

PLAGAS DEL AMOR

L'Eraclito amoroso

BARBARA STROZZI, 1619-1677

Tarantellas (melodías anónimas italianas)

[instrumental]

Plains de plours

GILLES BINCHOIS, c. 1400-1460

The Skye Boat & The Keel Row & Keelman Ower the Land (melodías tradicionales escocesas)

[instrumental]

Music for a While

HENRY PURCELL, c. 1659-1695

PLAGAS DE LA MAR

The Pipemaker's Hornpipe & Miss Thompson's Hornpipe (melodías tradicionales escocesas) & *Reel*

TURLOUGH O'CAROLAN, 1670-1738

[instrumental]

The Storm

H. PURCELL

The Irish Rover (canción tradicional irlandesa)

SUSPIROS PLAGALES

Première Gymnopédie

ERIK SATIE, 1866-1925

[instrumental]

Zefiro torna

CLAUDIO MONTEVERDI, 1567-1643

Dirección:

FERNANDO GOMARÍN GUIRADO

(Real Academia de la Mar)

CECILIO J. VENEGAS FITO

(Real Academia Nacional de Farmacia)

Coordinación:

RAMÓN ORRITE PINEDO

(Centro de Estudios Montañeses)

Del 28 al 30 de julio de 2023

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

CONCEJALÍA DE CULTURA

FAMILIA GONZÁLEZ-CAMINO

REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA

FUNDACIÓN CDESC

LA HUERTA GRANDE EDITORIAL

Fragmento de grabado *Hortus Musarum*, Pierre Phalèse, 1553 (portada) • D. L.: SA-428-2023

CONCIERTO

UN DECAMERÓN EN MÚSICA

CUM ALTAM... COMPANYIA DE MINISTRILES

Sábado, 29 de julio de 2023

20:00 horas

SOLAR DE COTUBÍN

ESLES DE CAYÓN

PROGRAMA

UN DECAMERÓN EN MÚSICA

JUNE TELLETXEA

CANTO, PERCUSIONES

ANDREAS AREND

LYRA POLYVERSALIS

IDOIA BENGEOA

FAGOT, FLAUTA DE PICO

JUAN ULLIBARRI

CLARINETES, GAITA

Stella coeli extirpavit (canto llano)

PLAGAS DE LA FORTUNA

Bench'ora piova

FRANCESCO LANDINI, c. 1325-1397

O mia cieca e dura sorte

MARCHETTO CARA, 1470-tras 1525

Lamento di Tristano & Saltarello (melodías anónimas medievales) & *Ad mortem festinamus*

Llibre Vermell, s. XIV

[instrumental]

Passacaglia della vita

STEFANO LANDI, 1587-1639

CUM ALTAM... COMPANYIA DE MINISTRILES

Cum Altam es un conjunto especializado en la interpretación de instrumentos de viento originales (cum altam vocem sonat tuba), utilizados tempranamente en los oficios litúrgicos y las procesiones, en las fiestas populares y las bodas, regulando las horas y formando parte de la vida cortesana. El trabajo de *Cum Altam* combina la polifonía y el contrapunto propios de la música culta con la energía de la música popular, dando especial importancia a la improvisación. Desde su creación en 2006, el conjunto ha actuado en festivales de Luxemburgo y Bélgica, así como en Alemania, Francia y España.

JUNE TELLETXEA

CANTO, PERCUSIONES

Nacida en Vitoria-Gasteiz, combinó sus estudios de piano, clavecín e historia con el canto. Posteriormente estudió en el Centre de Musique Ancienne de Ginebra y en la Schola Cantorum Basiliensis. June reside en Berlín y desarrolla su carrera profesional en el ámbito internacional con diversos grupos de música antigua y contemporánea, así como con su conjunto Cantaderas (www.cantaderas.anaarnaz.com).

ANDREAS AREND

LYRA POLYVERSALIS

Nacido en Baviera, estudió guitarra y violoncello. Es un conocido intérprete de laúd, tiorba y guitarras históricas. Toca habitualmente con conjuntos alemanes y europeos de renombre, como Freiburger Barockorchester, Concerto Copenhagen o Bach Akademie. Es el inventor de un nuevo instrumento, la lyra polyversalis, un instrumento que combina la viola de arco con el laúd. También es un reconocido compositor.

IDOIA BENGÓA

FAGOT, FLAUTA DE PICO

Nacida en Bilbao, se formó en fagotes históricos y bajón con Adrian Rovátkay y David Sattler, y estudió flauta de pico con Agostino Cirillo y Thomas Kügler. Ha tocado, entre otras, con las agrupaciones Lautten Compagny, La Dolcezza, Balthasar-Neumann Ensemble, Wrocław Baroque Orchestra, Glossarium, Trondheim Barokk y Concerto Brandenburg.

JUAN ULLIBARRI

CLARINETES, GAITA

Estudió clarinete y txistu en el Conservatorio Superior de Música de Donostia, donde fue miembro de la Banda municipal de txistularis. Ha colaborado con orquestas y conjuntos especializadas en instrumentos de época como Orchestre des Champs Elysées, Freiburger Barockorchester, Wrocław Baroque Orchestra, Le Concert Spirituel, Ensemble Matheus, Opus 55, I Fedeli, Bach Akademie y Glossarium.

NOTAS AL PROGRAMA

UN DECAMERON EN MÚSICA

Cantos en tiempos de plagas y penas

Antes he oído decir —dijo Don Quijote— que quien canta sus males espanta. (Libro I, capítulo 22)

Muchos y muy profundos deben ser los males que afligen a los monitos pelones que habitamos este planeta para que el canto sea, con la literatura, una de las actividades no obligadas a las que nos entregamos con fervor. Giovanni Boccaccio relata cómo durante una de las pandemias más sonadas de la historia, la peste de mediados del siglo XIV, ambas artes reconfortaron y alentaron a quienes intentaban huir del horror.

Siguiendo su ejemplo, presentamos en el actual momento post-pandemia nuestro propio Decamerón puesto en música. Nuestra Pampinea nos ha dado la temática general del viaje: Virus, plagas, pandemias y vacunas. Como las jornadas podrían no tener fin y nuestra obra debe rendir pleitesía a Cronos, hemos decidido ceñirnos a tres, dedicadas respectivamente a las plagas de la fortuna, las plagas del amor y las plagas de la mar.

A modo de prefacio, comenzamos nuestro recorrido con un canto gregoriano de carácter sanador, *Stella coeli extirpavit*. Según cuentan las leyendas, esta oración fue transmitida a las clarisas de Coímbra en 1317 por un pordiosero que tenía un gran parecido al San Bartolomé expuesto en la iglesia del convento y que les recomendó su rezo diario, pues de tal forma quedarían protegidas contra la peste. Así fue, y el canto se extendió gracias a los breviarios franciscanos por toda Europa.

La primera jornada, dedicada a las plagas de la fortuna, comienza con *Bench'ora piova*, de Francesco Landini. Esta

obra, inspirada en el Eclesiastés, narra cómo hay un tiempo para todo —y a veces incluso más de uno—. Un tiempo para sanar, un tiempo para destruir. La partida de ajedrez que es la vida se juega sobre el tablero del tiempo que es y no es. Como una gota de lluvia, va y viene.

Más explícita aún, *O mia cieca e dura sorte*, de Marchetto Cara, es un lamento de quien sufre los reveses de la fortuna, el desarraigo y la soledad. Cuán ciertamente se dice que mal anda quien tiene mala suerte.

Tras este breve paseo por los jardines medievales de las melodías vocales, nos montaremos en el carro de la música instrumental con el *Lamento di Tristani*, el héroe amoroso y guerrero. Gran músico, al igual que Orfeo. Su lamento proviene de un manuscrito italiano del siglo XIV. En el estilo de la música de la época, sigue al lamento un *Saltarello*, tiempo rápido al que hemos añadido la melodía del Llibre Vermell *Ad mortem festinamus*. Uno de cuyos versos dice «vile cadaver eris».

La respuesta a tal afirmación la veremos en la siguiente estancia de nuestro sonoro jardín, que cierra la primera jornada: el *carpe diem*, que es el tema que glosa el *Passacaglia della vita*, de Stefano Landi, recordándonos a cada paso la inevitabilidad de la muerte.

La guerra entre las leyes del corazón y las de la razón son uno de los grandes temas de la poesía y de la música, y constituye la temática de nuestra segunda jornada: las plagas del amor. Conflicto sin fin que se puede llevar por delante hasta al más pintado. Qué mejor ejemplo que *L'Eraclito amoroso*, de Barbara Strozzi, que nos muestra a Hércules enamorado, un héroe y semidios derrotado por el mal de amores.

En nuestro Decamerón también contamos con un Dioneo, quien insiste en introducir la temática de la música como medicina, sea cual sea el tema de la jornada. De toda la botica músico-terapéutica contra las enfermedades, las *Tarantelas* sean tal vez el remedio más conocido por el público. La asociación de la picadura del arácnido y su curación con danzas y músicas agitadas es un tema antiquísimo. Este jardín cae bajo el patronazgo de San Vito y es tan amplio que casi constituye él solo un bosque.

Sigamos. *Plains de plours*, de Gilles Binchois, es un canto al tormento y desesperación por la bella que ignora al trovador enamorado. Aquí es la música en su vertiente más sublime la que pone remedio al gran pecado medieval de la acedia. En nuestros tiempos hablamos de depresión y en vez de cantar nos empastillamos. O tempora o mores.

De esas brumas borgoñonas pasaremos a las del otro lado del canal. *The Skye Boat* es originalmente una poesía cantada en gaélico sobre el amor no correspondido. El tema era cantado por los remeros de esa isla para aliviar su penoso trabajo. El texto de esta melodía ha sufrido todo tipo de transformaciones

a lo largo de los siglos. No solo el covid muta. Nosotros, para no ser menos, hemos retomado su uso marinero y cerramos el tema en su versión instrumental con un aire escocés titulado *The Keel Row*.

La poesía de John Dryden puesta en música por Henry Purcell, *Music for a While*, es otra nueva recomendación terapéutica de nuestro Dioneo, con la que finalizamos la segunda jornada. La música sirve, aunque solo fuera por un rato, para aliviar todo tipo de dolor.

La tercera jornada, dedicada a las plagas de la mar, comienza con unas *Hornpipes*, que vienen a ser la versión marinera de la tarantella. Hasta bien entrado el siglo XVIII se consideraba que el escorbuto era una enfermedad provocada por el atasco de humores y sangre. Se podía evitar el problema bailando. De hecho, la marina inglesa incluía en sus tripulaciones siempre el puesto de marinero violín. Cerramos las hornpipes con un *Reel* de Tourlough O'Carolan

No solo cantando desaparecen las penas; en un cascarón con velas hay que brincar, y mucho, para no perder la vida. *The Storm*, nuevamente de Henry Purcell, nos refiere el temor a morir ahogados en una gran tormenta y la alegría que da el alcohol cuando uno ha evitado de chiripa acabar de inquilino en el mundo submarino. El alcohol siempre ha sido alabado como quitapenas y motivador del canto. Lo que ahora llamaríamos una combinación de terapias exitosa.

Si algo hacían los héroes aqueos, además de guerrear en Troya, era embarcarse en aventuras sin fin. El vinoso ponto que canta Homero describe muy bien el temor que podía sentir el más curtido de los helenos, pero también de los fenicios, vikingos y demás pueblos marineros. En Irlanda, las baladas relacionadas con el mar son, al igual que las melodías medievales, muy atractivas. *The Irish Rover* es la perfecta combinación de una melodía báquica con un texto que comienza jocoso y acaba siendo terrible. En esta canción muere hasta el apunador. Es una muy buena descripción de lo peligrosas que eran las enfermedades contagiosas en los navíos. Qué detalle el del bardo irlandés que le canta hasta al pobre perro del capitán. Un tripulante más que merece su recuerdo.

Tanta plaga no puede finalizar sin un rayo de esperanza. A modo de epílogo, la primera *Gymnopédie* de Erik Satie es nuestra personal recomendación terapéutica musical, antes de visitar la última estancia italiana con *Zefiro torna*, poesía de Francesco Petrarca, quien también sobrevivió a la gran peste. Su poema fue puesto en música por Claudio Monteverdi, a su vez testigo de otra peste en la Venecia del siglo XVII, y resume bellamente la idea de que las penas, cantadas, lo son menos.

Disfruten de nuestro Decamerón musical en este bello jardín.