

Próximo concierto del ciclo:
EN MODO HABANERA

Lunes, 1 de abril de 2024 · 20:00 h

TEATRO DE LA ZARZUELA

teatrodela Zarzuela.mcu.es

DL: M-1661-2024 NIPO: 193-24-005-2

El Teatro de la Zarzuela es miembro de:

ola
ópera
latinoamérica

opera
europa

reseo

ó
ópera XXI

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

BONO CULTURAL

**DE AL-ÁNDALUS
A LA ANDALUCÍA MEDIEVAL
CANTIGAS ALFONSÍES Y CANCIONES ANDALUSÍES**

DIRECCIÓN, QANÚN, FLAUTAS, PANDERO Y CANTO
EDUARDO PANIAGUA

CANTO ÁRABE, GALAICOPORTUGUÉS Y FÍDULA
CÉSAR CARAZO

CANTO ÁRABE Y LAÚD
WAFIR SHEIK

GAITAS, FLAUTAS Y CORNAMUSA
JAIME MUÑOZ

Lunes, 4 de marzo de 2024 · 20:00 h
Teatro de la Zarzuela

PROGRAMA

Ajedrez. Cantiga 47, Alfonso X el Sabio (*Instrumental*)

Consoladme niñas. «Ouadauni», andalusí Túnez-Sevilla (siglo XI)

Par Deus, senhor. Cantiga profana, Alfonso X (1221-1284)

Vayse meu coraçõ. Jarcha, Abraham Ibn Ezra (1089-1167)

Sobre los fondos del mar. Cantiga 193, Alfonso X el Sabio

Noche maravillosa. «Leilum hadzib», andalusí modo Garíbat al-Husein

Brisa enamorada. «Bi-l-láh», andalusí modo Ushshaq

Señor de los Señores. «Ya sayyida», andalusí modo Raml al-Máya

El icono de Damasco. Cantiga 9, Alfonso X el Sabio

Alba de los albores. «Virgen Madre gloriosa», Cantiga de Loor 340, Alfonso X el Sabio

Los corsarios. Cantiga 359 de Sevilla, Alfonso X el Sabio

Nuba de los amantes. andalusí modo Ushshaq

Sírveme de beber. «Zid wa sqíní»

Ten piedad de mi corazón. «Rifqan ya qalbi»

Mi Señor. «Sayyidi»

Ven a mi lado. «Jul, jul tara», As-Shushtarí (1212-1269)

Duración aproximada: 60 minutos, sin intervalo

LA ESPAÑA MEDIEVAL

La Edad Media tuvo un papel definitivo en la formación de España. Una visión global de la música de la España medieval ha de tener en cuenta Al-Andalus que en el aspecto cultural y musical tuvieron una extraordinaria interrelación. Canciones cortesanas arabigoandaluzas y sus contemporáneas cantigas líricas andaluzas en galaicoportugués.

MÚSICA DE AL-ANDALUS

La música hispanomusulmana nos proporciona un ejemplo de simbiosis cultural de ricos frutos mezclando los logros musulmanes y cristianos en el crisol andalusí a lo largo de más de siete siglos. Constata que la civilización medieval es un todo homogéneo. Recordemos la evolución de los instrumentos musicales: 'oud-laúd, qanun-salterio, rabab-rabel, chababa-axabeba, nay-flautas, albuq-alboka, bendhir-pandero, tabl-atabal, etc. Así como las formas poético-musicales del canto: moaxaja, cejel; y los vestidos y movimientos de la danza. Todo su tesoro musical, con el avance de los reinos cristianos del norte, y especialmente al finalizar la permanencia musulmana en la península Ibérica tras la expulsión de los Moriscos en 1609, pasa y pervive hoy en el Magreb. La conservación de este tesoro musical es casi un milagro y su estudio y recuperación es un regalo para el patrimonio musical de Occidente y de la humanidad.

LAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA

Las Cantigas de Santa María, comprendidas en cuatro códices de pergamino del siglo XIII, constituye la obra lírica más importante de la España medieval. Escritas en el idioma galaicoportugués, son cuatrocientos veintisiete poemas que nos han llegado con su correspondiente notación musical y adornados con extraordinarias miniaturas. Combinan relatos de milagros difundidos en la Edad Media con loores a la Virgen María, testimonio de la devoción mariana que se desarrolla paralelamente a la construcción de las catedrales góticas. Se considera la obra más personal de Alfonso X, apreciándose en ella la ordenación estructurada de todos sus elementos, aunque procedieran de distintos lugares y diversos colaboradores. Desde la primera redacción del cancionero, producida hacia 1260, se refleja una estructura estética en la que el rey Alfonso incluye sus originales trovas personales y un diseño simbólico unitario. Trovador tardío, elige la tradición del «amor cortés» con el gesto de entregar a su Dama los códices de pergamino con las canciones a ella dedicadas. El repertorio es de extraordinaria riqueza ya que sus melodías son todas distintas y originales. El mundo andalusí también se refleja en ellas. Compuestas y compiladas en el Alcázar de Sevilla, los códices que las guardan contienen las más valiosas miniaturas del siglo XIII. Son un documento precioso, no solo por la perfección de dibujo y color, sino además por la información que aportan sobre la vida cotidiana de la España medieval de las culturas cristiana, árabe y judía. También tienen gran valor iconográfico, pues cada diez Cantigas aparecen dibujados numerosos instrumentos musicales. En alguna de las narraciones podemos encontrar escenas con canto y danza, que hoy constituyen la fuente principal del trabajo de reconstrucción de los instrumentos y del ambiente musical para su interpretación.

Eduardo Paniagua

EDUARDO PANIAGUA DIRECCIÓN, QANÚN, FLAUTAS, PANDERO Y CANTO

Nacido en Madrid; es arquitecto y especialista de la música de la España medieval. A los 16 años graba sus primeros cuatro discos con el grupo. Miembro fundador de los grupos Atrium Musicae, Cálamus y Hoquetus, se especializa en la música arabigoandaluza. En 1994 crea los grupos Música Antigua e Ibn Báya, para el trabajo musical sobre las Cantigas de Alfonso X y la música andalusí, respectivamente. En paralelo funda y dirige el sello discográfico Pneuma. Por su trabajo y por la difusión de estas músicas inéditas está recibiendo excelentes críticas y premios internacionales: Premio Música Clásica 2009 de la Academia de la Música de España, Premios UFI 2013 Música Clásica de la Unión Fonográfica Independiente, Premios MIN 2014 Música Clásica (Música Independiente, UFI), Premios MIN 2016, 2017, 2018 y 2019 nominado Música Clásica (Música Independiente, UFI), Premio GEMA 2019 a mejor dirección musical, Premio GEMA 2019 a mejor Investigador de Música Antigua, Premios Nacional MIN 2021 Música Clásica con las *Cantigas del Códice de Toledo* y Premio GEMA 2021 a mejor grupo de música medieval.

CÉSAR CARAZO CANTO ÁRABE, GALAICOPORTUGUÉS Y FÍDULA

Este intérprete, original de Badajoz, es el máximo exponente del Canto Español Medieval en los idiomas romances: galaicoportugués, catalán-occitano y el canto mudéjar-andalusí. Ha participado en un gran número de grabaciones discográficas con el Grupo de Música Antigua de Eduardo Paniagua, Ibn Báya (España-Marruecos) y Accentus (Austria).

WAFIR SHEIK CANTO ÁRABE Y LAÚD

Cantante y laudista nativo de Jartum, Sudán, con nacionalidad española. Es experto en la tradición andalusí de Túnez y Oriente.

JAIME MUÑOZ GAITAS, FLAUTAS Y CORNAMUSA

Músico multi-instrumentista especializado en sonidos étnicos y medievales. Titulado superior en travesero barroco por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Profesor en el primer máster oficial de folclore en el ámbito nacional, impartido por la Escuela de Música Creativa de Madrid. Es miembro fundador del grupo de música tradicional contemporánea la Musgaña y de otros numerosos grupos internacionales.