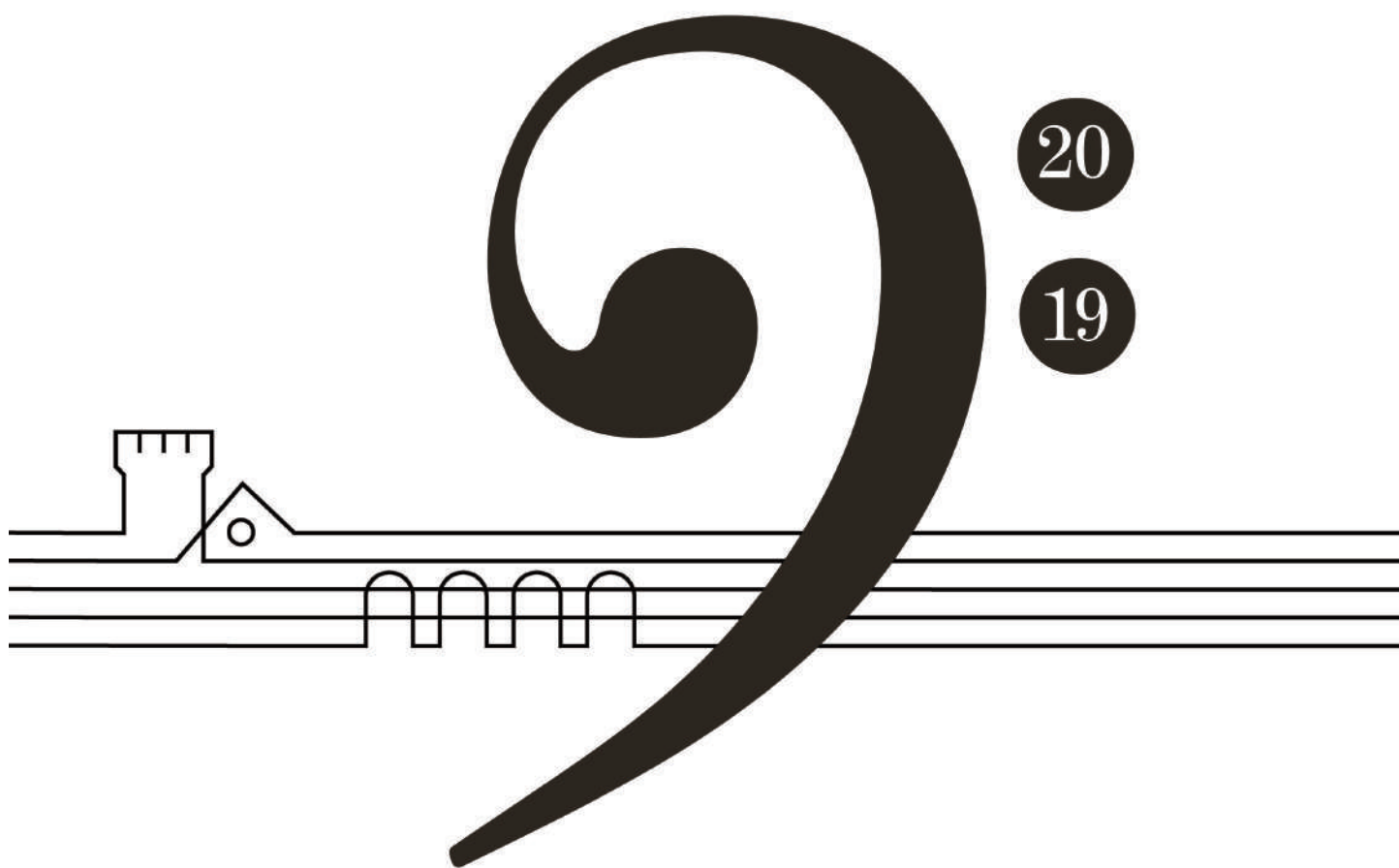

XII Festival
Música Antigua
Las Huelgas Medieval

Singer Pur
Ars Choralis Coeln
Micrologus Ensemble

Monasterio
de Santa María La Real
de Las Huelgas

Octubre:
Viernes 4
Sábado 5
Domingo 6

PATRIMONIO
NACIONAL

Notas

El programa de este concierto, cuya celebración coincide con el octavo centenario del enlace del rey Fernando III El Santo con Beatriz de Suabia, gira en torno al culto a la Virgen María, cuyo auge coincidió precisamente con los albores del periodo bajomedieval. Dicho culto acabó impulsando la creación de importantes obras de música sacra y profana, tanto en latín como en lengua vernácula. Esta tradición continuaría reforzándose durante los siglos siguientes, particularmente en España, aún después de que el Concilio de Trento fijase definitivamente los textos de la liturgia mariana.

El programa se inicia con algunas de las obras contenidas en el famoso *Códice de Las Huelgas*, llamado así al haberse conservado el Real Monasterio de Santa María la Real, situado en las cercanías de Burgos, conocido secularmente como "Las Huelgas". Dicho códice está formado por obras polifónicas, fechadas durante las primeras décadas del siglo XIII, compuestas para un número variable de voces (de una a cuatro). El monasterio de Las Huelgas se menciona precisamente en el canto 122 de las *Cantigas de Santa María*, atribuidas a Alfonso X El Sabio, como *Nas Olgas, lugar de bon prez*, ("Las Huelgas, lugar de la buena oración" en lengua galaico-portuguesa).

Además de estas obras, se interpretarán otras escritas por algunos de los grandes maestros de la polifonía clásica española, como Cristóbal de Morales o Tomás Luis de Victoria, basadas en textos vinculados al culto mariano, que se irán alternando con otras composiciones de autores contemporáneos, como Arvo Pärt o Max Beckschäfer, basadas en textos de la mística medieval. Todas ellas contribuirán a trazar un puente geográfico y cronológico entre la España y la Alemania de principios del siglo XIII, con las de nuestros días.

Concierto I

*Voces alemanas y música hispana
en un diálogo de siglos: del XIII al XXI*

Monasterio

Santa María la Real
de Las Huelgas
Iglesia

VIII Centenario de la boda de
Fernando III el Santo y Beatriz de Suabia

Viernes 4 de octubre

Alfonso X el Sabio (1252-1284)

Miragres muitos pelos reis faz, CSM 122

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Beata es Virgo Maria

Anónimo

Códice de Las Huelgas, s. XIII

Ave maris Stella

Max Beckschäfer (1952)

Ich gruesse dich vrowe

Der Gott minnet

Das himeliche hat manige porten

Juan Vázquez (1500-1560)

Hermosísima María

Anónimo, Códice de Las Huelgas

O Maria, Virgo davitica

O Maria, maris Stella

In veritate

Arvo Pärt (1935)

Most Holy Mother of God

Cristóbal de Morales (1500-1553)

Veni, Domine, et noli tardare

Johannes Roderici

Códice de las Huelgas

Ave Maria, gratia plena

Anónimo

Códice de Las Huelgas, s. XIII

Ave maris Stella

Francisco Guerrero (1528-1599)

O gloriosa Dei genitrix

Joanne Metcalf (1958)

Maria, lo sono amore agelico

Pedro de Escobar (1465-1535)

Virgen bendita sin par

Alfonso X El Sabio

Santa Maria, stela do dia, CSM 100

Tomás Luis de Victoria

Trahe me post te

SINGER PUR

Claudia Reinhard, soprano

Rüdiger Ballhorn, tenor

Marcus Zapp, tenor

Manuel Warwitz, tenor

Reiner Schneider-Waterberg, barítono

Marcus Schmidl, barítono

Esta formación vocal fue fundada en 1991 por cinco antiguos miembros de la famosa escolanía *Regensburger Domspatzen* con el propósito de ejecutar música *a cappella* de diversas épocas. En 1994 este sexteto vocal, formado por una inusual combinación de voces (una soprano, tres tenores, un barítono y un bajo), ganaba el primer premio en el Deutscher Musikwettbewerb. Un año más tarde, Singer Pur recibió el *Grand Prix* para agrupaciones vocales en el Festival internacional de música de Tampere, Finlandia, lo que supuso su lanzamiento como el más prominente conjunto vocal de habla alemana, según la prensa del momento. Pronto sus apariciones en televisión y radio, así como sus grabaciones discográficas, hicieron que el grupo fuese invitado con frecuencia a participar en los festivales de mayor prestigio, ofreciendo conciertos en 60 países, lanzando de este modo su andadura internacional.

Singer Pur no tiene limitaciones estilísticas en sus programas, abarcando desde la música medieval hasta la vanguardia contemporánea. Su repertorio incluye, además de obras históricas, un conjunto de nuevas composiciones y arreglos escritos exclusivamente para ellos. La formación colabora a menudo con músicos tan diversos como el compositor y clarinetista de jazz Michael Riessler, el clarinetista David Orlowsky, y con instituciones musicales del prestigio de la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Rundfunk-Sinfonieorchester Köln, Ensemble Musikfabrik, o The Hilliard Ensemble, entre otras.

La discografía de Singer Pur consta de más de una veintena de CDs, algunos de los cuales han recibido importantes galardones. Dos de sus discos de música renacentista recibieron el premio *Le Choque de l'année*, de la revista musical francesa *Le monde de la Musique*, y otros tres el premio *Echo Klassik* en 2005, 2007 y 2011. En 2013 la agrupación recibió en Bélgica el prestigioso premio *Caeciliaprijzen* por su CD dedicado a la obra de Orlando di Lasso.

Singer Pur fue reconocido con el *Premio de la Cultura* de la ciudad de Regensburg en 2008, con el *Bayerischer Staatspreis für Musik* en 2013, con el *Fritz-Goller-Preis* y con el premio de la Academia de Bellas Artes de Baviera, *Friedrich-Baur-Preis*, en 2014.

También cabe mencionar que uno de sus tres discos editados con arreglos escritos *ex profeso* para esta formación fue elegido como la mejor publicación del año en 2009.

Desde hace varios años, Singer Pur apoya a jóvenes músicos, participando en los talleres internacionales organizados por la European Choral Association, Europa Cantat, y Rhapsody in School, entre otras instituciones musicales.

Notas

El programa de hoy está consagrado a explorar la espiritualidad mística que inspiró las obras musicales producidas en dos de las fundaciones femeninas más importantes de la orden del Císter establecidas en España y Alemania durante el periodo bajomedieval. Tales fueron el Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, y el Monasterio de Helfta. Durante los siglos XII al XV Europa conoció una rápida expansión de las órdenes religiosas regulares. Una de las más influyentes fue sin duda la orden cisterciense, cuyos monasterios mantuvieron un estrecho contacto a lo largo de todo el territorio europeo.

La espiritualidad que se desprende de las composiciones que allí se produjeron se vio favorecida por el hecho de que, a diferencia de los monjes, las órdenes femeninas cistercienses acudieron siempre a la misa y a las ceremonias asociadas al Oficio Divino ocultas tras la celosía del coro, fuera del alcance de las miradas de los laicos y del propio celebrante. Dicho coro tendió a disponerse en una galería situada en el lado oeste de la nave de la iglesia del monasterio. Esta separación física dio a los coros de religiosas cierta independencia. Esta circunstancia fomentó en el seno de estas comunidades el desarrollo de una profunda devoción de carácter contemplativo inspirada en el misterio de la salvación, en la figura de Cristo y en el culto a la Virgen. Todo ello llevó a las religiosas cistercienses a una participación muy activa en el desarrollo de las ceremonias litúrgicas que tenían lugar en sus monasterio, lo cual les otorgó por ende el control del desarrollo musical de las mismas.

El programa que se presenta hoy está integrado por un conjunto de obras polifónicas que alternan con fragmentos en canto llano, todos ellos contenidos en códices producidos durante el periodo bajomedieval por las religiosas cistercienses que habitaron los monasterios más arriba citados, y otros tantos conventos alemanes de la misma orden. Estos códices fueron elaborados probablemente para el uso interno de estas comunidades, lo cual no impidió que

fuesen ricamente decorados por las propias autoras. Los textos de estas composiciones corresponden tanto a la misa, como al Oficio de las Horas que ellas mismas estaban obligadas a cantar.

Las obras que integran el concierto de hoy están contenidas principalmente en dos de los códices más sobresalientes producidos en Alemania y España durante los últimos siglos de la Edad Media: el *Códice de Gisle*, y el *Códice de Las Huelgas*. El primero, escrito e iluminado en el monasterio de Rulle por Gisela von Kerksenbrock es un gradual que contiene esencialmente los cantos destinados a las misas de las festividades más importantes del calendario litúrgico. El segundo contiene una importante cantidad de *tropos*, es decir, de cantos producidos añadiendo un texto devocional paralitúrgico a los amplios melismas gregorianos con los que se ornamentaban algunas partes de las misas solemnes en canto llano cuyos textos litúrgicos originales eran muy breves, tal como sucede con el *Kyrie*, el *Sanctus* y el *Agnus Dei*. Es muy probable que el texto de estos *tropos*, así como el de las *secuencias* –piezas en las cuales tanto el texto como la melodía no formaban parte del repertorio gregoriano oficial- se debiera a las propias religiosas, lo cual nos da una idea del grado de autonomía que tuvieron estas comunidades para determinar el desarrollo musical de las ceremonias litúrgicas que allí se celebraron en aquel periodo histórico.

Concierto II

Monasterio
Santa María la Real
de Las Huelgas
Iglesia

Sábado 5 de octubre

Letanía de Todos los Santos
(Festividad de Pentecostés)

Graduale Kloster Wonnenthal

Salve Sancta Parens,

Introito de la Misa *In Conceptione
Beatae Mariae Virginis*

Canto llano: *Códice de Gisle*

Tropo: *Códice de Las Huelgas*

Beati Bernhardi abbas, Ofertorio de
la Misa de San Bernado Abad

Graduale Kloster Wonnenthal

Spiritus et alme, Gloria tropado

Canto llano: *Graduale Wonnenthal*

Tropo: *Códice de Las Huelgas*

Verbum Patris hodie (instrumental)

Códice de Las Huelgas

*Ein widergesang gottes in der sele
an funf dingen*

Ein sang gottes der selen

Texto: Mechthild von Magdeburg (s. XIII)

Flavit auster (instrumental)

Códice de Las Huelgas

Amo Christum. *Los códices de las
religiosas cistercienses en España
y Alemania en el siglo XIII*

Amo Christum, Responsorio

Antiphonale Kloster Wonnenthal

Secuencia *Sancti Bernhardi*

Graduale Kloster Wonnenthal

Sanctus, Misa *In Festo Beatae
Virginis Mariae*

Canto llano: *Graduale Wonnenthal*

Tropo: *Códice de Las Huelgas*

Dilectus meus

Wienhäuser Liederbuch

Secuencia *Virgine Marie laudes*

Canto llano: *Códice de Gisle*

Tropo: *Códice de Amiens*

Casta Catholica

Códice de Las Huelgas

Agnus Dei: Mortis dira ferens

Canto llano: *Graduale Wonnenthal*

Tropo: *Códice de Las Huelgas*

Secuencia *Verbum Bonum*

Canto llano: *Códice de Gisle*

Tropo: *Códice de Las Huelgas*

ARS CHORALIS COELN

Maria Jonas, dirección

Stefanie Brijoux, Pamela Petsch, Cora Schmeiser,
Sylvia Dörnemann, Maria Jonas, Amanda Simmons, canto
Lucia Mense, flautas
Susanne Ansorg, fídula
Susanne Ansorg, Amanda Simmons, campanas

Ars Choralis Coeln es un *ensemble* femenino formado en Colonia a raíz del *Romanischen Sommer* de 2004. Desde entonces, el grupo ofrece conciertos regularmente en Colonia y resto de Alemania, así como en Europa y Asia. La investigación e interpretación de los manuscritos musicales procedentes de monasterios femeninos y la música de las mujeres en la Edad Media son el eje central de su trabajo.

La formación, integrada por intérpretes de distintas nacionalidades, hizo su debut en 2004 en las *Romanische Nacht* de Colonia. Desde entonces el conjunto ha conseguido situarse en la escena musical medieval tanto nacional como internacional, siendo invitado a participar en numerosos festivales: *Schüntgen Museum*, en la *Bundeskunsthalle* en Bonn, en el *Dom* de Essen, en la *Landesaustellung* de Thüringen, *Montalbane*, *Styriarte*, *Hohenloher Musiksommer*, *MDR-Musiksommer* y *Osterfestival PSALM* en Graz, entre otros.

Cuenta en su haber con un importante número de grabaciones, algunas de las cuales, realizadas en coproducción con la WDR, muestran la labor creativa del grupo. Bajo la dirección de Maria Jonas esta formación ha emprendido proyectos interculturales e interreligiosos, partiendo de una nueva perspectiva que ha venido desarrollando a lo largo de toda su andadura profesional.

Notas

A principios del siglo XIII, época en la que tuvieron lugar los esponsales del rey Fernando III el Santo y Beatriz de Suabia, la lírica medieval cantada por los *trouvadours* franceses y los *minnesinger* alemanes -escrita en lengua provenzal, en francés y en alemán antiguo- tuvo como temática central el *amor cortés*. Sin embargo, éste no fue el único tema que abarcaron sus cantos, ya que una parte de los mismos también trató aspectos político-religiosos como las cruzadas, que por entonces suscitaban un gran interés en toda Europa.

Este florecimiento poético se inició mucho antes de que tales repertorios quedasen fijados por escrito, gracias a las canciones en latín compuestas entre los siglos XI y XIII por religiosos que viajaban sin rumbo fijo por distintos territorios europeos (*clerici vaganti*). Estas canciones quedarían recopiladas en lo que hoy conocemos como *Carmina Burana*. Fueron estos clérigos-intelectuales quienes inauguraron la lírica amorosa profana, si bien utilizando para sus cantos fórmulas musicales y técnicas compositivas propias de la música sacra, como las *secuencias*, los himnos y los *conducti* monódicos y polifónicos. Más adelante, sin embargo, los trovadores acabaron desvinculándose de este modo de componer, creando nuevas formas poéticas en lengua vernácula. Fueron ellos quienes, bien solos o acompañados por algún músico, ensalzaron en sus cantos el amor caballeresco, basado en el respeto y la veneración por la mujer amada. Aunque su poesía se apoyaba en melodías que hoy resultan difíciles de interpretar, por los problemas que a menudo plantea la transcripción de las fuentes musicales de la época, su lírica acabó constituyendo el fundamento de la música profana europea. Los trovadores provenzales tuvieron una gran influencia sobre los *troveros* del norte de Francia y los *minnesinger* alemanes, llegando a ejercer un poderoso influjo en la Península Ibérica, en Sicilia y más tarde en el norte de Italia.

La expresión más elevada de las canciones trovadorescas dedicadas a la mujer amada era la *cansò*. Un canto amoroso que podía adoptar formas diversas, como el *aube*, o alba -canto matutino que narraba la despedida de la amada al alba-, así como la *pastourelle* –que trataba de los amores entre un caballero y una pastora, que solían terminar bien en seducción o en abandono-. Otras formas que podían adoptar estas poesías amorosas eran el *jeu parti* y la *chanson de toile*. Más adelante crearían la *ballade* –mucho más ligada a los ritmos de danza-, la *estampie* y los cantos de cruzada.

De estos últimos hoy se escucharán algunos de los más representativos de principios del siglo XIII: *Seigneurs, sachez: qui or ne s'en ira*, compuesto por el célebre Thibault IV, rey de Navarra y príncipe de Champagne, en la cual invita a sus vasallos a partir a la cruzada, donde sólo los valientes podrán ganarse el Paraíso, quedándose en casa sólo los cobardes. *Chanterai por mon corage*, del borgoñón Guiot de Dijon, es al tiempo un canto de cruzada y de *toile*, donde aquella es vista desde la óptica de la mujer que espera a su joven caballero, que quizás haya sido apresado en tierras de Egipto. *Nu alrest leb ich werde*, es el célebre *Palestinalied* de Walther von der Vogelweide -el *minnesinger* favorito de Federico II de Suabia- en el cual la pasión por la conquista se funde con los sentimientos de amor cristiano y de perdón. De este autor, considerado el mayor poeta alemán de la época, nos han quedado muy pocas obras con música –en parte reconstruibles gracias a los *contrafacta*, es decir a los textos aplicados a otras melodías, sacras o profanas-. No obstante ello no impide que podamos apreciar su arte por la belleza y el ritmo de sus versos, por el uso de la metáfora y por su sutil ironía. De entre las obras que se interpretarán hoy destaca también la balada *Dolce lo mio drudo*, al ser un raro y fascinante ejemplo de siciliana -cuyo texto se ha atribuido a Federico II de Suabia- que impacta por su carácter dramático.

Los instrumentos musicales que pueden utilizarse para acompañar estos cantos son, en orden de importancia: la viola de arco y el arpa, que se pueden emplear para sostener la línea

melódica y rítmica de la *cansò*. A ellos habría que añadir el laúd, importado del mundo árabe, donde todavía hoy es el principal instrumento utilizado para acompañar la voz haciendo uso de un plectro para pulsar las cuerdas. Del mismo modo se ejecutaba el acompañamiento con la cítola, y con el salterio, provisto de numerosas cuerdas que sonaban pinzadas o percutidas. De la familia de las flautas se recurre sobre todo a la travesera, acompañada por el ritmo de un tambor, que por sí solo podía acompañar también todo tipo de danza. Otros instrumentos de viento, como la cornamusa, la *cennamella*, y las largas trompetas rectas, se empleaban junto a los *nacccaroni* –nuestros timbales actuales- y los címbalos para la música destinada a las celebraciones cortesanas, debido a su potente sonoridad. Aunque muchos de estos instrumentos procedan del Medio Oriente, se sabe que algunos, como la trompeta medieval, los címbalos o los tamboriles eran ya empleados en Roma. Fueron los árabes quienes acabarían preservando el uso de algunos de ellos, reintroduciéndolos en Europa del mismo modo que hicieron con gran parte de la cultura clásica greco-romana.

Goffredo degli Sposti
(Traducción: Luis López Morillo)

Concierto III

Under der linden. *Cantos de amor, de primavera y de cruzada en tiempos de la boda de Fernando III y Beatriz de Suabia*

Monasterio
Santa María la Real
de Las Huelgas
Sala Capitular

Domingo 6 de octubre

I. Cantos de amor

Guiraud de Borneil (ss.XII-XIII)

Reis glorios, verais lums e clartatz (aube)

Neidhart von Reuental (c.1180-c.1237)

Ine gesach die heide (minnesange)

IV Estampie Real

(Danza instrumental)

Anónimo (s. XIII), *Manuscrito de París*

Dolce lo mio drudo (ballade, siciliano)

Anónimo, *Manuscrito de El Escorial*

Veris dulcis in temporis (Carmina Burana nº 85)

Anónimo, *Códice de las Huelgas*

Exit diluculo rustica puella (Carmina Burana nº 90)

-versión instrumental-

Marcabré (s. XII)

L'autrier jost' una sebissa (pastourelle)

II. Las Cruzadas

VII Estampie Real

(Danza instrumental)

Walther von der Vogelweide (c.1170-c.1232)

Nu alrest lebe ich (canto de cruzada)

Guiot de Dijon (s. XIII)

Chanterai por mon corage (canto para la quinta cruzada)

V Estampie Real

(Danza instrumental)

Thibaut de Champagne (c. 1236)

Seigneurs, sachiez: qui or ne s'en ira (canto para la sexta cruzada)

III. La primavera y la danza

Raimbaud de Vaqueiras (s. XII-XIII)

Calenda maia (estampie)

-versión instrumental-

Anónimo (s. XIII)

All'entrada del temps clar (ballade)

Anónimo, *Manuscrito de París*

Tempus transit gelidum (*Carmina Burana* nº 153, *conductus*)

Walther von der Vogelweide

Under der linden (aube)

ENSEMBLE MICROLOGUS

Patrizia Bovi, canto, arpa, trompeta medieval

Goffredo Degli Sposti, gaita de bota, flauta, chiflo y tambor, dulzaina medieval

Gabrielle Russo, fídula, rabel, trompeta medieval

Simone Sorini, canto, cítola, laúd, címbalos

Enea Sorini, canto, salterio, pandereta, timbales medievales

El conjunto medieval italiano Micrologus abrió en Italia, entre los grupos de música antigua, el camino al redescubrimiento de la interpretación de la música medieval. Actualmente continúan buscando nuevas vías y estilos de interpretación, atrayendo a un número cada vez mayor de oyentes a los conciertos que ofrecen tanto en Italia como en toda Europa.

Fundado en 1984 por Patrizia Bovi, Adolfo Broegg (1961-2006), Goffredo Degli Esposti y Gabriele Russo, en sus 35 años de existencia han lanzado 29 discos compactos, dos de los cuales - *Landini e la musica fiorentina* (1996) y *Napolitane* (1999)- fueron galardonados con el premio *Diapason d'or*; otro, *Cantico della Terra*, fue premiado con *The Best of 2000 Award* de la revista Goldberg (por el CD) y finalmente, *Aragón en Nápoles* (2009), con el *Biggest Surprise* del *Boston Globe: Top Classical Albums of the year*.

La formación es invitada regularmente a participar en muchos de los festivales y salas de conciertos más importantes de Europa (Urbino, Montpellier, *Wien Konzerthaus*, *Cité de la Musique* en París, *Southbank Centre*, *York Early Music Festival*, *Festival des Flandres*) y también en el resto del mundo (Japón, México, Canadá, Estados Unidos). Su trabajo se basa en las investigaciones que ellos mismos realizan sobre los antecedentes históricos de la música que interpretan, incluyendo un trabajo basado en las tradiciones orales de transmisión musical, lo que les otorga una reputación bien merecida como líderes en la interpretación con criterios historicistas.

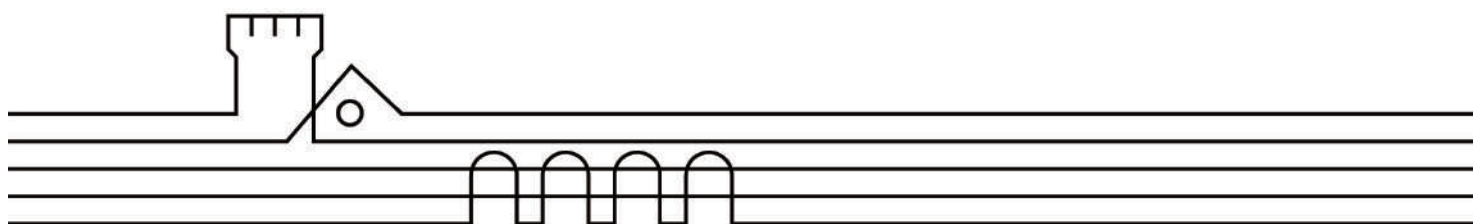
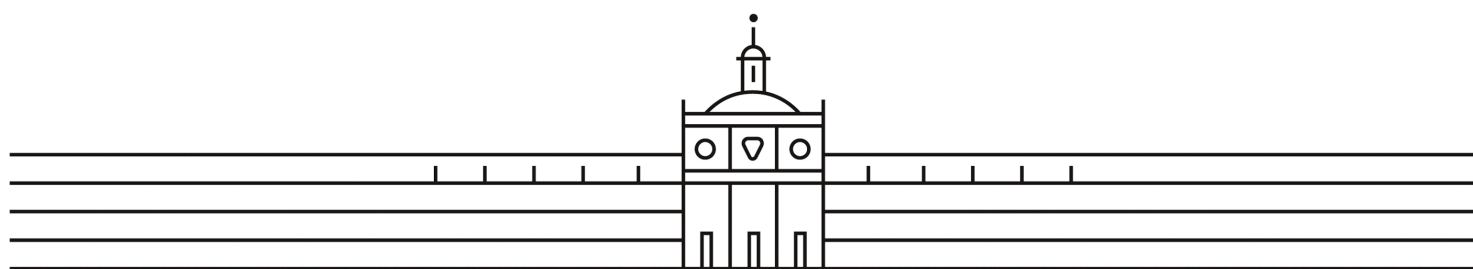
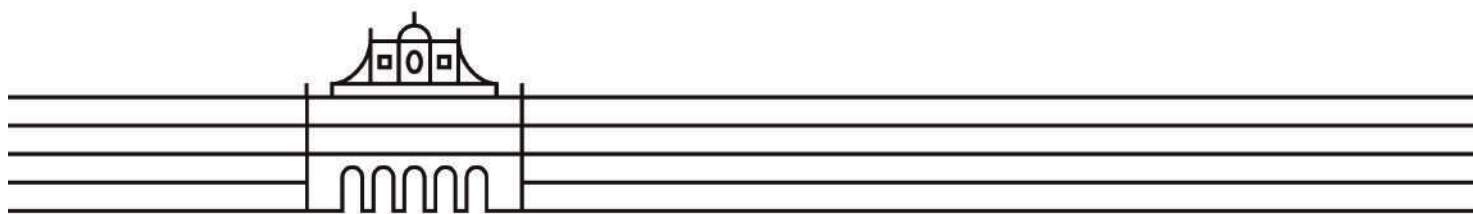

Sin embargo, la clave de su éxito de público reside en su estilo musical excepcionalmente vivaz, animado y, sobre todo, accesible mezclando variados colores instrumentales con la polifonía vocal.

El Ensemble Micrologus también participa en proyectos de teatro y cine (son los autores de la banda sonora de la película *Mediterraneo*, dirigida por Gabriele Salvatores, ganador del Oscar en 1992). Entre 2007 y 2009, realizaron numerosas giras con *Myth*, el espectáculo de danza contemporánea belga, creado por la coreógrafa Sidi Larbi Cherkaoui, llevando a cabo una interpretación creativa de la música medieval, partiendo siempre de criterios historicistas.

Muchas de las actuaciones del Ensemble Micrologus han sido grabadas por los programas de radio y televisión más conocidos: RAI 1, RAI 2, Radio 3 (Italia), Radio France Culture, Radio France-Musique, ORF Wien, WDR Koln (Alemania), Radio Clara (Bélgica), Televisión Eslovena, Radio Suisse (Suiza) y Televisión Asahi (Osaka, Japón).

Desde diciembre de 2009, imparten también cursos y seminarios en el *Centro Studi Europeo di Musica Medievale "Adolfo Broegg"* en Spello (Perugia, Italia).

Organiza

Colaboran

PATRIMONIO
NACIONAL

CAJADEBURGOS
FUNDACIÓN

Obra Social "la Caixa"

