958. Fue profesor de piano en la Academia Ferenc Liszt de Budapest. Fueron alumnos suyos András Schiff y Zoltán Kocsis. Entre 1993 y 1995 Kurtág fue contratado por la Filarmónica de Berlín, como compositor residente.

Recibió premios y distinciones como, entre otros, el Premio Príncipe Pierre de Mónaco (1992), el Premio Grawemeyer (2006), el León de Oro de La Bienal de Venecia en 2009, como reconocimiento a toda su carrera y la Medalla de Oro de la Royal Philharmonic Society (2013).

Heinrich Ignaz Franz von Biber

(Stráž pod Ralskem, República Checa, 1644- Salzburgo, Austria, 1704)

Antes de 1668, Biber trabajó Graz y Kroměříž, donde obtuvo una excelente reputación.

Fue enviado por el Obispo de Olmütz , para quien trabajaba, a Absam, cerca de Innsbruck para comprar instrumentos para la capilla. Incumplió el encargo y no regresó. Se trasladó a Salzburgo, donde vivió el resto de su vida. Fue un compositor de éxito y tuvo un reconocimiento social importante. Se casó en 1672 con Maria Weiss, hija de un comerciante de la ciudad.

En 1677, interpretó su música ante del emperador Leopoldo I de Habsburgo, quién le regaló una cadena de oro.

En 1684, fue nombrado maestro de capilla y decano de la escuela de coro de la catedral de Salzburgo. En 1690, fue nombrado caballero con el título de Biber von Bibern y posteriormente Gran Senescal de la corte del arzobispo.

Tuvo once hijos, de los que sólo cuatro llegaron a la edad adulta. Anton Heinrich (1679-1742) y Karl Heinrich (1681-1749) fueron violinistas al servicio de la corte local; sus hijas María Cécilia (1674) y Anna Magdalena (1677-1742) entraron en un convento y la segunda (contralto y violinista) dirigió el coro de la Abadía de Nonnberg.

Sábado 9 de noviembre

19:00h: Capilla de Palacio: Encuentro con los músicos y concierto

Liturgia Flamenca

De los Tartessos a los gitanos, de Bizancio a Al-Ándalus, pasando por las américas

con

José Maya, baile. Sandra Carrasco y Diego Amador Jr, cante.

José Luis López, cello

Rafael Jiménez, “Falo”, cante y dirección musical

Música sacra, antigua y flamenca

Proponemos al espectador participar en una **experiencia única y singular**. Con sus cinco sentidos y en un lugar de culto, como la Capilla de Palacio Real de Aranjuez, para una inmersión más completa.

Buscamos influencias en las músicas y en las culturas que han existido en Andalucía, y por ende en España a través de los siglos hasta llegar al Flamenco: tartessos, fenicios, romanos, hebreos, bizantinos, Al-Ándalus, mozárabes, castellanos y, por supuesto, los **gitanos**.

Sin artificios. 100% acústico. Solo cante, baile y palmas, los instrumentos ancestrales de la humanidad.

Cada experiencia de *Liturgia* es única e irrepetible gracias al marco donde tiene lugar.

Fundamentos

Proponemos una liturgia “flamenca” como “herencia” del conjunto de las diferentes maneras de celebrar los ritos religiosos en Andalucía, en España y en el Mediterráneo a lo largo de la historia. Es el resultado de la asimilación y continuación de cada una de las influencias de los distintos pueblos que fueron poblando esta tierra.

La Andalucía, ya cristiana, vive su edad de oro musical a mediados del Siglo XVIII, teniendo en la *liturgia cristiana andaluza* su mayor esplendor.

Gerhard Steingress: “*Con la popularización de la música litúrgica cristiana, sus modalidades melismáticas y cromáticas procedentes del canto mozárabe y luego gregoriano, quedarían asimiladas a las nuevas tendencias musicales de los siglos XVIII y XIX*”.

El orientalismo musical del cante jondo no surgió por generación espontánea en el siglo XIX, sino que estuvo presente en el escenario de los cantos litúrgicos (entre otros) que serían utilizados por el pueblo andaluz y utilizados como “modelo” para la asimilación y reelaboración de los cantos populares, tanto religiosos (**saetas**) como profanos (**tonadas**).

La representación

Nos hemos ceñido al orden de una liturgia católica (misa) para elaborar esta obra.

Comenzamos con unas Cántigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio (*Estela do dia*), seguimos con el saludo inicial del solo cello (Moaxaja) para continuar con el *Der Voghormia*

que cantan los armenios en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Continuamos con una malagueña de Enrique *el Mellizo* adaptada por Rafael «Falo» y Antonio Fouró Morón al canto gregoriano *Media Vita*.

Terminamos los ritos iniciales por alegrías y cantando «gloria al recién nacido» y como oración, hemos incluido la saeta de Antonio Machado.

Los Intérpretes

José Maya

Bailaor gitano nacido en 1983 en Madrid en una familia de artistas, pintores, actores y escritores (Fernanda y Rafael Romero o Antonio y Pepe Maya). En 2007 lo llama el director francés de cine Tony Gatlif como bailarín principal en la película *Vertiges*. Baila como artista invitado de Marc Anthony, Beyoncé, Björk y Keith Richards (de los Rolling Stones).

Actualmente se encuentra de gira mundial con los mejores guitarristas flamencos: Tomatito, Vicente Amigo y Juan Carmona.

Ha vivido en París durante 10 años donde ha creado su escuela y realizado varios llenos en Le Palace (entre otros). También colaboró con Christophe en sus últimos conciertos.

Rafael Jiménez “Falo”

“La voz del Falo es una liturgia añeja, gris, austera, íntima, muy sentimental y solemne, que otorga estas cualidades míticas a cualquier repertorio. El romance es también folclore siendo éste, hoy día, una reconstrucción más o menos arqueológica de algo que nació, como tal, al tiempo que la estilización jonda de las músicas y las danzas de los llamados "bailes nacionales”.

(...) al mezclar la melodía asturiana con otras tradiciones líricas, pero en su voz y en su interpretación se nos aparece como un cante redondo y multiseccular. Tan nuevo como el último aliento, tan viejo como esa humana costumbre de respirar”, Juan Vergillos

Sandra Carrasco

Sandra Carrasco (Huelva, 1981) acaba de lanzar «Sigue luchando mi reina» primer single del proyecto «CLÁSICA FLAMENCA». Una fusión entre música clásica y música flamenca.

Anteriormente había publicado “La luz del entendimiento”, disco dedicado a las mujeres del flamenco. La onubense afincada en Madrid fue corista de artistas de la talla de Manolo Sanlúcar, Arcángel, El Pele, Miguel Poveda, Manuel Lombo o Estrella Morente.

Javier Limón le produjo su primer disco homónimo y giró junto a Anouschka Shankar por todo el mundo. También lo ha hecho con la compañía de baile de Rafael Estévez y Nani Paños, con la compañía de Eva Yerbueña y con el el Ballet Nacional de España.

Diego Amador Jr

Diego es la tercera generación de músicos flamencos, la responsabilidad es grande... Hijo de Diego Amador, sobrino de Raimundo Amador (Pata Negra), Ramón Amador, Juan José Amador... la lista es larga.

Nacido en Sevilla, se crió al calor de su padre, el genial pianista Diego Amador, como multi-instrumentalista: cantando, tocando la guitarra, el piano y la batería o el cajón. Siendo éste último el instrumento que le permitió empezar a girar por el mundo entero abriéndole las puertas de los más grandes teatros y festivales, como el de La Villette en París. Acaba de lanzar su primer álbum de cante titulado “Presente en el tiempo” con el cual ha estado girando por Estados Unidos en 2021.

Jose Luis López

Pionero en la inclusión del violonchelo en el Flamenco, dotándolo de un estilo totalmente personal en sus diversos ámbitos a través de una ferviente carrera que le ha llevado a

compartir escena junto a otros grandes artistas como Carmen Linares, Rafael Riqueni, Jorge Pardo, Juan Manuel Cañizares y Rafaela Carrasco entre otros muchos, siendo aclamado por la crítica: “el impresionante violonchelo de José Luis López, un músico sublime en todo lo que hace” (Fran Pereira. Diario de Jerez XVIII Festival de Jerez).

Programa

Procesión de Entrada	Solo Cello. <i>Estela do dia</i> Cantigas de Sta. María. Alfonso X el Sabio
Saludo inicial	Solo Cello (Moaxaja) Muqaddam ibn Muafá al-Cabri . Poeta andalusí. Siglo IX.
Acto Penitencial	<i>Der Voghormia</i> . Canto armenio Malagueña (Enrique El Mellizo) adaptación al canto gregoriano (<i>Media Vita</i>) por Rafael “Falo” y Antonio Fouro
Gloria	Alegrías / Jota – romano Hosanna / Gloria al recién nacido
Oración	Saeta Antonio Machado. Adaptación: Joan Manuel Serrat

10 de noviembre

Paseo por al Jardín de la Isla y concierto en la Capilla de Palacio

Para acceder a este Paseo y Concierto tenemos dos vías:

Acceso desde Madrid:

Tren de la Fresa. 10:00h. Estación de Delicias. Museo del Ferrocarril. Paseo de las Delicias
61. 28050 Madrid

Acceso desde Aranjuez: 11:00h. Directamente en la Puerta del Parterre. Plaza de Rusiñol

Los guías nos conducirán por el Parterre y nos adentraremos en el Jardín de la Isla para finalizar en la Capilla Real donde tendrá lugar el concierto a las 13:00h.

Jardín del Parterre

A espaldas del Palacio Real de Aranjuez, en su fachada oriental, se encuentra el Jardín del Parterre. Mandado hacer en el siglo XVIII por Felipe V al estilo francés. Por el lado norte lo limita el río Tajo, tranquilo y remansado, para el deleite de los paseantes.

En este jardín predominan los espacios abiertos, poco arbolados y con fuentes que lanzan el agua en chorros hacia el cielo. Es el lugar de paso para llegar al Jardín de La Isla, accesible a través de dos puentes.

Jardín de la Isla

Este jardín es el más completo de la España de los Austrias. Es uno de los pocos jardines renacentistas de nuestro país. Alberga una colección escultórica de nueve fuentes impresionantes, instaladas en el siglo XVII. Está rodeado por el río Tajo y una ría artificial, de ahí la denominación de Jardín de la Isla. Iniciativa de Felipe II, el jardín fue diseñado por el arquitecto Juan Bautista de Toledo. Trabajaron jardineros flamencos, franceses e ingleses, siendo terminado bajo la dirección de Juan de Herrera.

13:00h: Capilla de Palacio Real

Concentus König. Coro & Ensemble

Dir. Jorge Suárez

Exequias Musicales: Bach, Schütz, Christoph

Programa

Schütz	<i>Selig sind die Toten</i> 5'
Christoph Herr	<i>nun lässest du deinen Diener</i> 5'
Bach	<i>Jesu meine Freude</i> BWV 227 20'
Christoph	<i>Mit Weinen hebt sich's an</i> 5'
Schütz	<i>Musikalische Exequien</i> 35'

Notas al programa

En la primera mitad del s. XV, cuando los horrores de la peste negra hacían estragos en Europa, se escribieron dos textos en latín con una serie de grabados asociados a ellos que contienen valiosos consejos para el “buen morir”. Vinculados a la religión cristiana y bajo el

título de *Ars moriendi* se convirtieron en libros muy populares que fueron traducidos a una gran diversidad de idiomas occidentales. Antes del año 1500 circulaban ya más de 100 ediciones, particularmente en Alemania. Se instauró de esta manera una tradición literaria occidental de “guías para morir” que continuó en el Renacimiento y en el Barroco. Entre los protocolos y rituales recomendados destacan los siguientes: evitar las tentaciones en el lecho de muerte, no temer al final de la vida, consolarse con el amor de Cristo y utilizar las oraciones más adecuadas.

En lo que respecta al arte de los sonidos, música y muerte han estado unidos desde tiempos inmemoriales. Los primeros manuscritos en los que encontramos los cantos de la *Missa pro defunctis* gregoriana prácticamente sistematizados datan del s. X. Pero, curiosamente, el primer réquiem polifónico completo que conservamos fue compuesto por Johannes Ockeghem en 1461, en la misma época de los primeros *Ars moriendi* literarios. Ya en el s. XVII, una vez establecida la Reforma protestante, hay que considerar los réquiems católicos y los no católicos. Entre estos últimos, las **Musikalische Exequien (Exequias musicales), SWV 279-281** de **Heinrich Schütz (1585-1672)** constituyen la obra musical funeraria más ambiciosa e influyente del Barroco. No en vano, es muy probable que Johannes Brahms, gran admirador de Schütz, se fijara en ella para escribir *Un réquiem alemán*. Cententus König, bajo la dirección artística de Jorge Suárez, celebró la figura de Schütz en distintos proyectos durante el año 2022 en el 350 aniversario de su muerte, hasta el punto de que, apoyado por su primera grabación discográfica, el nombre del autor barroco alemán se ha convertido en seña de identidad de este exquisito grupo español.

Maestro de capilla en Dresde, Schütz fue uno de los primeros compositores germánicos que alcanzó prestigio en el continente europeo en el terreno de la música sacra. Para escribir sus *Musikalische Exequien* en 1635, y, siguiendo la costumbre reformista para la celebración del oficio de difuntos, puso en música los textos que el propio fallecido había escogido en vida para ser interpretados en su ceremonia fúnebre y también para adornar su propio sarcófago. Se trataba del príncipe y mecenas Heinrich Posthumus von Reuss, Señor de Gera, Lobenstein y Oberkranichfeld, devoto protestante que pudo orientarse para seleccionar los pasajes litúrgicos por el *Manuale de Preparatione ad mortem* (1593) de Martin Moller.

La trayectoria de Reuss quedaba ensalzada a través de una bellísima y consoladora partitura para voces y bajo continuo en la que encontramos madrigalismos con los que Schütz recrea musicalmente las palabras. La obra está dividida en tres secciones de muy desigual duración. La primera y más extensa, *Concert in Form einer teutschen Begräbnis-Messe (Concierto en forma de misa fúnebre alemana)*, está escrita para coro de dos sopranos, alto, dos tenores y bajo que se alterna con distintas combinaciones de solistas para producir un diálogo entre textos bíblicos e himnos luteranos. La segunda parte, *Herr, wenn ich nur dich habe (Señor, aunque sólo te tengo a tí)*, es un motete sobre el Salmo 73 para doble coro a ocho voces en el estilo policoral veneciano. Y la tercera, *Herr, nun lässest du deinen Diener (Señor, ahora puedes dejar a tu siervo)*, nos propone una prodigiosa superposición musical y textual entre un coro terrenal que representa a los vivos y un coro más agudo de serafines, separado espacialmente del anterior, que nos sitúa en la esfera celestial a través del conocido pasaje bíblico *Selig sind die Toten (Bienaventurados sean los muertos)*.

Sobre el fragmento de este último texto procedente del libro del Apocalipsis, Schütz también escribió el motete ***Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben, SWV 391 (Bienaventurados sean los muertos, que mueren en el Señor)***, que publicó en su colección

Geistliche Chor-Musik (Música coral sacra) de 1648 para uso de la Escuela de Santo Tomás de Leipzig. A través del ingenioso manejo polifónico de las voces, Schütz consigue transmitir la paz y el descanso propugnados en las palabras. Por su parte, **Johann Christoph Bach (1642-1703)**, el músico más relevante de la familia Bach anterior a Johann Sebastian, quien era su primo segundo, escribió un motete sobre el cántico de Simeón o *Nunc dimittis*, también utilizado por Schütz en la última sección de sus exequias: ***Herr, nun lässest du deinen Diener* (Señor, ahora puedes dejar a tu siervo)**. Con un lenguaje esencialmente homofónico, Johann Christoph refleja con ocho voces divididas en dos coros el tránsito pacífico y luminoso de la vida a la muerte. En 1691 escribió el aria a cuatro voces ***Mit Weinen hebt sich's an* (Comienzo con llanto esta vida miserable)** sobre un poema lúgubre en tres estrofas que describe las miserias de la infancia, la madurez y la vejez. El peculiar tratamiento rítmico propuesto por Johann Christoph evoca un desasosiego y anhelo continuos.

También escucharemos en el concierto el imponente ***Jesu meine Freude, BWV 227* (Jesús, mi alegría)** de **Johann Sebastian Bach (1685-1750)**, escrito junto a otros cinco motetes mortuorios para la Iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Datado en 1723, parece ser que se interpretó el 18 de julio de aquel año en el funeral de Johanna Maria Rappold, hija del rector de San Nicolás y esposa del administrador del correo de la ciudad alemana. Sobre estrofas del coral homónimo de Johann Franck de 1653, que se alternan con versículos de la Carta de San Pablo a los Romanos, Bach concibió un extenso motete para coro a cinco voces (con dos sopranos) en Mi menor. La música para los textos de Franck se basa en la célebre melodía de un coral de Johann Crüger publicado en su *Praxis pietatis melica* (Práctica de la piedad en la canción) de mediados del s. XVII. Se estructura en once secciones contrastantes en textura, estrategias contrapuntísticas y disposición vocal que despliegan una meditada simetría en su conjunto. La confianza del creyente en la custodia y protección divina para ser liberado del pecado, de la muerte y de los horrores del Juicio Final se plasma en su notable riqueza armónica y en el extraordinario dramatismo de la obra. De ahí que nos encontremos ante el motete más popular de Bach. En definitiva, arte musical al servicio del *ars moriendi*.

Eva Sandoval, musicóloga e informadora de Radio Clásica (RTVE)

Concentus König

Concentus König es una agrupación vocal e instrumental especializada en la interpretación del repertorio de los siglos XVII y la primera mitad del XVIII, especialmente español, alemán e italiano. Dirigido por Jorge Suárez, está conformado por un núcleo estable de cantantes y solistas a los que se unen un grupo instrumental que abarca desde un nutrido bajo continuo hasta ensembles más amplios. Fundado en 2017, Concentus König destaca por el especial tratamiento sonoro con que aborda sus interpretaciones, siempre desde un enfoque centrado en la fuerza dramática y retórica del texto.

La agrupación fue concebida como un *conjunto de solistas*, en el que cada voz independiente se aúna dentro de un mismo lienzo sonoro grupal. Nace con el deseo de acercar al público de nuestro país un repertorio siempre explorado por agrupaciones extranjeras pero rara vez abordado por conjuntos españoles. Así, obras de Schütz, Giovanni Gabrieli o Buxtehude se presentan de forma novedosa dentro de nuestro panorama, siempre tomando la excelencia musical como la raíz de todos sus proyectos.

En 2023 presenta su primer trabajo discográfico bajo el sello Ibs Classical, *Musikalische Exequien*, donde celebra la figura de Heinrich Schütz en el 350 aniversario de su muerte. Junto a obras de Johann Sebastian Bach, Michael Praetorius y Johann Christoph Bach, la grabación busca entablar un diálogo entre los distintos aspectos culturales, religiosos y musicales de las *are moriendi* de su tiempo. En 2021, lanza un sencillo con música de Dietrich Buxtehude, uno de los autores predilectos de la formación.

Concentus König ha sido invitado a varios festivales de España, destacando su participación inaugural en el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid en 2020.

Jorge Suárez

Comienza a colaborar en 2020 como asistente de dirección en la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid y en 2021 es designado su Director Asistente, institución con la que se ha mantenido vinculado hasta inicios del año 2023.

Durante la temporada 2021-2022 además también trabajó como asistente de Ana González junto al Coro de Pequeños Cantores de la Comunidad de Madrid (coro asociado al Teatro Real), destacando su participación en producciones como *La Bobéme*, el estreno de *El abrecartas* de Luis de Pablo o *Juana de Arco en la hoguera*, en una coproducción con la Ópera de Frankfurt. Ha dirigido a la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid en varias producciones para los Teatros del Canal, resaltando su reciente trabajo junto a la compañía de la coreógrafa Victoria Miranda en una producción para danza contemporánea de *Les Indes Galantes* de Jean-Philippe Rameau.

Destacan sus trabajos en el *Triple Concierto* op. 56 de Ludwig van Beethoven junto al Trío VibrArt, la *Sinfonía* nº 9 de Dimitri Shostakóvich o las *Danzas Sinfónicas de West Side Story* de Leonard Bernstein.

Ha colaborado en diversas ocasiones como director asistente de Juanjo Mena, de quien ha recibido apoyo y valiosos consejos durante sus primeros años de formación. Sus asistencias incluyen proyectos en torno a obras de Schubert, Britten y Ginastera con la BBC Philharmonic en los BBC Proms de Londres y con la Swedish Radio Symphony Orchestra (Debussy, De Falla, Ravel), la Orquesta Gulbenkian de Lisboa (Mozart y Bruckner), así como con la Orquesta Sinfónica y Coro de la Radiotelevisión Española (*Daphnis et Chloé* de Ravel) y la Orquesta y Coro Nacionales de España (*Die Schöpfung* de Haydn, *Misa en Fa menor* de Bruckner, *War Requiem* de Britten).

Jorge Suárez, nace en Madrid en 1991 e inicia su formación musical estudiando piano y más tarde dirección de orquesta, violín, canto y composición en el conservatorio superior de su ciudad natal. Invitado por el maestro Jorma Panula a estudiar en Finlandia bajo su tutela, prosigue sus estudios de dirección de orquesta trabajando regularmente con miembros de la Orquesta Filarmónica de Turku. Es graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y finaliza en 2023 un Máster en Musicología Aplicada por la Universidad de la Rioja.

Johann Sebastian Bach (1685- 1750)

Nació en 1685 en la ciudad de Eisenach, Ducado de Sajonia (Turingia, Alemania) en el seno de una familia de destacados músicos y compositores.

En el año 1703 ocupa el puesto de organista de la Iglesia de San Bonifacio. A partir de entonces su carrera es un constante ascenso.

el 1707 contrae matrimonio con María Bárbara Bach, fruto de este matrimonio serán los ocho hijos de la pareja.

En 1708 se traslada a ocupar el puesto de "Organista de corte" a la ciudad de Weimar llegando al puesto de "Konzertmeister". Es durante este período cuando compuso el grueso de sus obras para órgano y ejerció como maestro de capilla y director de música de cámara en la corte del príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen, cargo de mayor jerarquía de la corte. Allí compone los famosos "Conciertos de Brandenburgo".

En 1723, se radicó en Leipzig, ciudad donde vivió hasta su muerte. La religión fue uno de sus temas preferidos. Compuso una pieza basada en cada uno de los evangelios de la Biblia, también composiciones para acompañar misas y otros temas de corte religioso.

A la muerte de su esposa Bárbara, contrae matrimonio con Anna Magdalena Wilcken, cantante e hija de un músico de la corte que le dio trece hijos, además de los siete que había tenido con su anterior esposa.

Johann Sebastian Bach padeció de una enfermedad del corazón que lo obligó a retirarse de la música falleciendo en Leipzig el 28 de julio de 1750, a los 65 años. Cinco de sus hijos se dedicaron a la música. Otros llegaron a convertirse en reconocidos compositores e intérpretes.

Sábado 16 de noviembre

Una jornada renacentista

17:00h. Visita al Palacio de Felipe II: *Un retrato de las reinas*

19:00h. Capilla de Palacio Real

Encuentro con los músicos y concierto

Capella de Ministrers con Delia Agúndez

Dir. carles Magraner

Claroscuro. El tiempo de Cervantes

J. Marín, D. Ortiz, A. Mudarra, H. Du Bailly, M Rofino, G. Stefani

Luces y sombras del Siglo de Oro. Homenaje a Miguel de Cervantes. Este concierto se configura en torno a la premisa del paso del Renacimiento al Barroco en la música española desde 1500 a 1650. Repertorio cortesano, músicas para el teatro o citadas en la obra de la máxima figura de la literatura española: Miguel de Cervantes, donde encontramos una fuente inagotable de referencias a las costumbres musicales, la danza y la música de la España del siglo XVI y principios del XVII.

Capella de Ministrers

Delia Agúndez, soprano

Robert Cases, guitarra barroca y tiorba

Sara Águeda, arpa de dos órdenes

Carles Magraner, dirección y viola da gamba

Programa

Prólogo al oyente

1. Pabanas	Lucas Ruyz de Ribayaz
2. De la dulce mi enemiga	Gabriel Mena
3. Vuestros ojos tienen d'amor no se que	Anónimo
4. Paradetas	Ribayaz
5. Spagnoletta	Praetorius
6. Passava Amor su arco desarmado	Anónimo- Timoneda
7. De tu vista celoso – Seguidillas en eco	Anónimo

Primera Parte

8. No piense menguilla	José Marín
9. Romance del Rey Don Rodrigo: Rónpase la sepultura	Anónimo
10. Ojos, pues me desdeñáis	José Marín
11. Un sarao de la Chacona ¡A la vida bona!	Juan Arañés

Segunda Parte

12. Romance de Cardenio: Por unos puertos arriva	A. Ribera
13. El baxel está en la playa	Gabriel Bataillé
14. Diferencias sobre Guárdame las Vacas	Luys de Narváez

15. Claros y frescos ríos	Alonso Mudarra
16. Pavanas al aire español	Gaspar Sanz
17. Paradetas	Gaspar Sanz

Epílogo

18. Yo soy la locura Passacalle, la folia –	Henry Du Bailly
19. Un cavalier di Spagna	Magistro Rofino
20. Amante confuso	Anónimo – Giovanni Stefani
21. Romanescas	Diego Ortiz
22. Romerico Florido	Mateo Romero – Folía

Notas al programa

Como reacción al arte renacentista, formal, normativo y desnudo; surge el estilo barroco con contrastes acusados, gran libertad creativa, exageraciones pasionales y teatralidad. Uno de los aspectos pictóricos más aparentes y meritorios del estilo barroco es el claroscuro. Consiste en hacer incidir la luz sobre objetos y personajes, creando unos efectos potenciados de luces y sombras que determinan una tenebrista atmósfera y perspectiva. En el primer barroco la pintura se caracterizaba por los contrastes que producían las luces y las sombras y así también la música fue ganando en independencia y expresión en su búsqueda por nuevas texturas, nuevas formas y cauces de expresión, resurgiendo la monodia y abrazándose a la tonalidad en detrimento de la modalidad. El programa de concierto que presenta Capella de Ministrers se configura en torno a esta premisa: el paso del Renacimiento al Barroco en la música española desde 1500 a 1650 con una amalgama de autores y cancioneros en torno a Miguel de Cervantes y su *claroscuro irónico*. En su obra (y no sólo en El Quijote) encontramos una fuente inagotable de referencias a las costumbres musicales, la danza y la música de la España del siglo XVI y principios del XVII. Constituyen sus escritos un compendio de elementos musicales que intensifica acciones teatrales, vincula escenas dramáticas o ilustra personajes, muchos de ellos músicos, como incluso el mismo Don Quijote: "Quiero que sepas, Sancho, que todos o los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y grandes músicos, que estas dos habilidades, o gracias, por mejor decir, son anejas a los enamorados andantes". Romances, canciones y danzas se citan en muchas de las obras cervantinas. Los romances de Moraina o Baldovinos o las canciones y danzas de entradas, bailes, pavanas, gallardas, canarios, folías o espanoletas son citadas en El Quijote, La Gran Sultana, El Rufian Viudo o La Ilustre Fregona. Algunas de ellas denotan explícitamente el conocimiento musical que tenía el autor de una música preterita a su tiempo pero aún viva en los oídos de su generación, como aquellas obras recogidas por Valderrabano en su *Silva de Sirenas* (1547) o el romance de Gayferos, que encontramos musicado en el Cancionero de Palacio, colección de música de varios autores recopilada a finales del siglo XV en el entorno de la Corte de los Reyes Católicos. Vihuelas y guitarras forman parte del conjunto de instrumentos habituales en los personajes cervantinos. Pero no sólo éstos. Diversidad de instrumentos músicos junto con la voz aparecen citados entre los textos de Miguel de Cervantes para adentrarnos en lo que deriva en un mar de escuchas, como nos decía Llorenç Barber: "Leyendo el Quijote (ciertos libros suenan «que quitan el juicio») nos adentramos en una polifonía de escuchas en constante roce y vaiven en la que hasta la ficción juega a oírse a sí misma". Polifonía que se combina con el silencio: "Pero, naturalmente, no todo es silencio en una novela calificada desde Bajtin como «polifónica» por la trama contrapuntística que dibujan las voces de sus múltiples personajes. En el Quijote existen también muchos sonidos y mucha música en momentos altamente significados. Cervantes se muestra especialmente sensible a los estímulos auditivos" (Pepe Rey). A todos aquellos estímulos que llaman al recuerdo, la

circunstancia o incluso la memoria. También al ritmo y la percusión, como cuando “La Escalanta, quitándose un chapín, comenzó a tañer en él como en un pandero; la Gananciosa tomó una escoba de palma nueva y rascándola hizo un son, que aunque áspero y ronco, se concertaba con el chapín. Monipondio rompió un plato y hizo dos tejoletas, que puestas entre los dedos y repicadas con gran ligereza, llevaba el contrapunto al chapín y a la escoba” (Rinconcete y Cortadillo). Sirva la propuesta musical que se presenta, conjugada de repertorios preteritos y coetáneos al gran autor Don Miguel de Cervantes, para adentrarnos en sus textos desde citas, obras o intenciones, sin la mayor pretensión que provocar en el espectador el deleite o la curiosidad, los contrastes que desde el rigor exige cualquier interpretación musical. Por ello le suplica a Ud., oyente, que este conjunto de músicas las “reciba agradablemente en su protección, para que a su sombra, aunque desnudo de aquel precioso ornamento de elegancia y erudición de que suelen andar vestidas las obras que se componen en las casas de los hombres que saben, ose parecer seguramente en el juicio de algunos que, conteniéndose en los límites de su ignorancia, suelen condenar con más rigor y menos justicia los trabajos ajenos; que, poniendo los ojos la prudencia de Vuestra Excelencia en mi buen deseo, fío que no desdenará la cortedad de tan humilde servicio” (El Quijote, dedicatoria de la Primera Parte, 1605).

Carles Magraner

CAPELLA DE MINISTRERS

Desde su creación el año 1987, el grupo Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner, ha desarrollado una importante tarea investigadora y musicológica en favor del patrimonio musical español, desde el medioevo 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 hacernos partícipes de estas experiencias. La actividad concertística de la formación ha sido muy intensa desde el inicio de su actividad, recorriendo las mejores salas de música de España: Auditorio Nacional de España, Palau de la Música de Valencia, Palau de la Música Catalana, Auditorio de León, Teatro de La Maestranza, El Escorial, Centro Conde Duque, Auditorio de Castellón, Teatro Cervantes... Asimismo, ha participado en numerosos festivales, de entre los que cabe destacar el Festival de Música Antigua de Barcelona, Madrid Cultural 1992 (con la recuperación de la ópera Los elementos de Antonio Lliteres), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Peralada, Quincena Musical Donostiarra, Los Veranos de la Villa (Madrid), Festival Grec (Barcelona), Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival Internacional de Santander, Festival de Música Religiosa de Cuenca, Serenates a la Universitat (Valencia), Festival Are More (Vigo), Festival Medieval de Elche, entre otros. Su proyección es también internacional. Ha realizado giras de conciertos y participado en festivales en países como Francia, Bélgica, Rumania, Portugal, Holanda, Egipto, Italia, Alemania, Marruecos, Inglaterra, Polonia, Túnez, Chile, Portugal, Grecia, Argentina, Brasil, EE.UU., México, Finlandia, Austria, Cuba, Croacia, China, Argelia, Suecia, Noruega, India, etc. y espacios como el Metropolitan Museum y la Hispanic Society de Nueva York, el Bach Festival de Leipzig, EuropaMusicale en Munich, el Festival de Fez, Festival de Morelia, Early Music Festival Praga, Serviq Brezice Ljibljana, Stockholm Early Music Festival, Banchetto Musicale Early Music Festival Lituania, Forum Alte Musik Zürich, entre otros. En mayo de 2008 actuó en la inauguración de la Casa de la Lengua Española en Rodas, presidida por S.M. La Reina Doña Sofía en viaje oficial. Ese mismo año el grupo participó en el acto oficial de homenaje al rey Jaume I que tuvo lugar en el Monasterio de Poblet, con motivo del 800 aniversario de su nacimiento.

Esta trayectoria de estudio y recuperación de la música antigua ha quedado recogida en los más de 55 discos que ha grabado para EGT, Blau, Auvidis y CDM, sello discográfico exclusivo de Capella de Ministrers, obteniendo muy buenas críticas por parte de la prensa especializada, además de premios y distinciones entre las que destacan Mejor Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio Importante de la editorial Prensa Valenciana, el Premio Cívico 2008 de Almussafes-Ribera Baixa, el Premio a la Difusión Plaça del Llibre 2017, Premio Bankia a la Formación Musical Valenciana de carácter profesional, el distintivo sello de calidad de la GVA Mediterraneu Musix, el Premio Internacional de Música Clásica 2018 (ICMA) en la categoría de Música Antigua por su disco Quattrocento y el Premio Carles Santos de la Música Valenciana 2018 al mejor disco de recuperación de patrimonio. Su actividad ha ido más allá de lo estrictamente musical, realizando incursiones en las artes escénicas en colaboración con reconocidos directores como Àlex Rigola, Juli Leal, Vicent Genovés, Jaume Martorell y Bigas Luna; con coreógrafos como Santiago Sempere, con el Cor de la Generalitat Valenciana, con músicos de otras disciplinas como Joan Enric Lluna o Miguel Marín, incluso con reconocidos artistas del panorama contemporáneo como Isabel Muñoz, Eva Lootz o Carmen Calvo. Ha recuperado la versión escenificada de la zarzuela inédita La madrileña de Vicente Martín y Soler, el primer Oratorio Sacro español, y una aproximación histórica a la interpretación del drama en dos partes para la Fiesta de la Asunción de la Virgen María de Elche. Su música del Cant de la Sibila forma parte de la banda sonora de la película Son de mar de Bigas Luna. Este trabajo supuso el inicio de una relación profesional con el director catalán, quien en 2003, requirió la participación de Capella en la adaptación de las Comedias bárbaras de Valle-Inclán, en la clausura de la II Bienal de Valencia. Las ayudas institucionales por parte del Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana y del INAEM del Ministerio de Cultura, permiten que hoy sea una realidad la difusión discográfica y concertística a nivel nacional e internacional. La Universitat de València, por su parte, patrocina las actividades de investigación, recuperación y difusión del patrimonio musical realizadas por Capella de Ministrers.

CARLES MAGRANER

Cuando alguien escucha la música de Carles Magraner lo que percibe no es sencillamente una sucesión de notas producidas por los golpes de su arco sobre las cuerdas de la viola *da gamba*, sino sonidos transformando una cadena de sentimientos y emociones. De la misma manera su extensa carrera profesional no puede ser entendida como un gran número de conciertos y grabaciones, más bien es la historia de mucho esfuerzo y el resultado de su amor por música.

Carles Magraner nace en Almussafes (La Ribera Baixa, Valencia) donde inicia sus estudios musicales, que continúa después en el Conservatorio Profesional de Carcaixent y el Conservatorio Superior de Valencia, obteniendo los títulos de Profesor de Violonchelo y el Superior de Musicología. Muy pronto, se siente cautivado por la música antigua y se especializa en violonchelo barroco y viola da gamba, con estudios en Barcelona, Madrid y el Departament de Musique Ancienne del Conservatoire National de Région de Toulouse. Además, cursa varios seminarios sobre música medieval, renacentista y barroca impartidos por Miquel Querol y Josep Bonastre, entre otros, completando su formación en música ibérica de los siglos XI-XVIII. Obtiene el Premio a la Creatividad Musical de la Universidad de Valencia en los años 88 y 89 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.

Además, cursa varios seminarios sobre música medieval, renacentista y barroca impartidos por Miquel Querol y Josep Bonastre, entre otros, completando su formación en música

ibérica de los siglos XI-XVIII. Obtiene el Premio a la Creatividad Musical de la Universidad de Valencia en los años 88 y 89 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.

Ha desarrollado una gran actividad concertística como solista y en diversas agrupaciones de cámara y también ha compartido sus conocimientos, por una parte como profesor en diversos conservatorios y escuelas de música, y por otra con su intervención con ponencias y conferencias en universidades internacionales. Su amplia formación y su conocimiento de la música antigua lo han llevado a ser director artístico de la Orquesta Barroca de Xativa y colaborador de la Orquesta Barroca Española. Fue becado por la Universidad de Salamanca para la formación de la Orquesta Barroca de dicha Universidad. Asimismo ha dirigido a diversas agrupaciones instrumentales y vocales, entre las que cabe destacar el Cor de la Generalitat Valenciana y el cuarteto de violas *da gamba* Millennium. Comisario del Festival Mare Nostrum del Centro Cultural La Beneficencia de Valencia, director artístico del Festival Internacional de música antigua Música, Historia i Art de Valencia, así como de diversos ciclos de música antigua y barroca de la Comunidad Valenciana.

En 2006 dirige y coordina el proyecto de construcción de los instrumentos en base a los doce ángeles músicos de las pinturas al fresco del altar mayor de la Catedral de Valencia, con los cuales se ofrece un concierto ese mismo año dentro de los actos de bienvenida de Su Santidad el Papa a Valencia. Además de esta trayectoria profesional individual, su faceta más conocida es su trabajo como fundador y director del grupo valenciano de música antigua y barroca Capella de Ministrers, con el que ha grabado más de cuarenta discos reconocidos como Mejor Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio de la editorial Prensa Valenciana, premios Gramophone, Goldberg, CDCompact, entre otros. Y con quien ha recorrido los principales festivales nacionales e internacionales. Su actividad ha ido más allá de lo estrictamente musical, realizando incursiones en las artes escénicas en colaboración con reconocidos directores como Alex Rigola, Juli Leal, Vicent Genovés, Jaume Martorell y Bigas Luna; con coreógrafos como Santiago Sempere y Toni Aparisi; con artistas como Manolo Boix y con músicos de otras disciplinas como Joan Enric Lluna o Miguel Marín. Ha recuperado la versión escenificada de la zarzuela inédita *La madrileña* de Vicente Martín y Soler, el primer Oratorio Sacro español, y una aproximación histórica a la interpretación del drama en dos partes para la Fiesta de la Asunción de la Virgen María de Elche. Su música del *Cant de la Sibila* forma parte de la banda sonora de la película *Son de mar* de Bigas Luna. Este trabajo supuso el inicio de una relación profesional con el director catalán, quien en 2003, requirió su participación en la adaptación de las *Comedias barbaras* de Valle-Inclán, en la clausura de la II Bienal de Valencia.

Es habitual su colaboración con Maricarmen Gómez Muntané (UAB), Josemi Lorenzo y otros musicólogos y medievalistas que han permitido indagar en el patrimonio musical español con ejemplos de recuperación de música en tiempos de Jaume I, Ausiàs March, Llibre Vermell, dinastía de los Borgia, Cancionero de Palacio y del Duc de Calabria (Uppsala)... Sus estudios musicológicos sobre el barroco valenciano han servido para la edición de discos sobre la música antigua valenciana: Matías Navarro, José Gil Pérez, trovadores de la Corona de Aragón, Alfonso el Magnánimo, entre otros. Ha publicado, junto con David Antich, la edición crítica de la zarzuela *La Madrileña* de Vicente Martín y Soler y junto a Gersón Padilla, la suite medieval *Els Viatges de Tirant lo Blanch* para banda sinfónica. La actividad de Capella de Ministrers, dirigida por Carles Magraner, se refleja en los más de 1500 conciertos ofrecidos desde su creación en 1987 y su amplia discografía, acogidos todos con muy buenas críticas de público y especialistas, además de premios nacionales e internacionales de instituciones y revistas profesionales.

José Marín (Madrid, 1618 – Madrid, 1699)

Compositor y cantante del barroco español. Cantó como tenor en la capilla real de Felipe IV desde diciembre de 1644 a junio de 1649. Después de viajar a Roma para ordenarse y a las Indias, volvió a España en 1654. Su vida fue muy turbulenta, pues estuvo implicado en actos delictivos de robo y homicidio.

Compuso el llamado Cancionero de Marín basado en temas populares.

Diego Ortiz (Toledo, 1510 – Nápoles, 1570)

Compositor, tratadista e instrumentista. Diego Ortiz fue uno de los máximos representantes de la música instrumental española del Renacimiento.

En 1553 Ortiz se encontraba en Nápoles en calidad de “maestro di capella” de la capilla del virrey de Nápoles. Después de su muerte todavía era recordado como uno de los eminentes compositores que habían trabajado en Nápoles, tal y como consta en una obra de Scipione Cerreta publicada en Nápoles en 1601 en la cual se cita a Ortiz entre los “compositori eccelenti della Citta di Napoli ch’oggi non vivono”.

Alonso Mudarra. (?1510 – Sevilla 1580)

obra publicada en Sevilla *Tres libros de música en cifras para vihuela* (1546),

Compositor y vihuelista. Primer autor europeo que editó música concebida para la guitarra de cuatro órdenes, y por ser considerado inventor de una notación en tablatura para arpa y órgano.

En su música queda patente la influencia de los laudistas italianos de los años 1535-1545.

Autor de la célebre obra publicada en Sevilla *Tres libros de música en cifras para vihuela* (1546).

Henri de Baily. (?- París,1637)

Compositor francés. Originalmente cantante en la capilla real de Enrique IV, fue ascendido a Superintendente de la música en 1622 por Luis XIII, y al mismo tiempo elevado a la nobleza.

Le Baily cantaba o tocaba a menudo en presencia del joven rey, para dormirlo o distraerlo. Su voz considerada una de las más bellas de la época y su participación en varios ballets de la corte en donde fue muy considerado y despertó una gran admiración.

Giovanni Stefani. (1618-?)

Compositor y organista de la iglesia Grazia de Viena en la primera mitad del siglo XVII.

especialmente activo entre 1618 y 1626, es conocido por varias obras, entre las que destacan: 1º

Concerti amorosi; terza parte delle Canzonette in musica raccolte del detto Stefani; Venezia, app.

Aless. Vincenti, 1623, in-4º 2º Affetti amorosi: Canzonette ad una voce sola; ibid. 1624. 3º Ariette amoroze a voce sola; ibid. 1626.

Stefani entronca con la música renacentista tardía que más tarde daría origen al barroco.

Domingo 17 de noviembre
12.00h: Bodega de Carlos III. Real Cortijo de San Isidro
Visita, concierto y degustación
Concierto
Sara Águeda, arpa & Miguel Cubero, actor
Vino, enséñame el arte de soñar contigo
Antonio de Cabezón, Juan Hidalgo, Marin Marais, Martin y Coll...

Sobre el programa

Hay algo que liga la música y el vino. Con nuestros cinco sentidos conocidos, somos capaces de elaborar deliciosos caldos desde la cepa o parra, y ejecutar con cálculo matemático obras eternas. Curiosamente el producto, el resultado final de ambos mundos tiene la misma capacidad transformadora del alma. El mismo extrañamiento que nos obliga a entrar en el otro lado, nos liga prontamente, apenas en unos compases y breves sorbos de una copa. Vino y música participan muchas veces juntos en la ceremonia de la vida. De toda la vida. La sagrada, la cotidiana, la expansiva y la depresiva.

Convidando a los poetas griegos, orientales y medievales, tomamos de la cepa del castellano la selección para el corpus de poemas que habitan este espectáculo, pasando por el Siglo de oro, Romanticismo, Machado, la generación del 27, representado por las poetisas Luisa Sánchez Saornil y María Cegarra, la poesía de mediados del XX hasta llegar a nuestros días con Luis García Montero, María Angeles Peres López o María Monserrat Ayuso, galardonada con el Premio Internacional Antonio Oliver de poesía 2022, y que ha creado, para este espectáculo, los dos textos finales.

Sara Águeda y Miguel Cubero, quieren tocar, cantar y decir del vino y de la música; que es un paraje para la expresión libre y creadora, irreverente y sutil, efímera y tan distinta.

Vamos a la ceremonia. Que pasión por el vino y la música no nos faltan. Con el calor vinático y cerca de la bodega barroca, cazando notas, brindamos: vino, bebí, canté.

Programa

INB ZAYDÚN (c.1003-c.1071)

Soneto del vino
JORGE LUIS BORGES (1899-1986)

Los Robaiyyat
OMAR JAYYAM (1040-1123)

Brindis
JOSÉ ÁNGEL BUESA (1910-1982)

GONZALO DE BERCEO (1196-1264)

Poética
GLORIA FUERTES (1917-1998)

Su modo de vivir en la vejez

BALTASAR DE ALCÁZAR (1530-1606)	<i>Voy buscando sabores</i> MARGARITA FERRERAS (1900-1964)
<i>Engulle el poderoso rica sopa</i> DIEGO DE TORRES VILLARROEL (1694-1770)	<i>Canción resistente</i> LUIS GARCÍA MONTERO (1958-)
<i>Adiós al vino</i> PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN (1833-1891)	<i>Haikus del vino</i> MARÍA ÁNGELES PERES LÓPEZ (1967-)
<i>Rima LV</i> GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER (1836-1870)	<i>Amor en cava*</i> El vino convence a una dama que pasa de los cincuenta* MONTSE MARÍA AYUSO (1969-)
<i>Crear fiestas de amores</i> ANTONIO MACHADO (1875-1839)	MONTSE MARÍA AYUSO (1969-)
<i>Soñar, soñar siempre</i> LUCÍA SÁNCHEZ SAORNIL(1895-1970)	<i>El vino de Málaga</i> SALVADOR
<i>Tú y yo</i> MARÍA CEGARRA (1899-1993)	<i>Coplas al Vino</i> NICANOR PARRA (1914- 2018)

* Poemas escritos por encargo para éste espectáculo

La Música

Epitafio de Seikilos (1225 a.c)

La Rosa enflorace

Anónimo Sefardí

Pavana

La noche tenebrosa

Zarambeques (1650-1705)

Quiero y no saben que quiero

Pasacalle

Jácara

El bajel está en la playa

Canarios

La Rêveuse (1676-1728)

Ay que me río de Amor

Gaitas

Antonio de Cabezón (1510-1566)

Juan Hidalgo (1614-1685)

Diego Fernández Huete

Juan Hidalgo

Luigi Rossi (1598- 1653)

Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-1650)

Anónimo

Improvisación

Marin Marais.

Juan Hidalgo

Martin i Coll (c.1660-1734)

Domingo 24 de noviembre
Capilla de Palacio Real
12:00h. Encuentro con los músicos y concierto
Moderador: Antonio Soriano Santacruz. Doctor en Musicología

Ensemble Andalusi de Tetuán

(con danza Derviche)

Poetas andalusíes: *nubas y melodías de al-Ándalus*
Música de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto

Ensemble Andalusi de Tetuán surge a finales del año 2000 por impulso de la *Orquesta Andalusi de Tetuán*. Nace con los objetivos básicos de formar un grupo de músicos profesionales que conformen una de las mejores orquestas del panorama Andalusi. Entre sus objetivos está el de desarrollar nuevos programas musicales, interpretar repertorios tradicionales e introducir innovaciones artísticas, apostando de este modo por un nuevo concepto de la música Árabe con temática Andalusi.

Desde su fundación y hasta el año 2003 la dirección artística, musical y pedagógica estuvo a cargo de Aziz Samsaoui, director y miembro de la *Orquesta Andalusi de Tetuán*. En la temporada 2004-2008 la dirección pedagógica fue asumida por el etnomusicólogo y compositor Ben Yakoub, con amplia experiencia en el mundo de la pedagogía musical, y contó con la coordinación de Y. Hussein y la asistencia a la dirección musical de Aziz Samsaoui.

LA MÚSICA ANDALUSÍ

Sin duda, los comienzos de esta música en la Península Ibérica fueron a través de los árabes que llegaron a Andalucía y de los emigrantes de Oriente Medio que se establecieron en el Norte de Marruecos y en Al-Ándalus. Esta música se enriqueció con la mezcla de la música oriental y la música tradicional autóctona de cada uno de estos lugares; adquiriendo gran parte de su fama gracias a las buenas relaciones y a la continua movilidad entre Al-Ándalus y Marruecos.

El periodo de su mayor difusión tuvo lugar durante los siglos XIII y XIV, y posteriormente se mantuvo “viva” entre los marroquíes, quienes la han transmitido oralmente de generación en generación cuidando especialmente su autenticidad.

Pero en cada rincón del Magreb, la música andalusí se ha teñido de las particularidades de cada zona. Esto conlleva una denominación distinta de la música correspondiente a cada la zona de origen: Al-Ála en Marruecos, Garnati en Telemsan (Argelia), Máalouf en Túnez y Libia.

Según los investigadores, la llegada de Ziryab al Al-Ándalus supuso una aportación muy importante para la música de la cultura árabe del este, ya que introdujo muchos cambios y

novedades. Esta nueva música llegará a Córdoba, capital del reino musulmán, en el año 822.

EL ARTE DE LA MÚSICA

La Música Andalusí, especialmente *Al-Ála* en Marruecos, contiene unas *Nubas*, que en lengua árabe significa un *ciclo o vuelta*, y en los reinos que gobernaron en Abbasi, se ha utilizado esta palabra para referirse al tiempo que cada artista puede cantar al Califa. En la música Magrebí Andalusí, también recibe este nombre, el conjunto de piezas que tiene un contenido ordenado especial y conocido. Cada *Nuba* recibe el nombre de la escala musical sobre la que se ha constituido su armonía. Actualmente la cantidad de *Nubas* utilizadas en Marruecos son 11. Cada *Nuba* contiene cinco ritmos, dentro de éstos, lento, rápido y moderado.

Mohamed El-Fasi “Música magrebí bajo nombre Al-Ándalus”.
Traducido por Abdelaziz Samsaoui.

Programa

Poetas andalusíes: nubas y melodías de al-Ándalus

Preludio instrumental de Nawbat al Istihlal

Moaxaja Oh, que bella tarde con la belleza, modo al-Istihlal
(Texto de Ibn al-Jatib, siglo XIV)

Modo Ramal al-Maya: Zéjel A quien ama el profeta
(Texto de Sustari, siglo XIII)

Modo Higaz Kabir: Moaxaja El mensajero del amor
(Texto de Ibn al-Barraq, siglos XII-XIII)

Nuba Garibat Al Hussein, Modo Higaz / Nahawand
(Texto de Ibn Quzman, siglos XII-XIII)

Moaxaja Mawwál ¡Qué lejos de mi Al-Ándalus! Mina nawa, modo Bayati
(Texto de Ibn Jafáya, siglos XI-XII)

Nuba Uchaq (Los enamorados/ mis amores)
(Tradición tunecina, Maalouf)

Romance Andalusí Garantí
(Texto de Ibn al-Arif, siglos XI-XII)

Romance Los enamorados y la luna,
Tradición Tetuán

Notas

La música del Cercano Oriente y del Magreb constituye la fuente de la que bebieron los artistas andalusíes durante siglos. Inagotables melodías, ritmos sensuales e improvisación se conjugan en un saber artístico altamente estimado en las cortes de califas y sultanes. Esta

música logra su máximo esplendor en el refinamiento de su manifestación clásica y el desenfado que muestra su vertiente popular.

La música del ámbito islámico asume la herencia de la antigua cultura asiática, donde la sequedad de las estepas y desiertos hace que los instrumentos suenen a veces de forma árida, penetrando en lo más hondo del oyente al que deja una imborrable marca, como las huellas que se van dejando en el desierto. Pero a la vez, esta música mantiene otro rasgo que la hace de alguna manera inimitable: tiene el refinamiento de las bóvedas de estancias palaciegas y el esplendor de las antiguas civilizaciones orientales.

Rinde culto al sonido, revistiéndolo de formas geométricas, áspera nobleza y ornamentación delicada. Diseña y propaga una cultura oriental de fastos cortesanos que se mezclan con la pureza de los intrincados laberintos de las medinas y se entrelazan con viejos cantos otomanos, poemas andalusíes de amor y desamor, o vagas melodías improvisadas, donde la luna llena sobre cielo índigo retiene las cantinelas melancólicas y la lumbrería rítmica que prenden los pueblos nómadas.

Con canciones procedentes de la Turquía otomana, el folklore griego o macedónico, ritmos de Irán y Kurdistán o danzas de la cultura andalusí y magrebí se recrean y funden con las corrientes estéticas occidentales. De esta forma, el itinerario musical andalusí estimula el intercambio lingüístico, poético y musical para fomentar un mejor entendimiento entre los pueblos mediante un lenguaje propio y espontáneo, una mezcla de instrumentos del entorno oriental y occidental y una música impregnada de la estética del Sur. Es una sensibilidad ecléctica y luminosa que evoca, a un tiempo, la sensualidad sonora del Oriente y el Mediterráneo con el dinamismo de las tendencias occidentales.

Frente a la voz desnuda de la salmodia del almuédano que recuerda esas frágiles miniaturas en las que el artista, en la intimidad, dibuja con tenacidad y la delicadeza toda una paleta de colores, formas, paisajes y contornos que nos revelan miles de secretos, las voces de los cantores nos transmiten la belleza de los poemas andalusíes inmersos en colores simbólicos de las cinco cuerdas del laúd de Ziryab: el amarillo (la cólera), el rojo (la sangre), el azul (el alma).

Formación

Youssef el Husseini, Oud (Laúd árabe) y voz

Fathi Ben Yakoub, Viola

Muhsen Kouraich, Def, Panderos y Voz

Khalid Ahaboune, Darbouga

Aziz Samsaoui, Kanún y Dirección

Enlaces a la música

Concierto en el Festival de Aracena 2018 (YouTube)

<https://www.youtube.com/watch?v=CgREz6O4yjQ>

Concierto en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada 2021 (Facebook)

https://www.facebook.com/GranadaFestival/videos/ensemble-andalus%C3%AD-de-tetu%C3%A1n/367417138237653/?locale=ar_AR

Sábado 30 de noviembre

Capilla de Palacio Real
19:00h: Encuentro con los músicos y concierto
Moderador: Antonio Soriano Santacruz. Doctor en Musicología

Egeria

Ganadoras del Sello FestClásica 2024
Egeria & Marco Polo: viaje al mundo de las maravillas

Intérpretes

Lucía Martín-Maestro Verbo, voz, lira y dirección
Fabiana Sans Arcélagos, voz, percusión y codirección
Ileana Ortiz Rodríguez y Romina de la Fuente Villarroel, voz

Sobre el proyecto

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

Unidos por la pasión por la exploración y, sobre todo, por 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.

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. En el siglo IV, Egeria fue una pionera y transgresora que viajó sola, movida por su fuerte religiosidad, mientras que Marco Polo, mercader, en el siglo XIII, viajó acompañado y movido por el comercio. Tomando estas dos experiencias tan lejanas, pero a la vez tan conectadas, planteamos un recorrido de ficción sonora en el que ponemos a los dos viajeros en marcha para culminar un periplo que nace que la imbricación de sus dos obras: *Itinerarium ad Mirabilia Mundi* (fusión entre *Itinerarium Ad loca Sancta* y *el Libro de las Maravillas del Mundo*). Todo un viaje musical en el que confluyen sonoridades peninsulares, italianas, mediterráneas y orientales, hilado por la lectura de textos extraídos de ambos escritos.

Este programa nace de diversas consideraciones y que surge de un proyecto creado especialmente para la Asociación FestClásica 2024 con las siguientes características:

- La Conmemoración de los 700 años de la muerte de Marco Polo (1254-1324).
- Desde la perspectiva de género, es importante la puesta en valor del viaje de Egeria, como viajera de origen español, tanto de su texto como de su personaje.
- Desde el punto de vista de la recuperación de repertorio español es una novedad destacada ya que recuperamos obras del Monasterio de Ripoll contenidas en el manuscrito Latín 5132, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia.
- Musicalmente, incorporamos al concierto el canto gregoriano cantado en chino así como de piezas de canto maronita siríaco como reflejo de la unión de la tradición occidental y oriental.

La incorporación de las dos instrumentistas a nuestro programa busca ofrecer una interpretación más rica tímbricamente, así como probablemente más cercana a la realidad de la época en la que estos repertorios fueron concebidos. A pesar de que la mayor parte de la música notada de la Edad Media que ha llegado hasta nosotros es casi exclusivamente vocal, la iconografía nos demuestra la innegable participación de los instrumentos.

EGERIA

Es un ensamble vocal especializado en la interpretación de la música medieval, con un especial hincapié en la polifonía del periodo del Ars Antiqua. El grupo es el resultado de la iniciativa de Lucía Martín-Maestro Verbo y de Fabiana Sans Arcilagos, que crearon y diseñaron el proyecto con un objetivo claro: dignificar el repertorio medieval, sacándolo de los archivos para llevarlo a los escenarios. Con su trabajo, EGERIA propone romper las barreras de un repertorio relegado al olvido y maltratado por la historia, y redescubrirlo para nuestro contexto contemporáneo. Desde su creación en el año 2018, el conjunto ha recibido las mejores críticas de los mayores especialistas en la materia, obteniendo en 2020, el galardón al Mejor Grupo de Música Medieval otorgado por la asociación de Grupos Españoles de Música Antigua, GEMA. Asimismo en 2023, EGERIA ha resultado ganadora en la presente convocatoria de Ibermúsicas, lo que les permitirá desarrollar su proyecto en México en el mes de septiembre. El ensamble ha ofrecido más de ochenta conciertos en los más prestigiosos festivales del panorama español, como la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el FeMÀS (Sevilla), la Semana de Música Antigua de Estella, el Festival de Ubeza y Baeza (Jaén) o el FIAS (Madrid), entre otros, habiendo sido también programadas por el CNDM. En febrero de 2023 presentaron su primer trabajo discográfico, cuyo programa Imperatrix Agatha fue estrenado en la Quincena Musical de San Sebastián.

Programa

Orientis partibus. BNE, Ms. 289

主矜憐我等 .- *Kyrie*

-Dies ista gaudium. BNE, Ms. 289

-Quando i oselli canta. Codex Rossi 215, f. 2v-3

-Salve Virgo regia. Monasterio de Ripoll-BNF, Lat. 5132, f. 108v*

-Bo'ooto dmor ya'qoob. Canto maronita siríaco.

-Venite a laudare. Laudario di Cortona, f. 1-3v

凡自婦人生者 - *Inter natos mulierum*

-Natus est, natus est. BNE, Ms. 289

-Gaiete dolce parolete. Codex Rossi 215, f. 4v-5

-Ave virgo gloriosa sponsa dei speciosa. Monasterio de Ripoll-BNF, Lat. 5132, f. 105v*

-Laudar vollio per amore. Laudario di Cortona, f. 90-93v

祈主 - *Da pacem Domine*

-Dei patris unice. BNE, Ms. 289

-Che pena e questa. BNF. NAF 4917, f. 19v-20

-Vox clarescat mens purgetur. Monasterio de Ripoll-BNF, Lat. 5132, f. 107v*

-Lauda novella sia cantata. Laudario di Cortona, f. 3v-5v

- 天上永王 - Rex sempiternae coelitum
 -Omnis mundus iocundetur. BNE, Ms. 289
 -Hwaow sohdeh sghooleh. Canto maronita siriaco.
 -Io son'un pellegrin. F-Pnm Italien 568, f. 42v
 -O divina virgo, flore. Laudario di Cortona, f. 32v-34v

Egeria. Una viajera en el siglo IV.

Su fecha de nacimiento es incierta. Es una monja gallega, se cree nacida en la región de El Bierzo y que hacia el año 382 d.C. decide emprender un viaje a Oriente Medio a recorrer los Santos Lugares. El Imperio romano se ha convertido al cristianismo en el siglo IV y entonces una legión de patricios y nobles se lanzan a realizar este nuevo viaje: Tierra Santa. Todos quieren pisar los lugares santos por donde Jesús ha caminado e impartido sus enseñanzas y de paso, demostrar su adhesión a la nueva religión imperial.

Este es el contexto en el que Egeria parte de su Galicia Natal a pie, camino de Jerusalén.

Viaja siguiendo el *cursus publicus* romano, la red de vías utilizadas por las legiones romanas en sus desplazamientos (una red de 80.000 kms) que hacía más fácil el transitar por paisajes inhóspitos.

Las ciudades no eran lugares fáciles de visitar en el siglo IV, pero a ella no le importa. Foros, templos, mercados y demás edificios de las ciudades fascinan a Egeria.

La suya será una aventura de más de cinco mil kilómetros en los que periódicamente escribió a sus amistades. Sobre la base de esta correspondencia nace su obra escrita, la narración de su viaje y que recibe el nombre de *Itinerarium* en la que su espíritu de aventura y su curiosidad quedan patentes.

Marco Polo. (1254-1324)

Comerciante y explorador veneciano que viajó a China y sirvió al gobernante mongol Kublai Kan entre los años 1275 y 1292. Las aventuras de Polo son relatadas en sus propios escritos, *Los viajes*, donde describe los pueblos, los lugares y las costumbres del Oriente, entre ellos, la fabulosa corte del Kan. La obra causó una fuerte impresión en la sociedad europea del momento. Su trabajo proporciona una inestimable información sobre el gobierno mongol y Asia en general, a finales del siglo XIII.

Marco Polo nació en el seno de una familia acomodada de mercaderes venecianos en 1254; con apenas 17 años, Marco acompañó a su padre y a su tío, Niccoló y Maffeo al viaje con destino Asia Oriental, visitando la corte del líder mongol Kublai Kan en China. Los Polo viajaron siguiendo las rutas comerciales como la Ruta de la Seda, atravesaron Persia, Samarcanda y el Turquestán hasta llegar a la corte del gran Kan.

Regresaron a su hogar en Venecia en 1295. En la guerra con la República Genovesa, Marco fue capturado y fue entonces, en prisión, cuando puso por escrito sus extraordinarias aventuras en Asia, legando así, un material de incalculable valor.