

XII MERCADO MEDIEVAL

“CONCIERTO
DE
MADRIGALES”

ofrecido por:

Coro Arrayán
y
Camerata Cantábile

Sábado, 4 de Mayo

a las 19:30 hrs.

Castillo de La Adrada

Patrocina el Ayuntamiento de La Adrada

PROGRAMA

CORO ARRAYÁN

Fairest Isle – Henry Purcell (1659-1695)

Ojos garços – Francisco de Guerrero (1528-1599)

Flow my tears – John Dowland (1563-1626)

Chi la gagliarda – Giovanni Da Nola (1488-1558)

Madonna mia fa – Andrea Willaert (1490-1562)

CAMERATA CANTABILE

Greensleeves – Anon. SXVI (arr. E. Schaller), obra instrumental

Sumer is icumen in – Anon. SXIII)

A ce jolî mois – Clément Jannequin (c.1485 – 1558)

Io piango – Luca Marenzio (1553 – 1599)

Now is the month of Maying – Thomas Morley (1557 - 1602)

Chacona – Juan Arañés (S.XVI)

CONJUNTAMENTE

Adieu, sweet Amaryllis – John Wilbye (1574-1638)

Puse mis amores – Anon.s.XVI (Cancionero de Medinaceli)

Il bianco e dolce cigno – Jacob Arcadelt (c.1505-1568)

Amor vittorioso – Giovanni Gastoldi (c.1550–1622)

El madrigal floreció a partir de siglo XV siendo al principio una composición secular y vocal para coro de 3 a 6 voces. Al final del siglo XVI, emergieron dos formas de madrigal: el madrigal acompañado, donde los instrumentos se limitaban a doblar las partes vocales, y el madrigal dramático que se caracterizaba por canciones pintorescas de versos con o sin estribillo, y frases simétricamente repetidas. En temática del madrigal, las principales fuentes de inspiración fueron sin duda el amor (llegando algunas obras a ser muy pícaras), el reino animal, las estaciones del año, particularmente la primavera, la bebida y los festejos. Durante este concierto, les ofreceremos varios ejemplos de todos estos tipos de madrigal procedentes de las escuelas inglesa, italiana, francesa, alemana y, cómo no, española.

*Fairest Isle: Aunque tuvo una vida corta (murió con 36 años), Purcell supo aprovecharse del auge musical en Inglaterra después de la restauración de la monarquía. Más conocido por sus óperas, pero también por su música de cámara y sus madrigales, esta obra es un aria para soprano de su ópera *El Rey Arturo* que se estrenó en 1691. La trama se centra en los esfuerzos de Arturo por recuperar a su prometida, la princesa ciega de Cornualles, Emmeline, secuestrada por su enemigo, el rey Sajón Oswaldo de Kent.*

“Bellísima isla, que supera a las demás, sede del placer y del amor. Venus fija aquí su morada, renunciando a su bosque chipriota. Cupido de su nación favorita suprime las preocupaciones, la envidia, los celos que envenenan la pasión y la desesperación que ansía el amor. Dulces susurros, delicados lamentos, suspiros que aventan el fuego del amor, tiernas negativas, amables desdenes, serán los únicos sufrimientos que conoceréis. Cada joven presentará sus ofrendas, cada ninfa se mostrará agradecida y si éstas destacan en belleza serán llamadas al amor.”

Ojos Garços: Guerrero es uno de los grandes nombres de la música sacra española del Renacimiento y uno de los mayores compositores españoles de todos los tiempos. De sus años de juventud datan las obras de carácter madrigalesco, probablemente interpretadas en los círculos cortesanos y en las academias sevillanas de la segunda mitad del siglo XVI. Esta obra se encuentra en el Cancionero de Upsala, también conocido como el Cancionero del Duque de Calabria, ya que fue recopilado en la corte de Fernando de Aragón, Duque de Calabria y el único ejemplar que existe fue encontrado en 1907 en la biblioteca de la Universidad de Upsala en Suecia.

“Ojos garços ha la niña, quién se los enamoraría. Son tan lindos y tan vivos que a todos tienen cautivos. Y solo la vista de ellos me han robado los sentidos. Y los hace tan esquivos que roban el alegría. Quién se los enamoraría.”

Flow my tears: Dowland, compositor inglés, por despecho hacia el desinterés que mostraba hacia su obra la Reina Isabel I, se hizo católico y pasó gran parte de su vida en el extranjero, principalmente en París, Alemania, Venecia y Florencia. Volvió a Inglaterra, reconciliándose con la corte del Rey Jaime I. Fue un gran laudista y es más famoso por sus obras para laúd que por sus obras corales. Como la mayoría de sus obras, esta pieza musical fue originalmente compuesta para laúd y es, quizá, su aire más famoso. La forma musical y el estilo se basan en una danza, en este caso la pavana. La obra comienza con un motivo lacrimoso, comenzando en “lá” y descendiendo hasta el “mi”, tono por tono con el texto, motivo que era común en la música isabelina para representar el dolor.

“¡Fluyan mis lágrimas, caídas de sus manantiales! exiliado para siempre, dejadme llorar; permitidme que viva olvidado donde el pájaro negro de la noche canta su tristeza. ¡Apagaos, oh vanas luces, no brilléis más! no hay noche lo bastante oscura para aquellos que desesperadamente deploran sus fortunas perdidas. La luz no es otra cosa que vergüenza nuestra. Nunca serán aliviadas mis penas, puesto que la piedad ha huido; y las lágrimas, suspiros y gemidos han privado de cualquier alegría a mis cansados días. Desde lo más alto de mi contento, es arrojada mi fortuna y el miedo, la aflicción y el dolor son mi esperanza desde que ésta ha desaparecido. ¡Oíd!, vosotras, sombras que en la oscuridad moráis, aprended a despreciar la luz felices, felices, quienes en el infierno no sienten el desprecio del mundo.

Chi la gagliarda: Nacido en la ciudad italiana del mismo nombre, Nola fue miembro fundador de la Accademia dei Sereni en 1546-47, donde conoció a Luigi Dentice y Marchese della Terza, que era patrón de Orlando di Lasso. Fue nombrado “[maestro di cappella](#)” en la SS Annunziata en Nápoles en 1563, cargo que ocupó hasta su muerte 29 años más tarde. Sus obras son a menudo humorísticas y se basan en dialectos locales y refranes. Musicalmente, hace un uso hábil de la imitación con intencionadas quintas paralelas. El lenguaje era simple y rústico y las partes vocales podían ser cantadas por músicos no profesionales. El tema casi siempre trataba de un hombre frustrado, una mujer mentirosa y estaba lleno de caricaturas tipo.

“Mujeres, quien quiera aprender a bailar la gallarda, que venga a nosotros que somos buenos maestros. Debe ponerse en manos del maestro. Que ni por la tarde ni por la mañana dejamos de tocar. Tan tan tan tarira, ta ri ru ra.”

Madonna mia fa: Compositor flamenco, el estilo de Willaert mezcla elementos de la polifonía de la escuela holandesa con la sonoridad y los desarrollos más novedosos de las técnicas de composición italianas. Nació hacia 1490, estudió en París y después trabajó en varias cortes de Italia. Gracias a su carisma como pedagogo, fue el fundador de la escuela veneciana de polifonía, que ejerció notable influencia en el desarrollo de la música barroca en toda Europa. Su obra comprende 350 motetes, 65 chansons, unos 60 madrigales y villanescas italianas, nueve misas así como obras instrumentales.

“Dama mía, hazme un buena oferta ya que te regalo este pequeño gallo. Canta a las gallinas todo el día, chi chirchi chi chirchi. Aprieta fuertemente a las gallinas para que pongan huevos frescos cada día. Mi pequeño gallo está siempre despierto tanto por la noche como de día, canta. Ven rápido, Dama mía, si le quieres ver. Así te podré dar ese placer.”

Greensleeves: una melodía tradicional inglesa del estilo romanesco, se le atribuye a Rey Enrique VIII quien supuestamente lo compuso cuando cortejaba a Ana Bolena. Aparece en imprenta a partir de finales del siglo XVI y desde entonces, se han hecho populares muchas versiones y arreglos.

Sumer is icumen in: esta obra es la composición más antigua que se conoce de la ronda (canon) y del contrapunto. Compuesto en 1260, pertenece al medievo y la letra es un dialecto del inglés antiguo. Una ronda (canon) es una obra donde la melodía va pasando por distintas voces.

“Ya ha llegado el verano. ¡Canta fuerte, cucú! Crece la semilla, florecen los campos y brotan los bosques. Canta, cucú. La oveja llama a su cordero y la vaca a su ternero. El toro corre y el ciervo tira pedos. Canta alegre, cucú. ¡Qué bien cantas! Nunca pares de cantar.”

A ce joli mois: Jannequin era quizás el más prolífico y creativo de los compositores de música profana del siglo XVI. Nació cerca de Poitiers, fue maestro del coro de la catedral de Angers y trabajó en la Capilla Real de Enrique II como cantante y, más tarde, como compositor. Aunque gozó de bastante fama y reconocimiento durante su vida, murió en la pobreza en

París. Su música se caracteriza por canciones cortas, muy rítmicas y con un estilo onomatopéyico de repetición de acordes que imitan el sonido de pájaros o gritos de batalla – los temas más populares de sus composiciones. Existen muchos madrigales sobre las estaciones del año. La sociedad renacentista era agraria y se regía por los cambios de las estaciones. Después del largo y arduo invierno, la llegada de la primavera, era motivo de fiesta.

“Regocijémonos en este bonito mes de mayo. Despertémonos y no nos volvamos a dormir. Saltaremos y brincaremos y cada uno se esforzará en coger las riendas del caballo. No seamos cobardes, avancemos como conquistadores y el que sea más feliz, que porte la bandera.”

Io piango: Marenzio, compositor italiano, empezó su carrera musical como cantor en la catedral de Brescia y después se consolidó como compositor bajo los servicios de Luis D’Este y de Fernando I de Medici. La gran mayoría de sus más de 500 composiciones son madrigales seculares caracterizados por su uso del “madrigalismo” – técnica en la cual la música refleja el sentimiento de una palabra o frase con un resultado muy dramático. El uso del “madrigalismo” en esta obra se puede ver en las frases “io piango” (yo lloro) y “romper ponno” (romper piedras).

“Yo lloro y ella me seca el rostro con sus manos. Después suspira dulcemente. Ella se enfada con palabras tan fuertes que pueden romper piedras. Y tras ello, me separo de ella y del sueño.”

Now is the month of Maying: Thomas Morley, el más conocido de los compositores ingleses de madrigales, fue un excelente organista de la catedral de San Pablo de Londres. Fue alumno de William Byrd y durante el reinado de la reina Isabel I, tuvo el monopolio sobre la imprenta de obras musicales y utilizó este monopolio no solamente para promocionar sus obras, sino también madrigales del estilo “balletti” o “canzonetta” de la escuela italiana, estilos que admiraba mucho y que adaptó al madrigal inglés. El tema de este madrigal es el mes de mayo. Se celebraban tantas fiestas en este mes que se inventó la palabra “Maying” que significaba ir de fiesta.

“Ahora es el mes del jolgorio, cuando cada muchacho alegre juega con una muchacha bonita sobre la hierba verde. La primavera vestida de felicidad se ríe de la tristeza del invierno. Y las ninfas marcan su territorio al sonido de la gaita. ¿Por qué nos quedamos sentados reflexionando y rechazando el dulce placer de la juventud? A ver, ninfas finas, ¿qué tal si jugamos un poco?”

Chacona: *Muy poco se conoce de Juan Arañes salvo que nació en Alcalá de Henares y posiblemente murió en Roma, ciudad donde publicó su "Libro segundo de tonos y villancicos". La chacona es una danza en tres tiempos de origen sudamericano que, a través de España, se popularizó por Europa durante el S. XVII. Compositores de la talla de Bach, Monteverdi, Lully, Couperin y Frescobaldi han incorporado la chacona en varias composiciones. La chacona es una invitación a vivir y disfrutar la vida - no podemos olvidar que en la época en que están escritos los madrigales, la sociedad estaba saliendo de una etapa de oscurantismo que, con el Renacimiento, da a luz diferentes valores hasta el momento ocultos o restringidos.*

"Un sarao de la chacona se hizo el mes de las rosas. Hubo millares de cosas y la fama lo pregona. A la vida, vidita, bona, vida vámonos a chacona. Porque se casó el Almazán, se hizo un bravo sarao. Dançaron hijos de Anao con los nietos de Milán. El suegro de Don Beltrán y una cuñada de Orfeo, començaron un guineo y acabolo una amazona, y la fama lo pregona."

Adieu, sweet Amaryllis: *Esta es la obra más conocida del celebre compositor inglés John Wilbye. Es una obra tremendamente bella y delicada con unos cambios de acordes muy sutiles que consiguen transmitir las profundas emociones de un amor no correspondido. En el mundo renacentista, la figura de la mujer sirvió como fuente de inspiración para muchas obras de arte y de la música. Cuanto más bella la mujer, se suponía que era más virtuosa y así más inaccesible, y podía llegar a ser muy cruel e ignorar todos los esfuerzos de su pretendiente en conquistarla como ocurre en esta obra. En consonancia con el simbolismo que inunda los madrigales, Wilbye nombra a su amada "Amarilis" que, según la mitología griega, era el nombre de una coqueta pastora mitológica a la que había que cortejar mucho.*

"Adiós, dulce Amarilis. Es tuyo el deseo de separarnos. ¡Qué pesar! No hay razón para que me quede, pero te vuelvo a decir antes de que me vaya, Adiós, dulce Amarilis."

Puse mis amores: *Un cancionero es un recopilatorio de composiciones de muy diversa índole para uso de una casa aristocrática, una catedral o cualquier otra institución que tenga una capilla musical. En España, los cancioneros son la principal fuente para conocer la música vocal profana del s. XVI. El Cancionero de Medinaceli es un manuscrito conservado en la biblioteca de los duques de Medinaceli. En él se recoge una sorprendente*

diversidad de canciones, romances, villancicos, madrigales, así como de composiciones en latín, algunas de autores importantes como de Morales.

“Puse mis amores en Fernandillo. ¡Ay, que era casado! Mal me ha mentido. Dígame barquero garrido ¿en cual de aquellas barcas va Fernandillo? El traidor era casado, mal me ha mentido.”

Il bianco e dolce cigno: Arcadelt fue uno de los primeros grandes compositores de madrigales. Se desconoce su origen – pudo ser flamenco o francés. Trabajó en Florencia y en Venecia y también en la corte francesa. Escribió más de 200 madrigales y esta obra es su madrigal más conocida. En esta obra, el amante contempla el paralelismo entre su muerte próxima con la de un cisne, apuntando la paradoja que mientras el cisne cantando muere desconsolado, él llorando, moriría felizmente de amor y deseo.

“El tierno cisne blanco canta mientras muere y yo me aproximo al final de mi vida llorando. Cuán extraño y distinto son nuestros destinos que él muere desconsolado y yo muero contento en una muerte que me llena de amor y deseo. Si yo no pudiera sentir más dolor que mi muerte, sería feliz de morir mil veces.

Amor Vittorioso: Gastoldi empezó su carrera como cantante y violinista en la corte de Mantua y después fue maestro del coro de la catedral de Milán. Tuvo como compañero al grandísimo Monteverdi. Casi todos los madrigales de Gastoldi son del estilo llamado Balletti a cinque voci – obras a cinco voces divididas en dos partes que se repiten, terminando cada parte con “fa, la, la” que simboliza, en este caso, el sonido de las trompetas y tambores en el campo de batalla. Este madrigal es una divertida parodia de una batalla amorosa con Cupido haciendo de general experimentado.

“¡Venid armados mis fuertes soldados! Soy el amor invencible, el arquero justo. No temáis y seguidme en formación perfecta. Nuestros enemigos parecen fuertes pero no hay defensa para ellos si nuestro objetivo es justo. No temáis y tened coraje y astucia en la batalla.”

CORO ARRAYÁN

El grupo coral Arrayán nace en Madrid el verano del año 2001, a partir de un grupo de amigos que, perteneciendo a otros Coros, disfrutaban cantando juntos cada vez que se encontraban. La boda de un amigo fue el punto de partida para trabajar con más seriedad en una experiencia

concreta. A partir de ahí Arrayán ha actuado y participado en distintos eventos y encuentros corales en localidades de nuestra Comunidad: Pinto, Los Arroyos, El Escorial, Colmenar, Pozuelo, así como en otros puntos de la geografía nacional: Burgos, Salamanca, Guadalajara, Cuenca, Valladolid y Bilbao.

Entre sus actuaciones destacan la participación en el Encuentro Coral Villa de Pastrana (2003), en la Semana Coral de Bilbao (2004), en el I Concierto contra la violencia de género celebrado en Madrid (2004) y en el II Festival Internacional de Música de Bustarviejo (2006).

En los años 2003 y 2006, Arrayán obtuvo el 2º Premio en el Certamen de Villancicos de Colmenar de Oreja. En julio de 2009, Arrayán actúa en la Chapelle Saint Louis de Rouen (Francia) invitado por la Asociación "Regards d'Ailleurs". Ha participado varios años en los Ciclos de conciertos corales organizados por la Federación Coral de Madrid, así como en varios Ciclos de Conciertos organizados por el Museo de América de Madrid.

En junio de 2011 Arrayán celebró su X Aniversario cantando una selección de su repertorio en el Centro Cultural San Juan Bautista de Madrid. En junio de 2012 Arrayán colabora junto al coro Vox Aurea y "Los pequeños cantores" de la Joven orquesta y coro de la Comunidad de Madrid en un concierto solidario a beneficio de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Madrid. En marzo de 2013 Arrayán intervino en el Ciclo de Música Sacra emitido durante la Semana Santa por Intereconomía TºV.

FERNANDO FUENTES

Nace en Palencia. En 1995, comienza sus estudios de flauta travesera con Conchi Vacas Simón en la Escuela Municipal de Música de Pinto, donde formará parte de la Banda Municipal de Música y del Coro Municipal. En 1999, ingresa en el Coro de la Universidad Autónoma de Madrid, con el que participa en numerosos conciertos por España y Francia. Como flautista, forma parte de la Orquesta Capilla Clásica de Madrid, de 2004 a 2008. Ese mismo año participa en una gira por Cataluña y Comunidad Valenciana de la Orquesta del Siglo XXI, realizando también estudios de flauta con Tune Sempere. En 2007 ingresa en el Coro Talía, del que sigue siendo miembro. En enero de 2012 comienza a dirigir el coro Arrayán.

CAMERATA CANTABILE

La Camerata Cantabile está compuesta por una coral y orquesta amateur del Valle del Tiétar. Con un amplio repertorio de música sacra y profana, interpreta música renacentista, barroca, clásica y romántica (escuelas inglesa, francesa, italiana, alemana y española), canciones populares, y obras de estilo contemporáneo. La coral se formó en enero de 2000 bajo el nombre de la Coral El Salvador y la orquesta se consolidó en diciembre de 2006 con la colaboración de las escuelas de música de Talavera de la Reina, Arenas de San Pedro, San Martín de Valdeiglesias, y Piedralaves. También colabora con la Camerata miembros de la Orquesta Nacional de España. A partir de enero de 2007, la agrupación toma el nombre de "Camerata Cantabile". A pesar de su corta edad, la Camerata ya ha celebrado numerosos conciertos y está reconocida por la calidad de su interpretación.

En el 2001, y en su primera presentación en una competición, ganó el primer premio en el I Certamen de la Música Mariana con una obra original. En septiembre de 2003, se estrenó en el Auditorio Nacional de Madrid, con la obra "Carmina Burana" de Carl Orff, en el concierto de celebración del Xº aniversario de la Orquesta Sinfónica de Chamartín.

Participa en un amplio abanico de eventos como Semanas Culturales, Ciclos de Música, Conciertos, Fiestas y Ferias patrocinados por entidades como la Institución Gran Duque de Alba, la Fundación Las Edades del Hombre, Diputación de Ávila, Caja de Ávila, Caja Duero, Caja Castilla La Mancha y varios Ayuntamientos de España. Sus actuaciones han sido televisadas en varias ocasiones. En noviembre de 2007, realizó una gira por Irlanda participando en dos festivales internacionales y ofreciendo conciertos en varias localidades incluyendo la Galería Nacional de Dublín.

Desde 2008, lleva ofreciendo conciertos de música clásica para coro y orquesta con un repertorio que incluye el Gloria RV 589 de Vivaldi, el Oratorio El Mesías de Haendel, el Magnificat de Monteverdi, varias cantatas de Bach, y obras de Mendelssohn, Fauré, Schubert, y Mozart entre otros.

En su apoyo al fomento de la cultura en el Valle, organiza anualmente con la colaboración del Ayuntamiento de La Adrada conciertos de Navidad y encuentros corales en el Mercado Medieval.

Ha actuado en Madrid (en varios auditorios incluyendo el Auditorio Nacional), Valencia, Ávila, León, Valladolid, Toledo, Aranjuez, Talavera de la Reina, Arenas de San Pedro, San Martín de Valdeiglesias, Arévalo, Barco de Ávila, Laguna de Duero, Tobarra, Cebreros, Almorox, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Pedro Bernardo, Orbita y Navarredonda de Gredos, entre otros.

VANESSA SATUR

Nace en la India y recibe una formación musical internacional con estudios de dirección coral y técnica vocal en la India, EE.UU. y España. Es licenciada en Biología y Ciencias Medioambientales y actualmente, compagina su vocación musical con su trabajo para una agencia especializada de Naciones Unidas. Ha cantado en coros de Madrid y de EEUU siendo solista en varias ocasiones en los auditorios de Minneapolis y en el Auditorio Nacional de Madrid. Desde 1998, forma parte del Grupo Concertante Talía. Dirige la Camerata Cantabile desde su formación.

CORO ARRAYÁN

Sopranos

Beatriz Álvarez-Villamil

Milagros Concejero

Mª Antonia Vela

Sarah Monroe

Contraltos

María Elena Truchuelo

Rocío Mauduit

Alicia Aramburu

Estrella Alarcón

Tenores

Félix Larraldé

Fernando Bárcena

Francisco López

Bajos

Francisco Javier Mañueco

Manuel Cerdido

Julio Hernández

Carlos Larraldé

Pablo Díaz

CAMERATA CANTABILE

Sopranos

Marta Benarroch
Victoria González
Curra Martín-Rico
Lolita Raambaud
Julia Segura
Julia Torregosa
Dolores Villamor
María Luisa Vomend

Contraltos

Catalina Alba
Nieves García
María Hernández
Mercedes López
Carmina S. Calvo
Helen Schlessinger

Tenores

Fernando Alonso
José Coiradas
Enrique Madrid
María Pilar S. Calvo

Bajos

Arturo Anta
Jaime Esquerdo
Enrique Fernández
Francisco Sánchez
Elmar Vomend

Flauta travesera: Gloria Fernández

Flauta de pico: Ignacio Zaragoza

Violín I: Ester Sánchez de León, Agustín Zaragoza

Violín II: Jimena Lozano

Viola: Estela Salomone

Violonchelo: Javier Villa

Percusión: Almudena Fernández

