

CAMERATA CANTÁBILE
PRESENTA

MÚSICA IBEROAMERICANA

Selección de **canciones populares**
de América Latina y España
y **coros de zarzuela y ópera**

DOMINGO 28 DE JULIO
22:00 H.

Plaza de la Villa
LA ADRADA

PROGRAMA

- ◆ La Sinda – arr. J. Jordán (pop. Castilla)
- ◆ Molo molondrón – arm. P. Aizpurúa (pop. Asturias/Cantabria)
- ◆ Nerea izango zen – J. Busto (País Vasco)
- ◆ Abridme Galanica – A. Vivas (basado en una canción sefardí)
- ◆ Il Trovatore – Coro de Gitanos - G. Verdi
- ◆ Carmen – Preludio – G. Bizet
- ◆ El Bateo – Tiempo de Gavota – F. Chueca
- ◆ El Bateo - Sevillanas – F. Chueca
- ◆ Don Manolito - Viva Madrid – P. Sorozabal
- ◆ Camino del indio – F. Cabedo (considerado el himno del pueblo indígena)
- ◆ Enciéndete Candela – tradicional Perú (arr. A. Vivas)

CAMERATA CANTÁBILE

Dirige: Vanessa Satur

Es bien sabido que España tiene una historia muy rica y antigua. Ubicada en el cruce entre Europa y África y rodeada de mares, ha sido un centro importante de comercio mundial, invadida y colonizada por celtas, fenicios, romanos y musulmanes entre otros hasta que, en el siglo XV, se consolidó el Reino de España. Los siguientes siglos vieron el auge del Imperio Español con la conquista y la colonización de una gran parte del mundo: desde las Américas, pasando por Europa, hasta las islas del Pacífico. Todo esto contribuyó a diversificar y a enriquecer la cultura española.

Con el descubrimiento del nuevo mundo por Cristóbal Colón, una gran parte del continente americano fue colonizado por España. La cultura española tuvo un gran impacto en el desarrollo de la cultura latinoamericana especialmente con la introducción del idioma castellano y la religión católica. Muchos españoles decidieron hacer vida en estas tierras, integrándose con etnias locales y creando los *mestizos*. El comercio de los esclavos llevó a los africanos a las Américas y, cuando estos formaron familias con etnias locales, surgieron los *mulatos*. La gran mayoría de las colonias españolas se independizaron en el siglo XIX. No obstante, los lazos culturales y diplomáticos han sido siempre muy fuertes. La música latinoamericana es un reflejo de la diversidad cultural del Continente : varía de las melodías dulces y evocadoras de las flautas indígenas hasta los ritmos vibrante de África y los boleros y tangos de origen europeos.

Desde el imperio de los griegos, las representaciones teatrales han sido amenizadas con acompañamiento musical con coros breves y sencillos ya que, al no disponer de partituras, cada representación era única. Pero, con el desarrollo musical del Renacimiento y del Barroco, empiezan a surgir obras enteras de versos cantados por solistas, coros y orquesta. En el ámbito de la música sacra, éste género se llamaría el Oratorio y no es representado teatralmente. Y, en el ámbito de la música secular, el género se llama la ópera, que sí que es representada y donde las artes escénicas y escenográficas, así como el maquillaje y los vestuarios tienen tanta importancia y relevancia como la música y los intérpretes.

La ópera moderna nace en el siglo XVII, y tiene su cuna en Italia. Tal es la importancia de Italia en definir el estilo de la ópera que muchas óperas famosas compuestas por compositores de la talla de Mozart o Haendel, fueron escritas en italiano. Es Claudio Monteverdi quien, con su ópera *Orfeo*, inicia la expansión de la ópera y utiliza una orquesta de 38 instrumentos y numerosos coros y recitativos. En el Barroco y el Clasicismo,

la ópera sigue evolucionando, ampliando el repertorio dramático y basado en el folclore griego o romano, a lo cómico. Se convierte en una fuente de ingresos significante para los compositores, muchos de ellos contratados por las casas nobles de Europa para componer óperas o estrenarlas en la corte. Y, en el Románticismo, la ópera alcanza su cumbre con compositores como Verdi, Rossini o Wagner que dedican la mayoría de su obra a este género. En la ópera romántica, las emociones extremas adquieren mayor dimensión y se enfatiza la imaginación.

La zarzuela es una forma de música teatral muy típica de España donde, a diferencia de la ópera, tiene partes habladas y partes cantadas. La zarzuela fue evolucionando entre los siglos XVII y XVIII y tuvo su auge a partir de mediados del siglo XIX cuando se crean el género chico (zarzuelas de un solo acto) y el género grande (zarzuelas de dos, tres o más actos).

A continuación, les ofrecemos una selección de la gran variedad de música popular española y latinoamericana además de una selección de coros de ópera y de zarzuela.

La Sinda en una canción tradicional de Castilla y León. En realidad, es una jota – baile típico español – caracterizado por pasos saltados en ritmo ternario.

“Ya no va la Sinda a por agua a la fuente, ya no va la Sinda, ya no se divierte. Ya no va la Sinda a por agua al arroyo, ya no va la Sinda, ya no tiene novio. Ahí la tienes bailalá, bailalá, no la rompas el mandil, el mandil, mira que no tiene otro, la pobrecita infeliz. Mi madre no quiere que vaya al molino, porque el molinero se mete conmigo. Mi madre no quiere que al molino vaya, porque cuando bajo me rompo la saya.”

Molo molondrón (*término empleado para designar una persona cabezuda*) es una canción tradicional tanto de Asturias como de Cantabria. La letra es **en dialecto** Montañés.

“Molo, molondrón, molondrón, molondrero. Me pegó mi padri, me pegó mi güelu por hablar de nochí con el mi pasiegu. Me ha llenau de golpis y no soy panderu, no quiero de nochí más ronda ni juegu. Yo me voy de casa, yo me voy del pueblu, ‘pa’ charlar a gusto con el mi pasiegu.”

Nerea izango zen (*El pájaro*) es una dulce canción de amor del País Vasco. El vascuence es un idioma único en España ya que no tiene ninguna relación con otros idiomas románicos. Existen muchos estudios sobre esta lengua pero no hay nada concluyente y su origen sigue siendo un misterio. La música vasca es caracterizada por el uso de flautas y tiene una gran diversidad de bailes tradicionales.

“Si no le hubiera cortado las alas, no se hubiera escapado y sería mío. Pero entonces, dejaría de ser un pájaro, y yo, yo amaba al pájaro.”

Abridme Galanica: este arreglo de Alejandro Vivas está basado en una canción sefardí. La música sefardí es la adaptación de las canciones populares castellanas por los judíos que vivían en la península ibérica. Es la fusión de la música árabe y la cristiana donde las melodías tradicionales castellanas ganan riqueza rítmica e instrumental por la influencia árabe. Cabe destacar que después de su expulsión de España, los judíos llevaron la música sefardí a cientos de lugares, especialmente por la costa del Mediterráneo oriental donde, hoy en día, todavía se encuentran retazos.

“Abridme galanica que ya amanece. Abrir ya vos abro mi lindo amor, que la noche yo non durmo pensando en vos. Mi madre está enfornando nos oyerá. Arrubadle la palica, se durmirá. Mi hermana está cusiendo, nos oyerá. Perededle la aguiyica, se dormirá.”

Coro de Gitanos de la ópera *Il Trovatore* fue compuesto en 1852 – un año antes que *La Traviata*. Verdi siempre sintió gran atracción por España. Por eso, decidió componer una ópera basada en la revuelta del **conde Jaime de Urgel** contra Fernando de Aragón **en el siglo XV**. Con un argumento basado en pasión, política, y traición y con historias caballerescas de capa y espada, la ópera trata sobre el Conde de Luna y Manrico (el trovador), criado por la gitana Azucena, que rivalizan por el amor de Leonora sin saber que son, en realidad, hermanos. La idea original de Verdi no fue -- titular la ópera en honor a su principal actor – El Trovador – si no -- titularla “*La Gitana*” en honor al personaje poco convencional de Azucena. *Il Trovatore* fue innovador tanto en su composición como en su montaje y escenografía. Interpretaremos el Coro de Zíngaros (coro de gitanos) que abre el segundo acto. Se despierta el campamento de gitanos de Manrico y cantan sobre el trabajo duro y el buen vino. Si hay una escena que ha encumbrado a “*Il Trovatore*” es, sin duda, el coro de gitanos con su característico uso del martillo golpeando al yunque.

“Ved! Las sombras nocturnas se retiran, de los cielos desnuda queda la inmensa bóveda; parece una viuda que al fin se quita los negros paños con que se envolvía. ¡A trabajar! Golpea, dale al martillo. ¿Quién del gitano los días embellece? ¡La gitanilla! Sírvame un trago. Fuego; fuerza y coraje al cuerpo y al alma da el beber. Oh, mira; del sol un rayo brilla más vívido en mi vaso. ¡A trabajar! ¿Quién del gitano los días embellece? ¡La gitanilla!”

Preludio de Carmen : A pesar de ser ahora una de las óperas más exitosas del mundo, el estreno de la ópera Carmen en París en marzo de 1875 fue muy frío y ese fracaso hundió a su compositor, Georges Bizet, que murió tres meses después con tan solo 36 años de edad. Esta ópera de cuatro actos está inspirada en España – concretamente en Sevilla – y se centra en el amor entre Carmen, una joven gitana y José, un soldado. Los celos de José, la inmoralidad de Carmen, y la anarquía hicieron que la ópera fuera considerada muy escandalosa en su época. Tras la muerte de Bizet, fue Puccini, gran admirador de Bizet, quien promocionó la obra y contribuyó a su creciente popularidad. Bizet nació en una familia de músicos – su padre daba clases de canto mientras su madre era pianista. Desde joven, demostró su talento musical, siendo admitido al conservatorio de París a la edad de 9 años. Compuso su primera sinfonía a la edad de 17 años y ganó el premio de composición Prix de Rome que permitía a los ganadores estudiar música en Roma durante 3 años. A su vuelta a París, Bizet quiso centrarse en la composición de óperas pero no tuvo mucho éxito con las tres primeras. Fue siempre muy auto-crítico, destruyendo muchas obras, óperas, sinfonías, y demás y ha quedado muy poco del legado de este brillante compositor.

Tiempo de Gavota de El Bateo. Ésta es la última zarzuela del maestro Federico Chueca, compositor madrileño autodidacta que compuso un gran número de sainetes, revistas y zarzuelas. Se considera El Bateo un ejemplo del género chico, como una de las obras más brillantes de Chueca. Se estrenó el 7 de noviembre de 1901 en el Teatro de la Zarzuela y toma la forma de una suite de baile con seguidillas, tangos, habaneras, mazurkas, gavotas, valses y termina con un pasodoble. El número que interpretaremos es la Gavota. Ocurre en la escena final de la obra cuando los invitados al bautismo, con aires de grandeza, deciden bailar un minué francés e inclusive intentan conversar en francés e inglés.

“Pianísimo ese re, empieza el minué. Aquí se baila con elegancia y chic; los cuerpos rígidos y el brazo así. ¡Qué bien se baila! ¡Qué buen compás! Pero agarrado me gusta más, porque se tiene más libertad. Jesús, ¡qué mano tan suave tiene usted! Pues si le gusta se la prestaré. ¡Que me lastimas el

anular! Pues dame el gordo si te es igual. Tener cuidado con ese fa. ¿Qué hay de aquel asunto que te dije ayer? Me pides unas cosas que no pueden ser. Ni en París, ni en soirés, ni en el Real así se bailan los minués. ¡Ay, su mamá! Mejor los señoritos no lo bailarán. Dí tú que sí, y quedas invitao a mi gardén parti. Tres mersis. Tres o más. ¡Plin, plin, ris, ras!"

Sevillanas de El Bateo – seguimos con El Bateo - en éste número, el coro ya metido en juerga nos canta unas “Sevillanas” que ironizan sobre el Ayuntamiento y exaltan la belleza y la sal de las madrileñas. El número está lleno de brío con estructura de canción en dos estrofas y acompañado de efectos extra musicales que tanto gustaban a Chueca.

“En el Lavapiés, no quiere el Municipio regar en el Lavapiés, pa que no se deshaga la sal que está por coger. En el delantal, llevan las madrileñas, ¡olé! en el delantal, un ramo de claveles, ¡olé! y cuatro de azahar, para adornar la Virgen, ¡olé! de la Soledad.”

Viva Madrid de Don Manolito. Pablo Sorozábal es uno de los más destacados compositores españoles no tanto por la zarzuela y ópera chica si no también por sus sinfonías. Sorozábal nació en 1897 y murió en 1988 por lo cual pudo ver no solamente el auge de la zarzuela si no también su declive – hecho que atribuyó a una mala política cultural. Don Manolito se estrenó en Madrid en 1943 y fue objeto de -- censura ya que no se permitió a la prensa madrileña publicar ningún **artículo** sobre el estreno a pesar de ser Madrid el gran homenajeado de la obra. A pesar de la censura, gozó de gran popularidad. En este número, un grupo de jóvenes entona lo que se llama una Ensalada Madrileña – un potpourri de canciones populares que alaban la capital de España.

“Viva Madrid, que sí que sí que sí. Do re mi fa sol la si do re mi. El canto del milano se llama esta canción. Se canta en el invierno del ronco viento al son. Perejil dondón, perejil dondón, las armas son. Del nombre virulí, del nombre virulón. Morito pititón, del nombre virulí, arrevuelto con la sal, la sal y el perejil. El amor no es sólo un niño, es también un otoñal. No hay edad en el cariño, el amor no tiene edad. En Madrid hay una niña que Cataluña se llama. Chivirí virí, morena, chíviri virí, salada. En Madrid hay un palacio que le llaman de oropel y en él vive una señora que la llaman Isabel. La Puerta de Toledo tiene una cosa. Viva Madrid, que sí que sí que sí. Tiene una cosa: que se abre y que se cierra como las otras. Y es cosa rara, que siempre que se cierra queda cerrada. Viva Madrid, que sí que sí que sí. ¡MADRID!”

Camino del indio es considerado el himno no oficial del pueblo indígena. Compuesta por Atahualpa Yupanqui (1908 – 1992), compositor argentino cuyas fuentes de inspiración fueron su amor por el pueblo indígena, su patrimonio cultural y tradicional, y su amor a la naturaleza. La letra se inspira en sus recuerdos infantiles de las montañas y los indios de su pueblo natal, Tucumán.

“Caminito del indio sendero colla sembrao de piedras. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja; antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala y el camino lamenta ser el culpable de la distancia.”

Enciéndete candela es una canción tradicional afro-peruana alegre y rítmica. Hace alusión a varios bailes peruanos como el alcatraz o la ingá, ambos procedentes del estilo festejo (danza erótico-festiva). En el alcatraz, también denominado “baile de cintura”, los bailarines (alternándose entre mujeres y varones), intentan evitar con movimientos de cadera que sus parejas respectivas les quemen con una vela encendida los pañuelos que llevan a la cintura. En la ingá, se celebra la vida doméstica. Los bailarines forman un círculo alrededor de uno de ellos que tiene en sus brazos a un muñeco que simboliza un bebé. Van pasando el muñeco entre ellos, ocupando cada uno, a su vez, el lugar correspondiente en el centro del círculo.

En párrafo aparte Quisiéramos hacer una mención especial de Alejandro Vivas – músico, compositor y arreglista. Nacido en Almería, realiza sus estudios musicales en Madrid en las especialidades de guitarra, contrapunto, fuga y armonía. Desde hace más de 20 años, se dedica a la composición, orquestación y arreglos musicales. Entre sus obras se encuentran obras instrumentales para solistas y orquesta, coro *a capella*, coro y orquesta, comedias musicales y bandas sonoras de películas. Amigo de la Camerata Cantábile desde sus inicios, compuso la obra “María, eres amor” con la que la Camerata ganó el primer premio en el primer concurso al que se presentó. **Es autor del arreglo musical de esta canción “Enciéndete candela” que hoy ofrecemos..**

“Enciéndete candela, cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Mi mamá mi taí, cuidao con la criatura. Ingá, ingá, el nene quiere

mamar. Ingá, ingá, ven, dáselo a su mamá. Mantequita caliente, que no se quema.”

CAMERATA CANTABILE

La Camerata Cantabile es una agrupación de La Adrada compuesta por un coro de unas 25 voces mixtas y una orquesta de cámara. Sus componentes proceden no solamente de La Adrada sino también de varios municipios desde la Sierra Oeste de Madrid, pasando por el Valle del Tietar hasta Talavera de la Reina. 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 Coral El Salvador y la orquesta se consolidó en diciembre de 2006 con la colaboración de diferentes escuelas de música del Valle del Tietar. 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. Participa en las semanas culturales de La Adrada, patrocinadas por la Institución Gran Duque de Alba, la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de La Adrada, ofreciendo los conciertos de inauguración y de clausura de dichos eventos celebrados en el 2002 y en el 2004.

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 en un concierto retransmitido por Televisión Española.

En 2004, colaboró con la Fundación “Las Edades del Hombre” en su ciclo “Órgano y Voces en la Liturgia” y también cantó como única agrupación invitada por la Fundación en una misa televisada y celebrada en la catedral de Ávila.

En mayo de 2005, ofrece dos conciertos en Madrid dentro de la programación de las fiestas de San Isidro organizado por el Ayuntamiento de Madrid, la Federación Coral de Madrid y la Coral Matritum Cantat.

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.

En abril de 2008, ofrece un concierto de Música Sacra con coro y orquesta en un acto presidido por el Cardenal de Toledo y en abril de 2009, ofrece el Concierto Especial de Semana Santa, patrocinada por Caja de Ávila, en Ávila. En 2010 celebra su X Aniversario con el Oratorio de “El Mesías” de Haëndel y un año más tarde ofrece el concierto inaugural de la Feria de Julio de Valencia.

En junio de 2013 ofrece un concierto de Música Sacra en Madrid, en la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, dentro del XXVI Ciclo de Conciertos Corales organizado por la Federación Coral de Madrid con la colaboración de la Comunidad de Madrid. En el verano de 2014, dentro de las fiestas de El Salvador, presenta en La Adrada un concierto con una selección de Música Iberoamericana y Zarzuela, concierto que será celebrado también en Aldea del Fresno y otras localidades en años posteriores.

En 2018, la Camerata Cantabile realiza una gira por Granada con un repertorio de canciones populares españolas e iberoamericanas y coros de óperas, iniciándola en el Teatro Municipal de Armilla. En esta gira, participa en el X Encuentro de Corales “Primavera de la Vega” organizado por el Ayuntamiento de Churriana de la Vega y celebrado en el Palacio de las Artes Escénicas y de la Música de dicha localidad.

En marzo de 2019 y con motivo de la presentación de la Semana Santa de Segovia en Ávila, ofrece en el Auditorio de San Francisco un concierto con una selección de obras sacras del Barroco europeo.

El concierto de Año Nuevo de enero de 2020, con el título “Cantique de Nöel”, estuvo dedicado a la música clásica francesa, interpretándose también villancicos franceses, con obras de Franck, Berlioz, Saint-Saëns y Charpentier. Desde marzo de 2020, las restricciones impuestas por la crisis sanitaria obligaron a rediseñar todas las actividades culturales de nuestro país durante el periodo de pandemia. No obstante, y siempre dentro de las normas y medidas aplicables, la Camerata Cantabile continuó incansable con su actividad.

En sus últimas temporadas de 2021 y 2022, ha abarcado grandes obras sinfónico-corales como el Te Deum de Anton Bruckner, composición de gran complejidad y alto nivel de exigencia y la Misa Solemne de Santa Cecilia de Charles Gounod.

Durante todos estos años, en su apoyo a la cultura en el Valle del Tiétar, la Camerata organiza conciertos de Navidad y Año Nuevo, así como de Semana Santa. Su amplio repertorio incluye obras como la Misa de Santa Cecilia de Gounod, el Gloria RV 589 de Vivaldi, el Oratorio de “El Mesías” de Haëndel, el Requiem de Mozart, el Magnificat de Monteverdi, el Te Deum de Bruckner, varias cantatas de Bach y obras de Mendelssohn, Fauré y Schubert, entre otros.

Sus “Conciertos de Madrigales”, celebrados en el incomparable escenario del Castillo de La Adrada, han devenido ya tradicionales en el marco de las actividades del Mercado Medieval que tiene lugar cada primavera en La Adrada, ofreciendo una escogida selección de obras, entre otros, de Juan del Encina, Cristóbal de Morales, Antonio Cabezón y Tomás Luis de Victoria, siendo el último de los celebrados el correspondiente al XX Mercado Medieval en abril de 2022.

Ha actuado en Madrid (en varios auditorios incluyendo el Auditorio Nacional), Valencia, Ávila, León, Valladolid, Toledo, Lerma, Aranjuez, Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, San Martín de Valdeiglesias, Arévalo así como en pueblos de Ávila, Madrid y Toledo con el patrocinio de diversas entidades tales como Caja de Ávila, Caja Duero, Citibank, Diputación de Ávila y varios Ayuntamientos, incluyendo el Ayuntamiento de La Adrada.

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. Dirige la Camerata Cantábil desde su formación.

CORO

Sopranos

Yolanda Fermosell
Emilia González
Beatriz Fernández
María José Pérez
Adara Urrestarazu
Dolores Villamor

Contraltos

Pilar Esteban
Yolanda Gil
Sonia Martín
Ana Ruiz

Tenores

Daniel Cancio
Manuel García
Vicente Ramos

Bajos

Pedro Calderón
Jaime Esquerdo
Fernando de Luis
Axel Mahlau

ORQUESTA

Flauta: Carlos Torre

Oboe: Alejandro García

Clarinete: Laura Cacho

Saxofón alto: José González

Trombón: Rocío Martínez

Violín I: José Manuel Jiménez, Carmen Hernández, Inés Jiménez

Violín II: Álvaro Blázquez, Isabel Prieto

Violonchelos: David Grande

Percusión: Miguel Sánchez