FUNDACIÓN TEJERINA

Organiza

VIII Seminario Internacional e Interuniversitario de Biomedicina y Derechos Humanos

22 noviembre 2012 **20:30 horas**

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CSIC (Salón de Actos)
Serrano, 117 • 28006 MADRID

Concierto Homenaje a los Galardonados con los Premios

Fundación Tejerina

Edición 2012

"Cantate, Exultate et Laudate"

Coro "Sine Nomine" de la Sociedad Handel y Haydn

"Ensemble La Danserye"

Director: Rabindranath Banerjee Fdez.-Bordas

Sociedad Handel & Haydn

Programa

Coro "Sine Nomine" de la Sociedad Handel y Haydn
"Ensemble La Danserye"
Bill Cooley, Percusión
Rupert Damerell, Órgano
Director: *Rabindranath Banerjee Fdez.-Bordas*

Primera Parte

Cantate Domino, Giovanni Croce (1557-1609)
Siehe mein Fürsprecher ist im Himmel, Heinrich Schütz (1585-1672)
Cantate Domino, Hans Leo Hassler (1564-1612)
Thou knowest Lord, Henry Purcell (1659-1695)
Exultate Justi, Ludovico (Grossi) da Viadana (ca.1560-1627)
O God, Thou art my God, H. Purcell

Segunda Parte

La Justa (Ensalada), Mateo Flecha ("El viejo") (ca. 1481-1553)

Sociedad Handel y Haydn

A principios de 2009 y coincidiendo con los aniversarios de la muerte de dos de los más grandes genios musicales de todos los tiempos, Handel y Haydn (250 y 200 años, respectivamente), nacía esta sociedad bautizada en su memoria. Pero no es éste el único vínculo de nuestra institución con los extraordinarios maestros: desde su fundación, la Sociedad Handel y Haydn se ha marcado muy claramente dos líneas de trabajo, y la primera y más importante es la de profundizar en el conocimiento de sus obras, así como de promover la interpretación informada de las mismas. La otra no es ajena tampoco a las figuras de Handel y Haydn, pues trata igualmente de realizar una labor de divulgación de otras destacadas figuras de la música que o bien eran contemporáneas suyos, o bien comparten con aquellos la misma talla e interés artístico.

Con tales fines, nuestra Sociedad aúna el entusiasmo y esfuerzo de todos sus miembros para diseñar y desarrollar un amplio abanico de actividades culturales. Desde conciertos hasta cursos de formación, pasando por conferencias, seminarios, talleres y cuantas actividades divulgativas nos sirvan para alcanzar nuestros objetivos. Todas ellas bajo un denominador común, el más alto nivel de motivación y exigencia musical.

La Sociedad Handel y Haydn está dirigida desde su creación, por D. Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas, y cuenta con una formación coral estable compuesta actualmente por más de 30 voces (la mayoría con conocimientos musicales y experiencia coral previa), además de con una orquesta cuya formación se adapta a los requisitos del repertorio a interpretar.

De entre las actuaciones de la Sociedad Handel y Haydn, puede destacarse el "Homenaje a Georg Friedich Handel" cuyo programa, que incluía *My song shall be alway (Chandos Anthem nº37)*, una selección el Oratorio *Messiah* y *Let thy hand be strengthened (Coronation Anthem nº4)*, todas obras del maestro Handel, fue interpretado en junio de 2009 en la Real Academia Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en el marco del V Seminario Internacional e Interuniversitario de Biomedicina y Derechos Humanos, organizado por la Fundación Tejerina, y también como parte del Concierto Coral Benéfico a favor de las mujeres saharauis, organizado igualmente por Fundación Tejerina y celebrado en el Salón Real del Hotel Ritz de Madrid.

En marzo de 2010, el concierto "Del sentir del alma", que ofrecía un recorrido por la música religiosa y profana desde el siglo XVI hasta nuestros días, incluyendo obras de Giovani Croce, Heinrich Isaac, Ludovico da Viadana y Emilio Solé, entre otros, fue interpretado con motivo de la celebración de La Pascua en la Catedral del Redentor de Madrid. En junio de ese mismo año, la Sociedad Handel y Haydn daba de nuevo un concierto dentro del marco del VI Seminario Internacional e Interuniversitario de Biomedicina y Derechos Humanos en la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid. Este ambicioso proyecto titulado "Laudemus Opera Hominum", subió al escenario a 3 solistas vocales, 72 coralistas y 37 instrumentistas para interpretar *Kirchensonata KV 278* de Mozart, *Eja Gentes Hob. XXIIIa:C15, Graduale per omnium tempore* de Haydn (estreno en España), *Misa en Do KV 317 Krönungsmesse*, con la *Kirchensonata KV 279* de Mozart y *Te Deum Hob. XXIIIc:2, für die Kaiserin Marie Therese* de Haydn.

En junio de 2011 la Sociedad Handel y Haydn presentaba un recorrido de la música coral por distintas épocas bajo un denominador común: Francia. Este programa, titulado "Francia en la música coral: un recorrido…", con obras de Albertus Parisiensis, Josquin Des Prez, Claudin de Sermisy, Luigi Cherubini, Gabriel Fauré y Claude Debussy, entre otros, fue representado en el Instituto Francés de Madrid y en la Catedral del Redentor.

En junio de 2012, la Sociedad Handel y Haydn junto al Ensemble "La Danserye" y Rupert Damerell como organista, ofrecía de nuevo un concierto en el Instituto Francés de Madrid, esta vez con obras de Jaques Paisible y Henry Purcell, entre las que cabe destacar las *Músicas para los Funerales de la Reina Mary* y los *anthems O God, Thou Art My God* y *Remember not, Lord, our offences,* además de la ensalada *La Justa* de Mateo Flecha "el viejo".

Ensemble La Danserye

El Ensemble La Danserye surge debido a la inquietud de cuatro hermanos por recuperar los instrumentos de viento que existieron en la Edad Media, Renacimiento y Barroco con la finalidad de revivir los conjuntos de ministriles, grupos de instrumentistas de viento que tuvieron un papel fundamental en la vida musical de este período. Su primer concierto tuvo lugar en 1998 en Calasparra (Murcia), localidad origen de los componentes del grupo, y a partir de ese momento han sido muy numerosas las actividades del conjunto en diversos ámbitos, teniendo como base la investigación organológica de los instrumentos, su reconstrucción y su interpretación justificada con criterios históricos rigurosos. Sus miembros han realizado cursos especializados en diferentes campos de la Música Antigua, siendo grupo residente en los Cursos de la Universidad Internacional de Andalucía, en el marco del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y de los Cursos Manuel de Falla, asociados al Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Entre sus profesores se cuentan especialistas de renombre internacional, como Jean Tubéry, Josep Borrás, Renate Hildebrand, Pedro Esteban, Douglas Kirk, Jeremy West o Michael Noone, entre otros.

Como conjunto instrumental realizan una gira por México en 2005, con motivo de los actos de inauguración de la Exposición Temporal "España Medieval: el legado de occidente". Asimismo, han participado en diversos festivales y ciclos, como el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival de Música y Danza de Granada, V Festival de Música Antigua "Tiana Antica" de Tiana (Barcelona), Festival de Música Antigua de Málaga, Festival Internacional "Murcia, Tres Culturas", Festival "Laguardia y sus épocas" en Álava, Jornadas de Jóvenes Intérpretes en Zamora, Feria "CONSPIREMUS" en Boltaña (Huesca), Festival de Música Antigua "Torrejón y Velasco" de Albacete, Festival de Música Antigua de Calasparra (Murcia), Festival de Música Antigua "Sancti Johannis" de San Juan (Alicante), Ciclo de Música Antigua de la Universidad de Alicante, Festival "Par sons et par mots" en París, I Ciclo de Música Antigua de Manzanares el Real (Madrid), Festival MUSICAAÉREA de Madrid, XI Festival de Música Antigua de Cáceres, Festival de Música Antigua de Olivares, Festival de Música Antigua de Roquetas de Mar, Teatro-Auditorio de Cuenca, etc.

Además de su actividad puramente instrumental, han colaborado con numerosos conjuntos vocales de toda España en el ámbito de la interpretación de la polifonía del Renacimiento y del repertorio vocal-instrumental del Siglo XVII y actualmente colaboran con el Departamento de Música Antigua del Royal Conservatoire de La Haya (Holanda) en el ámbito de la interpretación "históricamente informada", ciudad donde han actuado llevando a cabo programas de polifonía española. El Ensemble La Danserye también cuenta con una importante faceta didáctica, ofreciendo conciertos en familia y para niños en diversos escenarios españoles (Sevilla, Nerja, Motril, Granada, Úbeda, Baeza, Cartagena, Olivares, Valencia, etc.) y cursos de iniciación a los instrumentos de viento del Renacimiento (Sarria, Lugo, Cáceres). Por último, han realizado grabaciones para Radio Nacional de España-Radio Clásica y han grabado seis discos compactos con diversos grupos de Madrid, Granada y Valencia, sobre música renacentista y del primer barroco.

Bill Cooley - percusión

Bill Cooley, multi-instrumentista, es licenciado en Música por el conservatorio Hartt School of Music y ha estudiado etnomusicología en NYU (EEUU). Está especializado en música medieval y sefardí, y en música clásica tanto turca como árabe; toca el ud, laúd medieval, psalterios medievales y percusión árabe. Entre sus estudios de posgrado destacan las clases con el maestro-percusionista Glen Velez en NYC y con el maestro-laudista Udi Necati Çelik en Estambul. Construye sus propios instrumentos medievales de cuerda pulsada investigando las diversas fuentes de mayor influencia de los siglos XIII y XIV. Desde el año 2002 vive en España donde ha grabado varios discos de música medieval, sefardí y turca y ha colaborado con muchos grupos, como La Capella de Ministrers, Quarteto de Urueña de Luis Delgado y César Carazo, Necati Çelik Trio, Eduardo Paniagua, Ana Alcaide, Eliseo Parra, Judith Cohen, Puy de sons d'autrefois, Esquivel, entre otros. Su actividad musical le ha llevado a recorrer toda España y muchos países como Francia, Portugal, Italia, Eslovenia, Suiza, Egipto, Marruecos, Brasil, Estados Unidos y Canadá.

Rupert Damerell - órgano

Rupert Damerell comenzó su experiencia musical en el Coro de la Capilla del Castillo de Windsor a los 8 años de edad, donde empezó sus estudios de órgano con 10 años. Su etapa escolar transcurrió en el conocido colegio de Eton, donde prosiguió su formación musical. También estudió violín en la escuela Julliard en Nueva York, instrumento que tocó en la Orquesta Joven Nacional de Gran Bretaña. Es Licenciado en Musicología por la Universidad de Cambridge y organista por el Royal College of Organists de Londres. Durante su etapa universitaria formó parte del famoso Coro del King´s College de Cambridge, integrándose posteriormente en el Coro de la Abadía de Westminster, Catedral de San Pablo de Londres, Catedral Americana de París y otras importantes iglesias e Instituciones. Residente en Madrid desde 2001, canta a nivel profesional con diversos grupos de música antigua en Europa, entre los que destacan Huelgas Ensemble, Opera Fuoco, Teatro de la Ópera de París, Ensemble Oculum, Los Músicos de su Alteza, Proyecto Guerrero, Ars Combinatoria y Capilla Príncipe de Viana. Director actualmente de varios coros en España, incluyendo una escolanía, trabaja en proyectos corales con conocidos maestros, algunos de ellos compañeros suyos de la etapa del King´s College, como son Stephen Layton, Michael Noone o Erik Van Nevel. También es Director, promotor y profesor de cursos sobre música coral.

Rabindranath Banerjee Fdez.-Bordas – director

Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas realiza sus estudios musicales bajo la tutela de la profesora Irina Shirokij y comienza sus estudios de dirección coral con el maestro José de Felipe Arnáiz, de quien ha sido asistente de dirección en el Coro de la Universidad Politécnica de Madrid. Realizó cursos de dirección con Montserrat Ríos, Josep-Ramon Gil Tàrrega y Manel Cabero, de perfeccionamiento con Néstor Andrenacci y Martin Schmidt, y cursos "Master" de dirección coral, con Lászlo Heltay y Johan Duijck, y de dirección orquestal con Lluis Vila. También ha realizado diversos seminarios de interpretación con Erwin List, Jordi Casas e Ismael Fernández de la Cuesta. Fue alumno de la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde estudió con Inés Ribadeneira y Julián Molina, realizando además cursos de perfeccionamiento interpretativo y vocal con Mª Dolores Suárez y Helmut Lips.

Con la Orquesta y Coro de la Sociedad Handel y Haydn, ha dirigido un programa Homenaje a G.F. Handel, con motivo del 250 aniversario de su muerte, interpretado en sendos conciertos en la Real Academia de Jurisprudencia y en el Hotel Ritz de Madrid, en junio de 2009, y el programa Mozart y Haydn, Laudemus Opera Hominum, homenaje a la trayectoria humana y profesional de diversas personalidades de la vida social y profesional de nuestro país, celebrado en los Teatros del Canal de Madrid, en junio de 2010 o el Homenaje a Ramón y Cajal, con la orquesta Camerata Matritensis y el Homenaje a W.A. Mozart, con la orquesta Camerata San Carlos, celebrados en el Gran Anfitetro del ICOMEM, además de diversos conciertos celebrados en el Auditorio de la Ciudad de Rosario, la Catedral de Córdoba y el Teatro Avenida de Buenos Aires. Más recientemente, ha participado en los conciertos de Aula 2006 y Aula 2007, con el Coro Joven y la Joven Orquesta de la CAM, celebrados en el Auditorio Nacional de Madrid.

Ha participado en diversos estrenos, ejerciendo como maestro de coro en el de la Salve Benemérita, compuesta con motivo del 150 Aniversario del Benemérito Instituto, en el de la obra NiFe II, de Flores Chaviano -estreno absoluto por la ORCAM y bajo de dirección de J. L. Temes-, y como director en el estreno absoluto del Himno Médico de Ramón Barce y en el estreno en España de Eja Gentes, motete para coro y orquesta atribuido a J. Haydn. Como cantante ha colaborado con los grupos de música antigua Sebastián Durón, Música Ficta y Collegium Vocale de Madrid, y con el Coro de RTVE, grabando varios discos.

"Ensemble La Danserye"

Fernando Pérez Valera: corneta, sacabuche, flauta y orlo
Juan Alberto Pérez Valera: chirimías, corneta, bajoncillo, flauta y orlo
Luis Alfonso Pérez Valera: sacabuche, flauta y orlo
Eduardo Pérez Valera: chirimías, bajón y bajoncillos, flauta y orlo

Coro "Sine Nomine" de la Sociedad Handel y Haydn

Sopranos	Contraltos	Tenores	Bajos
Lynette Carveth	Clara Corral	Juan Blázquez*	Jérôme Bouterin
Pilar Cano	María José de la Viña	Francisco Casado	Jean Croizat-Viallet
Lynette Carveth	Josefa González-Nicolás	Cayetano de Leyva	Luis Fernández
Ana María Castillo	Erika Hellwig	Fernando García	Jesús Olaso
Patricia de Leyva	Jacqueline Imbert	Juan A. López-Rodríguez	Federico Vilella
Ana Gandarillas	Margarita Mateos	Javier Ramón	
Ana Hernández	Clotilde Olivares	Daniel Rueda	
Carmen Higueras	Verónica Villa		
Cristina Sánchez	Rosa María Villasante	(*) Solista	
Mercedes Sanz			

Lynette Carveth: Profesora de canto
Daniel Rueda: Pianista repetidor
Director: **Rabindranath Banerjee Fdez.-Bordas**

Salutaciones

La Fundación Tejerina y el Comité Científico del *VII Seminario Internacional e Interuniversitario de Biomedicina y Derechos Humanos*, desean expresar su más sincero agradecimiento a la Sociedad Handel y Haydn y a su director, D. Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas; D. Rupert Damerell; D. Bill Cooley; Ensemble La Danserye; coro "Sine Nomine"; Dña. Lynette Carveth; D. Daniel Rueda y todas aquellas personas que con su desinteresada colaboración hacen posible que la cultura y la música permitan construir una sociedad más cercana y solidaria.

Gracias por haber hecho posible este acontecimiento musical.

D. Armando Tejerina
Presidente de la Fundación Tejerina

Obras

Cantate Domino (Giovanni Croce)

El motete en latín *Cantate Domino* de Giovanni Croce está basado en el Salmo 96, al que gran número de compositores le han puesto música desde la época del Renacimiento. La pieza está compuesta para cuatro voces (soprano, alto, tenor y bajo) a *cappella* y emplea polifonía imitativa generalizada.

Desde el comienzo del motivo presentado inicialmente por las sopranos y posteriormente por los tenores, altos y bajos, se comienza un viaje de imitación de cada parte individual seguida de un dúo SA/TB. Hay una breve sección que recuerda a los himnos en sus armonías y estructuras verticales y que trae un pequeño respiro de homofonía en medio de la polifonía de la obra. Es interesante notar la tonalidad menor en la que Croce compuso esta pieza, acabando posteriormente en tonalidad mayor. Podría decirse que el compositor utilizó esta técnica para resaltar musicalmente el hecho de que el hombre no es feliz si Dios no le otorga la salvación.

Siehe mein Fürsprecher ist im Himmel (Heinrich Schütz)

Motete SWV 304 (Op. 8/23) incluido en el primer volumen de los *Kleine geistliche Konzerte* (*Pequeños conciertos sacros*) de Heinrich Schütz. La pieza está escrita para soprano, alto, tenor, bajo y *basso continuo.*

El *basso continuo* es una técnica de composición y ejecución propia y esencial del período barroco, que por ello suele ser denominado *época del basso continuo*. Al emplear esta técnica, el compositor crea la voz de bajo, pero no especifica el contrapunto o los acordes el *ripieno* que deja a cargo de los intérpretes. El *basso continuo* puede contener "cifras" para guiar al ejecutante, origen del término "bajo cifrado". El *basso continuo* es ejecutado por uno o varios instrumentos, típicamente un instrumento armónico como los instrumentos de teclado u otros como el arpa y el laúd, con la voz de bajo simultáneamente a cargo de un instrumento de tesitura grave como por ejemplo el violoncello.

Esta técnica tuvo su origen en ciertos métodos puestos en práctica en el siglo XVI, cuando algunas composiciones corales, como los motetes, entre los que se encuentra este *Siehe mein Fürsprecher ist im Himmel*, eran acompañadas por el órgano a través de una técnica que consistía en improvisar los acordes que mejor se avenían a la armonía del conjunto. Su antecedente fue el *basso seguente*.

Cantate Domino (Hans Leo Hassler)

El motete a cuatro voces *Cantate Domino* de Hans Leo Hassler basado en el Salmo 96 que se canta en el cuarto domingo después de la Pascua. Generalmente se canta sin acompañamiento, pero puede utilizarse un órgano para reforzar las partes vocales.

La pieza transmite una gran vitalidad y puesto que todas las partes vocales tienen un peso similar en la obra, es importante lograr un buen equilibrio entre las cuatro. Aunque la pieza se encuentra habitualmente para SATB, en su origen fue compuesta para hombres o niños como mucha de la música vocal del Renacimiento.

Thou knowest Lord (Henry Purcell)

A finales de 1694 una epidemia de viruela se extendió por toda la ciudad de Londres causando la muerte de la Reina Mary II. Dentro de las *Músicas para los funerales de la Reina Mary*, los cuales se celebraron el 5 de marzo de 1695 en la Abadía de Westminster, se encuentra el *anthem Thou knowest, Lord.*

En esta obra de Purcell, puede apreciarse una música intensa y austera en la que el dolor expresado es casi palpable. La letra procede del *"Anglican book for Common Prayer"*, que contiene los textos que debían recitarse o cantarse en los servicios funerarios anglicanos (*"The Order for the Burial of the Dead").* Menos de un año después, parte de esta misma música fue interpretada en el servicio funerario del propio Purcell.

Exultati Justi (Ludovico (Grossi) Da Viadana)

Exultati Justi forma parte de la obra *Cento Concerti Ecclesiastici* que Da Viadana publicó en 1602. La colección contenía, como índica su título, cien motetes sobre textos latinos para voz y órgano, de los cuales, cuarenta debían ser interpretados por una voz solista de soprano, alto y tenor, mientras que el resto, en los que el compositor seguía un estilo fiel a las reglas tradicionales del contrapunto, aparecían dispuestos para ser interpretados por diversros conjuntos de voces, desde dúos hasta cuartetos, como es el caso del *Exultate Justi*.

La aparición de los *Cento Concerti Ecclesiastici* inició un desarrollo del repertorio sacro en una dirección que pronto haría asemejarse al de la música secular *a voce sola*. El compositor comienza además, en esta obra, a investigar las posibilidades del *basso continuo*, siendo su intención la de conseguir un repertorio musical adecuado para ser interpretado por parte de las capillas musicales de los templos más pequeños. Estos centros litúrgicos, de dimensiones y presupuestos reducidos, carecían a menudo de los medios necesarios para mantener un conjunto de músicos como el que hubiera requerido la interpretación del repertorio polifónico y, a menudo, incluso policoral, que ilustraba los servicios litúrgicos en los grandes templos como la catedral de San Marcos en Venecia.

O God, Thou art my God (Henry Purcell)

El *anthem O God, thou art my God* compuesto por Henry Purcell data de 1680-82. Puede decirse que la obra fue muy conocida por toda Gran Bretaña, ya que aparece en un considerable número de manuscritos. El estilo no es complicado, hecho que puede deberse a que quizá el coro que dirigía Purcell en esa época no estaba en su mejor momento musical.

La obra también refleja la influencia de la música de Tallis, Byrd y Gibbons sobre el compositor, especialmente al inicio, con la primera frase homofónica que conduce a una breve sección imitativa, *"Early will I seek the"*. La siguiente estrofa, para voces graves *"My soul thirsteth for thee"*, muestra un mayor grado de inventiva melódica y armónica, conduciéndonos después a una nueva sección de estribillo corto, basado en otros dos puntos de imitación. Las voces agudas tienen después un trío en solitario conmovedor al que le continúa la vuelta de todo el coro con un contrapunto que permite ir subiendo poco a poco a través de la escala musical de *"And lift up thy hands in thy name"*. En *"Therefore under the shadow of thy wings"* Purcell vuelve a la antífona entre *decani* y *cantoris*, los dos lados del coro. Los *"Halleluia"* finales permitían por su sencillez que paticiparan todos los feligreses en el canto, hecho que propició que posteriormente esta melodía se convirtiera en un himno para la Abadía de Westminster.

La Justa (Mateo Flecha "el Viejo")

La esencia de las Ensaladas está en la mezcla de varios ingredientes (canciones, ritmos, idiomas, técnicas compositivas…) aderezados con humor, picardía y, sobre todo, mucho ingenio. Mateo Flecha "el viejo", apodado así para distinguirlo de su sobrino "el joven", no crea sino que fija el modelo renacentista del género y escribe varias Ensaladas que no vieron la luz hasta años después de su composición cuando su sobrino las publica en Praga en 1581.

Mateo Flecha es el primero que supo darle a la Ensalada una estructura coherente. El discurso musical es fluido y está basado en una continua alternancia de pasajes homofónicos con otros más contrapuntísticos. Muy frecuente es la interpolación de danzas instrumentales cantadas con onomatopeyas lingüísticas, una clara muestra de la estrecha relación entre el lenguaje instrumental y el vocal en el Renacimiento. La estructura de una Ensalada de Mateo Flecha es básicamente la de una narración dialogada que se interrumpe varias veces con canciones tradicionales, y se remata con unas frases en latín, estratégicamente situadas a lo largo de la narración.

En la Edad Media se denominó justa al combate que se hacía entre dos contendientes, a caballo y con lanza, para justificar el derecho de alguno de ellos. En *La Justa* de Mateo Flecha se describe paso a paso el combate entre dos caballeros, Lucifer y Adán, al que le ayuda Cristo, aunque en realidad, se cree que es una alusión a la entrada de Carlos V en Viena en septiembre de 1532 forzando a retirarse al ejército turco que amenazaba con invadir Europa central.

Letras y traducciones

Cantate Domino (Giovanni Croce)

Cantate Domino canticum novum,
Cantate Domino omnis terra.
Cantate Domino et benedicite nomini ejus.
Anuntiate, de die in diem,
Salutare ejus.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
Cante al Señor toda la tierra.
Cantad al Señor y bendecid su Nombre.
Anunciad de día en día,
Su Salvación.

Siehe mein Fürsprecher ist im Himmel (Heinrich Schütz)

Siehe, mein Fürsprecher ist im Himmel
zur Rechten des Vaters,

Siehe, mein Hoherpriester, welcher durch sein
eigen Blut in das Heilige eingegangen ist,
und hat eine ewige Erlösung erworben.

Siehe, das heilige, vollkommene Opfer,
zu einem süssen Geruch dargegeben
und angenommen.

Siehe, dies ist das unbefleckte Lamm,
welches fü seinem Scheerer verstummet,
auf dem Backen geschlagen,
mit Speichel bespritzet,
verhöhnet und verspottet,
hat seinen Mund nicht aufgethan.

Siehe, der von keiner Sünde gewusst hat
ist für uns zur Sünde gemachet worden,
und hat unsre Schmerzen auf sich geladen,
und hat uns mit seinen Wunden geheilet.

Durch diesen unsern einigen Mittler
und Hohenpriester
erhöre uns, erhöre uns gnädiglich,
o barmherziger Vater.

Ved, mi Intercesor está en el Cielo
a la derecha del Padre,

Ved, mi Sumo sacerdote, que ha entrado a lo
Sagrado mediante su propia sangre,
y ha adquirido una Redención eterna.

Ved, el sacrificio santo y perfecto,
ofrecido y aceptado en dulce aroma.

Ved, éste es el Cordero inmaculado,
el que calla ante su verdugo,
golpeado en su mejilla,
salpicado de saliva,
mofado y burlado,
y que no ha abierto su boca.

Ved, el que no conoció pecado alguno
fue hecho pecado por nosotros,
y ha cargado sobre sí nuestros sufrimientos,
Y nos ha sanado mediante sus heridas.

Por este nuestro único Mediador
y Sumo sacerdote
escúchanos, escúchanos benévolamente,
oh, Padre misericordioso.

Cantate Domino
(Hans Leo Hassler)

Cantate Domino canticum novum,
Cantate Domino omnis terra,
Cantate Domino et benedicite nomini ejus,
Anuntiate de die in diem salutare ejus.
Anuntiate inter gentes gloriam ejus,
In omnibus populis mirabilia ejus.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
Cante al Señor toda la tierra,
Cantad al Señor y bendecid su Nombre,
Anunciad de día en día su salvación.
Proclamad entre las naciones su gloria,
en todos los pueblos sus maravillas.

Thou knowest Lord
(Henry Purcell)

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts;
shut not thy merciful ears
unto our prayer;

but spare us, Lord most holy, O God most mighty,
O holy and most merciful Saviour,
Thou most worthy Judge eternal,
suffer us not, at our last hour,
for any pains of death, to fall from thee.
Amen.

Tú conoces, Señor, los secretos de nuestros corazones;
que tu amor misericordioso no dé la espalda
a nuestras plegarias;

y perdónanos, Santísimo Señor, Dios Todopoderoso,
Sagrado y Misericordioso Salvador,
Tú, el más digno Juez Eterno,
no nos abandones en nuestra última hora,
al sufrimiento del dolor de la muerte.
Amén.

Exultate Justi
(Ludovico (Grossi) da Viadana)

Exultate justi in Domino rectos
decet collaudatio.
Confitemini Domino, in cithara,
In psalterio decem chordarum psalite illi
Cantate ei, canticum novum
Bene psalite ei in vociferatione.
Exultate justi in Domino, rectos
decet collaudatio.

Alegraos en el Señor y gozaos, los justos;
Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de
corazón alegraos, oh justos, en el Señor,
en los íntegros es hermosa la alabanza.
Aclamad a Dios con arpa,
Cantadle con salterio y decacordio,
Cantadle un cántico nuevo.
Hacedlo bien, tañendo con júbilo.

O God Thou art my God (Henry Purcell)

O God, thou art my God:
early will I seek thee.
My soul thirsteth for thee,
my flesh also longeth after thee
in a barren and dry land where no water is.
Thus have I looked for thee in holiness:
that I might behold thy power and glory.
For thy loving-kindness is better than life itself:
my lips shall praise thee.
As long as I live will I magnify thee on this manner,
and lift up my hands in thy Name.
Because thou hast been my helper:
therefore under the shadow of thy wings will I rejoice.
Halleluia.

Oh, Dios, tú eres mi Dios:
te buscaré desde el amanecer.
Mi alma tiene sed de ti,
mi carne te anhela
en una tierra seca y árida donde no hay agua.
Así te busqué en el santuario:
para poder contemplar tu poder y tu gloria.
Porque tu misericordia es mejor que la vida:
mis labios te alabarán.
Mientras viva te bendeciré así,
y alzaré mis manos en tu Nombre.
Porque tú has sido mi auxilio:
por eso bajo la sombra de tus alas me regocijaré.
Aleluya.

La Justa (Mateo Flecha "el viejo")

¡Oíd, oíd los vivientes
una justa que se ordena!
Y el precio della se suena,
que es la salud de las gentes.

Salid, salid a los miradores
para ver los justadores,
que quien ha de mantener
es el bravo Lucifer
por honra de sus amores.
¿Quién es la dama que ama?
¿Y quién son los ventureros?
Sólo son dos cavalleros.
La dama Envidia se llama.
Diz que dize por su dama
al mundo como grossero:
"Para ti la quiero,
noramala, compañero,
¡para ti la quiero!".

Paso, paso sin temor
que entra el mantenedor,
Pues toquen los atabales,
¡Ea, diestros oficiales!
Llame el tiple con primor:
Tin, tin, tin…
¡Oh, galán!
Responda la contra y el tenor:
Tron,tron,tron...

¡Sus, todos!
Ti pi tipi tin, pirlin...
"Cata el lobo dó va, Juanilla,
¡cata el lobo dó va!"

La soberbia es el padrino,
una silla es la cimera,
oh, qué pompa y qué manera
Escuchad que el mote es fino:
"Super astra Dei exaltabo solium meum
et similis ero Altissimo".
("Alzaré mi trono encima del cielo estrellado de
Dios y seré semejante al Altísimo").

El mantenedor es fiero
Callad y estemos en vela
que otro viene ya a la tela.

¿Quién es el aventurero?
Adam padre primero,
rodeado de prophetas.
¡Ojo! ¡Alerta compañero,
que tocan ya las trompetas!
Fan, fre-le-re-le-ran fan, fan…

¿Por quién justa nuestro Adam?
Por la gloria primitiva.
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

La Justa (cont).

Sus padrinos, ¿quién serán?
Los Santos Padres que yvan
puestos a sus derredores
Cantando un cantar galán
por honra de sus amores:
"Si con tantos servidores
no ponéis tela, señora,
no sois buena texedora".

Alhajas trae por devisa
con que os finaréis de risa.
Y ¿qué son? Una pala y açadón
y la letra desta guisa:
"Laboravi in gemitu meo,
lavabo per singulas noctes lectum meum".
("He sufrido con gemido,
todas las noches bañaré de lágrimas mi lecho").

Ea, ea, que quieren romper
laslanças de competencia
la de gula Lucifer
Adam la de ignocencia,
mas de ver su gran potentia
noay quien no cante de gana:
"¡Que tocan alarma, Juana,
hola que tocan alarma!"

¡Dale la lança! ¡Dale la lança!
El trompeta dice ya:
¡Helo va! ¡Helo va! ¡Helo va!
Tub, tub…
Corran corran sin tardança.
¡Ciégalo tú, Sant Antón!
¡Guárdalo, señor San Blas!
Trópele, trópele, tras…
¡Oh, qué terrible encontrón!
Adam cayó para atrás.

Buscad d'hoy más,
peccadores
quien sane vuestros dolores.
"Que no son amores
para todos hombres".

¡Aparte todos, aparte!
¿Quién viene? ¡Dezidnosdél!
Un cavallero novel,
Dios de Israel.
¡Guarte, guarte, guarte, Lucifer!

"Mala noche avéis de aver
don Lucifer,
aunque seáis más letrado y bachiller".

¡Venga, venga'l gran Señor!
Háganle todos el buz.
Su cimera es una cruz
Su padrino el Precursor
que da voces con hervor:
"Ecce qui tollit peccata mundi".
("He aquí al que quita los pecados del mundo").

¿Y por quién ha de justar?
Por la que no tiene par.
¿Quién sería?
"Virgo María, caelorum via,
("Virgen María, camino de los cielos,)
de los errados la guía".
¿Y el mote? Cual no se vio:
"Sitio, sitio".
("Tengo sed, tengo sed").

Denles las lanças de guerra,
a Cristo la de justitia
y a Luzbel la de cobdicia.
No yerra
de caer muy presto en tierra.
¡Dale la lança, dale la lança,
Que ya va, que ya va
Nuestra bienaventurança!
Tras, tras, tras...
Grita, grita y alarido
que Lucifer ha caído!
¡Vade retro, Satanas!
Muy corrido va Luzbel,
¡A él, a él, que trae fardel!
¡Vaçia, que ya enhastía!
Scantémosle un pedaço
del taço y el baço
las cuerdas del espinaço
y en la frente con un maço
y en las manos gusanos,
Y a vosotros los cristianos:
¡Buenas Pascuas y buen año
que es deshecho ya el engaño!

"Laudate Dominum omnes gentes
laudate eum omnes populi".
"(Alabad al Señor todas las gentes
alabadle los pueblos todos").

Compositores

Giovanni Croce (1557-1609)

Nace en Chioggia, cerca de Venecia, en el año 1557 y muere en 1609. Croce fue niño cantor y *chantre* de San Marcos. Recibe su formación musical de Gioseffo Zarlino y en 1585 se ordena sacerdote siendo párroco y cantor de Sta. Mª Formosa. En 1593 se hace cargo del coro de niños de San Marcos, llegando a ser maestro de capilla en 1603. Protegido por el *dux* Marino Grimani, fue considerado uno de los maestros de la escuela veneciana, junto a Andrea y Giovanni Gabrieli.

Desarrolló en un principio música religiosa con una tendencia conservadora (*palestriniana*), respetando un estricto contrapunto, para abordar posteriormente el estilo concertante. Su reputación se extendió hasta Inglaterra, donde fue admirado por Morley y Dowland. Autor fecundo, se encuentran en su producción varios libros de madrigales y "*canzonette*", además de motetes, salmos y cantatas.

De entre sus principales obras cabe destacar *Compietta a otto*, *Sette Sonetti penitenziali a 6* y *Magnificat*, en música religiosa; y cinco libros de *Madrigali*, *Il quarto libro de madrigali a 5 et 6* y *Mascarate piacevoli et ridicolose per il carnevale*, dentro de su producción profana.

Heinrich Schütz (1585-1672)

Nació el 8 de octubre de 1585 en Köstritz, Sajonia Alemania). Cursó estudios junto al también compositor Giovanni Gabrieli entre 1609 y 1612 en Venecia. En el año 1617 fue maestro de capilla en la corte del príncipe elector de Sajonia en Dresde, donde trabajaría hasta el final de sus días. Regresó a Italia en 1628, donde estudió las innovaciones de Claudio Monteverdi. Durante la guerra de los Treinta Años se desplazó en diferentes ocasiones para trabajar en la corte real danesa. Entre 1633 y 1644 hizo tres visitas a Dinamarca.

Combinó la influencia de la música italiana con su propia herencia protestante del norte de Alemania y el contrapunto del siglo XVI. De esta fusión surgió la base de la música religiosa barroca alemana. Entre sus obras cabe destacar las *Symphoniae sacrae* (3 volúmenes, 1629, 1647, 1650), los *Kleine geistliche Konzerte* (Pequeños conciertos sacros, 2 volúmenes, 1636, 1639), motetes, oratorios para voz e instrumentos y las tres últimas pasiones (1665-1666) para coro y voces solistas. Heinrich Schütz falleció el 6 de noviembre de 1672.

Hans Leo Hassler (1564-1612)

Nace en Núremberg en 1564 y fallece en Francfort del Main en 1612. Es educado musicalmente por su padre Isaac que era organista. El compositor viaja a Venecia en 1584 donde conoce a Andrea y Giovanni Gabrieli cuya influencia le haría ser el primero en llevar el estilo concertado y las nuevas tendencias policorales surgidas en Italia, a la cultura alemana.

Tras la muerte de Andrea Gabrieli a finales de 1585, se dirigió a Augsburg como organista de cámara de Octavian II Fugger, a quien están dedicadas las *Cantiones sacrae* de 1591 y las misas de 1599. Sus años en Augsburg fueron muy prolíficos, y su reputación como organista y compositor creció notablemente: no tardó en ser nombrado director municipal de música (*Kappelmeister*) aunque su influencia era limitada por ser él protestante y la ciudad mayoritariamente católica.

Hassler no solo era conocido como compositor, sino que su habilidad como organista hacía que su consejo fuera buscado por muchos organeros, que le llamaban para probar instrumentos de nueva construcción. También era conocida su pericia como diseñador de órganos, y echando mano de su experiencia como organista, decidió internarse en el mundo de los instrumentos mecánicos, resultando de ello el diseño de un órgano automático.

En 1601, regresó a Núremberg para ocupar el mismo puesto de *Kappelmeister* y dedicó a sus nuevos protectores los *Sacri concentus* de 1601. Desde el 1 de enero de1602, estuvo en contacto con el emperador Rodolfo II al que, en varias ocasiones, solicitó privilegios para

los órganos automáticos que había inventado, y que le nombraría *Kaiserlicher Hofdiener von Haus aus* (sirviente imperial de primera clase).

De 1604 a 1608 residió en Ulm, donde se involucró en el comercio de la plata. Probablemente el ennoblecimiento de los hermanos Hassler no fué ajeno a estas actividades extra musicales. En 1604 contrae matrimonio con Cordula Claus. Después de 1608 fue organista de cámara del príncipe elector Christian II de Sajonia en Dresde, al que dedicó sus *Cánticos espirituales*, escritos al estilo de una fuga. Por aquel entonces, ya había contaído la tuberculosis que acabaría con su vida el 8 de junio de 1612.

Henry Purcell (1659-1695)

Uno de los compositores ingleses más destacados del periodo de la Restauración inglesa. En sus obras utiliza elementos barrocos franceses e italianos y formas musicales tradicionales inglesas. Nació en Westminster (actual Londres), procedente de una familia de músicos. Entró como cantante en la Capilla Real a la edad de 10 años y cuando su voz cambió pasó a trabajar con el conservador de los instrumentos reales. En 1677 ocupó el cargo de compositor de los violines del rey, y tres años después sucedió a John Blow en el puesto de organista de la Abadía de Westminster. En 1682 fue nombrado organista de la Capilla Real y en 1683 compositor ordinario del King's Musick, cargo de gran importancia bajo el reinado de Carlos II. Más tarde fue clavicembalista con el rey Jacobo II. Fue también profesor de música de miembros de la aristocracia, compuso odas y *anthems* ceremoniales para eventos reales, así como obras para el ámbito teatral, religioso y doméstico.

Entre las primeras obras de Purcell se encuentran las *Fantasías para viola* (1680), que representan el final florido de la música isabelina. Muestran asimismo el dominio del joven compositor en la utilización de las técnicas contrapuntísticas de la polifonía antigua, así como la profundidad emocional y el control expresivo de la disonancia, típicas del estilo renacentista, características también patentes en los *anthems* de este periodo como *O God, thou art my God* y *Remember not, Lord, our offences* (1682), y en su primera serie de S*almos funerarios* (c. 1683). En 1685 compuso música ceremonial, como el *anthem* de la coronación *My Heart is Inditing*, al tiempo que iniciaba su producción de música instrumental de cámara, donde también se aprecia la influencia de la música italiana.

A medida que la música religiosa iba decayendo, Purcell comenzó a dedicar mayor atención al teatro. Para crear tensión y un cierto sentido de inevitabilidad empleaba la chacona, forma musical en la que la melodía y la armonía varían sin cesar sostenidas por una línea de bajo repetitiva y que alcanza su máxima expresión en el lamento "*When I am laid in earth*" de su única ópera *Dido y Eneas* (Londres, 1690), obra maestra basada en una tragedia de Nahum Tate y estrenada en 1689. Purcell compuso otras obras dramáticas, denominadas a veces semióperas, que son piezas de música instrumental y vocal escritas para acompañar obras como *Dioclesian* (1690) de Thomas Betterton, *King Arthur* (1691) de John Dryden, *The Fairy Queen* (1692), adaptación del *Sueño de una noche de verano* de Shakespeare, y *The Indian Queen* (1695, completada por su hermano Daniel) de Dryden y Robert Howard, que contiene algunas de sus partituras más famosas.

El 28 de diciembre de 1964 fallecía en Londres la Reina Mary II, motivo por el cual a Purcell le fue encargado escribir la *Música para los funerales de la Reina Mary,* considerada una de sus obras maestras. Menos de un año después, el 21 de noviembre de 1965, Purcell fallecía en Londres siendo enterrado bajo el órgano de la abadía de Westminster.

El redescubrimiento de la música de Purcell ha sido decisivo en el resurgir de la música inglesa del siglo XX, de forma que la influencia que a su prematura muerte se desvaneció con rapidez, se ha impuesto más de 200 años después.

Ludovico (Grossi) Da Viadana (ca. 1560-1627)

Compositor italiano nacido alrededor de 1560 en la localidad de Viadana. Aparte de su pertenencia a la familia Grossi, existen pocos datos acerca de la vida de Ludovico Da Viadana anteriores a 1593. Sin embargo, sí se sabe que, al menos a partir de ese año, el compositor pasó a formar parte de la orden de los *Observantes Menores* (franciscanos), tomando para entrar

en la vida religiosa el nombre del a localidad en la que había nacido unido al de la familia de la que procedía.

Estudió con Constanzo Porta, y fue nombrado maestro de capilla en diferentes tempos: en la catedral de Mantua, aproximadamente entre 1594 y 1597; en el convento de S. Luca, en la ciudad de Cremona, alrededor del año 1602; en la catedral de Concordia entre 1608 y 1609 y, a partir de 1610 y hasta 1612, en la catedral de Fano.

En 1614 abandonó la actividad musical profesional para asumir el puesto de *diffinitor* en la orden a la que pertenecía en la provincia de Bolonia, actividad que le trajo numerosas dificultades con algunos de sus hermanos de religión. Tras pasar una temporada de retiro en la localidad de Busseto, se retira al monasterior de S. Andrea, en Gualtieri, donde fallece en 1645.

Ludovico (Grossi) Da Viadana compuso música sacra: misas, salmos, motetes y *Cento Concerti Eclesistici* que comprende sesenta obras para dos y cuatro voces y cuarenta para una sola voz con "*basso continuo*", siendo ésta la primera vez que se aplica la técnica a la música sacra.

Mateo Flecha (El viejo) (ca. 1481-1553)

Nació en 1481 en la localidad de Prades (Tarragona). Segundo hijo de una familia del entorno de los Cardona, a Flecha le destinarían desde niño a la carrera eclesiástica, lo que explica que su nombre se vincule al de un beneficiado de la catedral de Barcelona, Jaime Castelló. Tras el óbito del maestro hacia 1494, Flecha continuaría su aprendizaje al amparo de la catedral barcelonesa, desvaneciéndose su pista hasta un día de diciembre de 1522 en que fue nombrado cantor falsetista de la catedral de Lérida. A los ocho meses de su ingreso accedió al cargo de "magister cantus" de la institución.

Las primeras composiciones que se relacionan con el nombre de Flecha son ocho villancicos profanos, alguno de tono tan picaresco como el de *Teresica hermana* del Cancionero de Uppsala. El desarrollo paralelo de representaciones teatrales alusivas a la Navidad contribuiría de forma definitiva a su desarrollo, ya que desde el comienzo Flecha se revela como alguien consciente de las posibilidades de asociación de la música con el espectáculo a nivel evocativo, un gusto que se afianza desde la primera de sus ensaladas, el género que le proporcionaría si no fortuna sí al menos fama.

Flecha fue nombrado maestro de capilla de la catedral de Valencia en septiembre de 1526. De los cuatro años que pasó en Valencia datan, aparte de *Los chistes*, sus ensaladas *La negrina*, *La caza* y la más llamativa de todas, *El jubilate*, sutilmente referida a la batalla de Pavía (24 febrero 1525). Lo llamativo de las ensaladas de Mateo Flecha es que atrajeron la atención de la poderosa familia de los Mendoza, en cuya órbita el compositor permanecería, salvo algún paréntesis, desde fines de 1530 hasta su retiro al monasterio de Poblet donde falleció hacia 1553. Su vinculación con la capilla de don Diego Hurtado de Mendoza y Luna, coincide con la toma de contacto del compositor con la obra de Janequin, cuya influencia se manifiesta en la ensalada *La guerra*, homónima de *La guerre* en la que el compositor francés celebra la derrota que el ejército de su país infligió a los mercenarios suizos en septiembre de 1515. El argumento de *La guerra* lleva a emparejarla con otra de las ensaladas de su autor, *La justa*, en la época su obra más conocida, alusiva a la entrada de Carlos V en Viena en septiembre de 1532 forzando a retirarse al ejército turco, que amenazaba con invadir Europa central. Entre una y otra Flecha escribió al menos otras dos ensaladas, *El fuego* y la que sin duda es una de sus obras maestras, *La bomba*, objeto de imitación y parodia por parte de los compositores hispanos de la generación siguiente a la suya. Esta ensalada rinde homenaje a Gil Vicente, al tiempo que alude a la visita de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, a la corte de Carlos V. A su regreso de Viena a España a finales de 1533, el emperador visitó a los duques del Infantado, circunstancia a la que se vincula la ensalada *El toro*, la menos elaborada de las que compuso Flecha por contraste con la que seguiría poco después, *Las cañas*, escrita con motivo del enlace matrimonial, en 1534, de Diego Hurtado de Mendoza, primogénito del IV duque del Infantado, con su prima María de Mendoza y Fonseca. Poco a poco el estilo de Flecha fue pasando un poco de moda, por lo que tras un breve paso por Sigüenza, trató de regresar a Valencia buscando el favor del duque de Calabria y el de su segunda esposa, la muy culta Mencía de Mendoza a la que alude indirectamente la última de sus ensaladas, *La viuda*. A raíz del óbito de la emperatriz en 1539 Flecha se convirtió en el maestro de capilla de las infantas doña María y doña Juana, hijas del emperador Carlos V, a las que sirvió hasta su retiro unos diez años después.

Sociedad Händel & Haydn

CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Calle Serrano, 117 · 28006 Madrid

Colabora

FUNDACIÓN Ortega-Marañón

asisa

CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas