

Vida, vámonos a Chacona...

Vestigios de música popular en el Barroco europeo

Ioan Căianu (1629-1687)

Chorea Polonica, del Códice Caioni *

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Moresca, de *L'Orfeo*

Anónimo español (siglo XVII)

No hay que decirle el primor (jácara), del Libro de Tonos Humanos de Madrid

Juan Hidalgo de Polanco (1614-1685)

Ay, que me río de amor

Trompicábalas amor

Johann Heinrich Schmelzer (1620-1680)

Balletti IV à 4

Intrada: Tardo

Pastorella

Hötzer seu Amener: Presto

Gavotta tedesca

Gavotta styriaca

Gavotta anglica

Gavotta bavarica

Gavotta gallica

George Frideric Handel (1685-1769)

Tambourin, de *Alcina*, HWV 34

José Marín (1618-1699)

Qué dulcemente suena, del Cancionero Poético-Musical de Verdú

Juan Vásquez (c. 1500-1560)

De los álamos vengo, madre

John Dowland (1563-1626)

Can she excuse my wrongs?

Anónimo inglés (1706)

Greensleeves to a Ground, de *The Division Flute*

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Sé que me muero de amor, de *Le Bourgeois gentilhomme*
Follies d'Espagne

Juan Arañés (finales s. XVI-1649)

Un sarao de la chacona

Anónimo español (siglo XVI)

Españoleta, recopilado por fray Antonio Martín y Coll (c. 1669-c. 1734)

Anónimo rumano (siglo XVII)

Fà nyé mama *

Anónimo gitano (1730)

Iag Bari, de la Colección Uhrovská *

* Estreno en España en tiempos modernos

Marina García y Alba García, violines

Javier Morillas, viola

Chema Ramírez, violonchelo

Claudia Fernández Álvarez, flauta

Lucía Marsella, soprano

Luis Vives, percusión antigua

Miguel Ángel Jiménez, guitarra barroca y laúd renacentista

Darío Tamayo, clave

Íliber Ensemble

Descrita por la prestigiosa revista especializada *Música Antigua* como una agrupación de «prometedora trayectoria», ÍLIBER ENSEMBLE es una formación de cámara dedicada al estudio y la interpretación de música barroca con criterios historicistas, fundada en Granada en mayo de 2013 e integrada por músicos de distintos puntos de la geografía española.

Sus objetivos son la recuperación y difusión del patrimonio musical barroco español (y, particularmente, andaluz), a la par que la divulgación de composiciones de autores europeos poco conocidos y la interpretación de obras de los grandes maestros de los siglos XVII y XVIII.

Sus miembros pertenecen o han colaborado con importantes formaciones, como la Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta Sinfónica de Ávila, Orquesta de Córdoba, Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Orquesta Joven de Andalucía, The World Orchestra, Bruckner Akademie Orchester o Gustav Mahler Jugendorchester, entre otras, así como prestigiosos conjuntos de música antigua, como Tempus Fugit, Anonymous IV, Sesquiáltera, Zarambeques, Fandango Barroco, Compañía Claroscuro, Canticum, Ensemble La Danserye, Orquesta Barroca de Granada o Joven Orquesta Barroca de Andalucía. Además, se han formado con grandes especialistas en este ámbito, como Jordi Savall, Fahmi Alqhai, Pedro Estevan, Eduardo López Banzo, Jean Tubéry, Luca Chiantore, Pablo Gómez Ábalos, Darío Moreno, Michael Thomas, Glen Vélez, Katalin Illés, Edoardo Torbianelli, Juan María Pedrero, Andrés Cea, Barry Sargent o Guy Ben-Ziony.

En abril de 2014, realizó su concierto de presentación, con gran éxito, en el Centro de Documentación Musical de Andalucía. Desde entonces, han actuado en ciclos tan importantes como el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, recibiendo los elogios de la crítica especializada.

www.iliberensemble.com

Notas al programa

El programa de esta tarde supone un viaje fascinante por todo el continente europeo, en el que descubriremos algunas de las joyas más bellas y sorprendentes de la música folclórica del Barroco. De esta forma, escucharemos tanto piezas de carácter popular, como composiciones cultas fuertemente influenciadas por las músicas tradicionales.

Iniciamos nuestro recorrido en Europa oriental, de la mano del monje franciscano Ioan Căianu (o Johannes Caioni, en latín). Nacido en Valaquia (Rumanía), fue organero y compositor, y sus fuertes convicciones humanistas lo llevarían incluso a fundar una imprenta. En su producción destaca el Códice Caioni, un ingente compendio de melodías folclóricas y piezas de inspiración popular rumanas. Una *chorea polonica* (en latín, 'baile polaco') es un género de danza en parejas surgido en Polonia a finales del siglo XVI; muy popular en la época, se extendió por todo el continente a comienzos del Barroco, y está considerada la precursora de danzas como la cracoviana o la mazurca.

A continuación, saltamos brevemente a Italia, donde visitaremos a Monteverdi. Considerado el compositor más importante del Barroco temprano, Claudio Monteverdi explotó las posibilidades sonoras del violín y exprimió al máximo la composición de madrigales. La moresca es una danza popular en la que los ejecutantes parodiaban las costumbres musulmanas. La que interpretaremos hoy constituye la última pieza de la primera ópera de Monteverdi, *L'Orfeo*, que se utilizó como inauguración de las fiestas de Carnaval de 1607 en Mantua.

Seguidamente, nos detenemos en España. Aquí, disfrutaremos de tres piezas que presentan algunas de las características más importantes de la música española de la época, como es el uso de una rítmica compleja marcada por las habituales síncopas y hemiolias. La primera de ellas, de autor anónimo, es una jácara, una pieza rápida de carácter satírico, antecesora de palos flamencos posteriores como el fandango, las bulerías o la soleá. Las otras dos piezas son tonos humanos escritos por Juan Hidalgo de Polanco, arpista y compositor español, considerado uno de los autores de música escénica y religiosa más importantes del Siglo de Oro español.

Saltamos a Centroeuropa, acompañados por Johann Heinrich Schmelzer, virtuoso violinista, considerado el compositor austriaco de música instrumental más importante de su época. Sus obras, que ejercieron una notable influencia sobre compositores posteriores, presentan una fuerte impronta del folclore contemporáneo: prueba de ello son sus *Balletti IV à 4* —escritos para una actuación en Italia—, en los que hace una recopilación de melodías populares procedentes de Alemania, Austria, Inglaterra y Francia.

Continuamos nuestro viaje con una visita a Händel, el gran maestro alemán del Barroco tardío. Interpretaremos el *Tambourin*, una pieza de marcado carácter militar

extraída de *Alcina*, ópera seria en tres actos estrenada en 1735 en el Royal Opera House del Covent Garden de Londres.

Regresamos brevemente a nuestro país para escuchar música de dos sacerdotes españoles del siglo XVII: José Marín y Juan Vásquez. *Qué dulcemente suena* es una pieza recogida en el Cancionero Poético-Musical de Verdú, una compilación de tonos humanos y tonadas a solo del siglo XVII. Su autor, José Marín, tuvo una vida cuanto menos turbulenta: tras viajar a Roma y a las Indias, fue cantor en el Real Monasterio de la Encarnación; en esos años, se vio implicado en una serie de delitos de robo y asesinato que lo llevaron a prisión, donde sufrió torturas. A su salida de la cárcel, se arrepintió de sus anteriores andanzas, llevando desde entonces una vida ejemplar. Por su parte, Juan Vásquez fue cantor en las catedrales de Plasencia, Palencia y Madrid, siendo nombrado posteriormente maestro de capilla en la Catedral de Badajoz, para trasladarse posteriormente a Sevilla, donde murió. Su villancico *De los álamos vengo* es una de sus obras más conocidas; compositores recientes como Joaquín Rodrigo han realizado sus propias versiones de la pieza.

Nos desplazamos ahora hasta Inglaterra, donde disfrutaremos de la música del gran laudista John Dowland. Muy famoso en vida, Dowland trabajó en países como Francia y Dinamarca, antes de entrar al servicio del monarca inglés Jacobo I. Escribió un total de 87 canciones para voz y laúd, una de las cuales es *Can she excuse*, recogida en su *First Book of Songs* (1597). Esta pieza es una gallarda sobre texto anónimo — aunque atribuido a Robert Devereux, primer Earl de Essex— que consta de tres secciones repetidas; en la tercera, Dowland cita una célebre balada de principios del siglo XVI. A continuación, sonará *Greensleeves to a Ground*, una obra de autor anónimo recopilada por el editor John Walsh en *The Division Flute* (1706). La pieza está concebida como una sucesión de 15 variaciones de carácter improvisatorio sobre un bajo de romanesca. Esta conocida melodía tiene sus orígenes en el siglo XVI y la leyenda le atribuye su composición al rey Enrique VIII de Inglaterra, quien la escribiría para su amante (y futura esposa) Ana Bolena. En cualquier caso, la pieza fue muy famosa en la época: prueba de ello es que Shakespeare la menciona dos veces en su comedia *Las alegres comadres de Windsor* (ca. 1602).

Proseguimos nuestro recorrido por Francia, de la mano de Jean-Baptiste Lully. Compositor italiano nacionalizado francés, Lully permaneció toda su vida al servicio de Luis XIV de Francia y está considerado uno de los autores más importantes e influyentes del momento. Fue el creador de la *tragédie en musique*, así como el principal impulsor de la obertura francesa y del gran motete. *Sé que me muero* pertenece *Le Bourgeois gentilhomme*, una comedia-ballet en cinco actos con texto en prosa de Molière, juzgada como una obra maestra del género. Por su parte, la folía es una danza de carácter popular y origen pastoril que, al parecer, surgió en la península Ibérica en la segunda mitad del siglo XV. Inicialmente, se caracterizaba por su compás ternario y su desenfrenada puesta en escena, que dio origen a su nombre (procedente del italiano *folia*, 'locura'). El esquema melódico-armónico de la pieza se extendió rápidamente por toda Europa, exportándose incluso al Nuevo Mundo, lo que la

convirtió en uno de los temas más recurrentes entre los compositores de ambos lados del Atlántico. En sus célebres *Follies d'Espagne* de 1672, Lully redujo el ritmo frenético de la danza original para convertirlo en una pieza elegante, pausada y simétrica, adecuada a los gustos cortesanos de Versalles.

Volvemos una vez más a España, en esta ocasión junto a dos grandes maestros catalanes: Juan Arañés, y Antonio Martín y Coll. Arañés realizó sus estudios musicales en Alcalá de Henares y fue maestro de capilla en la Embajada de España en Roma, donde en 1624 publicó su *Libro segundo de tonos y villancicos*, en el que se recoge *Un sarao de la chacona*. Una chacona es una danza en tres tiempos construida sobre un *basso ostinato*. De origen hispanoamericano, este género se difundió por Europa, a través de España, durante el siglo XVII, evolucionando su carácter desde la vivacidad original hasta una mayor austeridad. En cuanto a la *Españoleta*, esta es una pieza de danza oriunda de España, de carácter movido pero gallardo. Muy célebre en la época, presenta raíces populares y, por la notación en que se ha conservado, parece datar de finales del siglo XVI. La obra fue recogida por Antonio Martín y Coll, organista, tratadista y compositor español, que la incluyó en su libro *Huerto ameno de varias flores de música* (1708).

Finalizamos nuestro viaje con un último paseo por Europa del Este, centrándonos en la música de la etnia gitana de la época. Interpretaremos *Fà nyé mama* ('Cocina, mamá'), una pieza tradicional rumana del siglo XVII propia de los boyash, una rama del pueblo gitano establecida fundamentalmente en el sudeste europeo; la obra consta de dos partes, cada una de ellas construida mediante la repetición de una línea melódica. Cerraremos el concierto con *Iag Bari* ('¡Qué dolor!'), una canción escrita en lengua romaní en la que un amante expresa su tristeza porque su amada se ha marchado de casa. La pieza está incluida en la Colección Uhrovska (1730), una antología de 350 melodías recopiladas por un erudito anónimo del siglo XVIII con el objetivo de crear un compendio completo de la música gitana de su tiempo.

Darío Tamayo