

36 FESTIVAL

TORROELLA DE MONTGRÍ

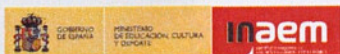
DEL 30 DE JULIOL AL 19 D'AGOST 2016

WWW.FESTIVALDETORROELLA.CAT

Dimarts, 9 d'agost de 2016
22.00 h - Auditori Espai Ter

Raquel Andueza, soprano
La Galanía

 JOVENTUTS MUSICALS
DE TORROELLA DE MONTGRÍ

PROGRAMA

Henry le Bailly (?-1637)

«Yo soy la locura» (Gabriel Bataille, *Airs de différents auteurs, cinquième livre*, 1614)

Anònim (s. XVII)

«Con esperanzas espero» (Ed. Angello Notari, 1566-1663. *Prime Musiche Nuove*, Londres, 1613)

Anònim (s. XVII) / Giovanni Stefani (ca.1618-?)

«Tres niñas me dan enojos» (Amor incierto) * (*Scherzi amorosi*, Giovanni Stefani, 1622)

Álvaro Torrente (n. 1961)

Seguidillas de la venta (reconstrucció moderna sobre text anònim) *

Santiago de Murcia (1673-1739)

Impossibles (Improvisacions – Còdex Saldívar)

Anònim (s. XVII) / Giovanni Stefani

«De mis tormentos y enojos» (Ojos en mirar dañosos) * (*Scherzi amorosi*, Giovanni Stefani, 1622)

Juan Hidalgo (1614-1685)

«Crédito es mi decoro» (*Pico y Canente*, 1656)

Luis de Briceño (ca.1610- ca.1630)

«Si queréis que os enrame» * (*Método mui facilissimo*, París, 1626, 1626)

Álvaro Torrente

Zarabanda del catálogo (reconstrucció moderna sobre text anònim) *

Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-1667) / Gaspar Sanz (1640-1710)

Marionas

Anònim (s. XVII) / Giovanni Stefani

«¿Quién menoscaba mis bienes?» (Pruebas de amor incierto) * (*Scherzi amorosi*, Giovanni Stefani, 1622. Text de Miguel de Cervantes)

Anònim (s. XVII)

«Ya no les pienso pedir» (*Andrómeda y Perseo*, Madrid 1653. Text de Pedro Calderón de la Barca)

Anònim (s. XVII)

Pasacalle (ms. RAE) *

Álvaro Torrente

Jácara de la trena (reconstrucció moderna sobre text de Francisco de Quevedo) *

* Recuperació històrica. Estrena en temps moderns

INTÈPRETS

Raquel Andueza

La Galanía

Alessandro Tampieri, violí | David Mayoral, percussió | Manuel Vilas, arpa de dos ordres | Pierre Pitzl, guitarra barroca | Jesús Fernández Baena, tiorba

Concert sense pausa

El Barroc espanyol també existeix

La música barroca espanyola ha romàs, fins no fa massa, en el terreny de l'inexplorat; la qual cosa ha portat a pensar que després del gloriós període musical renaixentista viscut a Espanya, només hi havia decadència. La caiguda en picat, a partir de 1600, de la impremta musical existent al llarg del segle XVI, substituïda per la difusió a través de manuscrit, va reduir el coneixement de les obres a una minoria i ha provocat que molta música encara estigui oculta en polsosos lligalls. Per sort, un grup de musicòlegs i intèrprets porten des de fa uns anys redescobrint al públic un bon nombre d'excel·lents partitures injustament oblidades. La soprano navarresa Raquel Andueza amb el seu grup La Galanía figuren entre ells. A la seva exploració del Barroc italià, Andueza ha afegit la música vocal espanyola de l'època amb dos projectes de gran èxit titulats *Yo soy la locura* i *Yo soy la locura 2* que rescaten danses i cançons profanes del segle XVII, amb textos en castellà i de temàtica amorosa, de les quals aquest vespre escoltarem les del segon volum.

El barroc musical té els seus inicis a finals del segle XVI a Itàlia, es tracta d'un estil caracteritzat per la voluntat d'expressar i representar sentiments i estats d'ànim a través d'uns codis amb el propòsit de commoure. La influència italiana no va trigar a estendre's per Europa i va tenir un major o menor pes a Alemanya, França i Anglaterra, depenent de l'època. A Espanya, però, aquesta influència italiana va trigar un segle a arribar, quan el Barroc ja estava al seu màxim esplendor. La manca de l'adopció d'un model extern va permetre el desenvolupament de trets propis que singularitzen el Barroc espanyol durant el segle XVII, que, com havia passat a Itàlia, havia abandonat la polifonia contrapuntística del Renaixement per la monodia acompanyada. En la música sacra es va adoptar la forma popular profana del villancet i en el terreny de la música secular, les velles formes com els sonets, les octaves i les dècimes van ser arraconades pel romanç nou, la lletra per cantar i la seguidilla, ja existents però que havien estat posades al dia per l'estol de poetes encapçalats per Lope de Vega. El resultat és una música que, a diferència de la del Renaixement, està subordinada al text i s'adapta a les innovacions rítmiques que va experimentar la poesia al segle XVII. Paral·lelament, la viola de mà va perdre rellevància en favor de la guitarra, que va esdevenir, igual que l'arpa espanyola de dos ordres, l'acompanyant fidel del cant.

A partir de la peça *Yo soy la locura* del llaütista francès Henry Le Bailly, que dona títol als dos projectes, Raquel Andueza articula un conjunt de cançons i danses de compositors prominents, com Juan Hidalgo, o influents guitarristes, com Santiago de Murcia, Lucas Ruiz de Ribayaz i Gaspar Sanz, autors de destacats tractats i col·leccions d'obres per al seu instrument, i peces d'autor anònim trobades a col·leccions europees que contenen cançons amb textos en castellà que romanien oblidades. Luis de Briceño, del qual es recupera *Si queréis que os enrame*, va ser un guitarrista espanyol instal·lat a París que el 1626 va publicar un cèlebre mètode per aprendre a tocar la guitarra.

Juan Hidalgo és un dels compositors més prominents del Barroc espanyol. Va ser arpista de la Cort de Felip IV i és considerat el pare del teatre musical espanyol i l'autor de la primera òpera escrita a la península, *Celos aun del aire matan* (1660), amb llibret de Calderón de la Barca. De les òperes i sarsueles d'Hidalgo s'extreien cançons conegudes a l'època com a tonos humanos, com *Crédito es mi decoro*, pertanyent a la comèdia pastoral *Pico y Canente*, de 1656, o *Ya no les pienso pedir*, d'autor anònim pertanyent a una sarsuela amb llibret de Calderón de la Barca titulada *Andrómeda y Perseo*, estrenada a Madrid el 1653. La meitat de les peces del programa són estrenes en temps moderns. Entre elles un pasacalles instrumental trobat en un manuscrit que conserva la Reial Acadèmia Espanyola de Llengua i un conjunt de cançons provinents de col·leccions estrangeres com els *Scherzi amorosi* editats per Giovanni Stefani a Venècia el 1622.

El programa inclou tres reconstruccions de típics balls cantats espanyols del Segle d'Or (seguidillas, zarabanda i jácara), un d'ells amb text de Francisco de Quevedo, realitzades pel musicòleg i professor de l'Institut Complutense de Ciencias Musicales, Álvaro Torrente, qui ha endegat un projecte que sota el títol *À la recherche du bal perdu* (A la recerca del ball perdut) pretén compondre, interpretar i enregistrar en l'estil propi del Barroc primeirenc, una selecció de balls cantats espanyols del Segle d'Or dels quals no es conserva la partitura.

Lourdes Morgades

Henry le Bailly (?-1637)

Yo soy la locura

Yo soy la locura,
la que sola infundo
plazer y dulçura
y contento al mundo.
Sirven a mi nombre
todos mucho o poco,
y pero no ay hombre
que piense ser loco.

Anònim (s. XVII)

Con esperanzas espero

Con esperanzas espero
que el galardón se me dé,
mas ay de mí, que no sé
si me moriré primero.
De esperanzas me entretengo
muchos días ha ni veo
que llegue el bien que deseo
ni las esperanzas que tengo.
Mas al fin esperar quiero
que dicen que lo alcanzaré,
mas ay de mí, que no sé
si me moriré primero.
Morir será lo más cierto
si dura tanto el engaño.
Que no se conoce el daño
hasta que no es descubierto.
Pero al fin esperar quiero
por ver si lo alcanzaré,
mas ay de mí, que no sé
si me moriré primero.

Anònim (s. XVII) /

Giovanni Stefani (ca.1618-?)

Tres niñas me dan enojos

Tres niñas me dan enojos
cuando más por ellas muero.
La una es la que yo quiero
y las dos son de mis ojos.
Son mis cielos, sol y luna,
de quien todo bien espero.
Y aunque por todas me muero
solamente quiero una.
Llévanme el alma en despojos,

mátanme del mal que muero.

La una es la que yo quiero,
y las dos son de mis ojos.

Álvaro Torrente (n. 1961)

Seguidillas de la venta

En llegando a la venta,
dije al ventero
que me diese una moza
por mi dinero.
Y el ventero responde,
casi enojado:
«Tome moza y cama
por un ducado».
Y responde la moza
desde la cama:
«que me parió mi madre
para alquilada».
Respondí: «Bueno es eso
-algo corrido-,
que en Madrid las como esas
van a cuartillo».
-Bellaco, ladronazo,
no cae en la cuenta;
que en Madrid todo sobra
y aquí es venta.
-No repare en eso,
muéstrelas acá,
que chicas con grandes
se las pago a real.
¡Voto a tal! que no puedo,
que un fraile estuvo
en la venta, y peores
las pagó a escudo.
-«Sin duda que el frailazo
no era muy carnal;
yo pondré que las come
sin grano de sal».
En los cuartos de arriba
vive Doña Ana
y quedito, pasito
que está en la cama.
En la sala más alta
duerme Belisa
y quedito, pasito
que está en camisa.
«Quíteseme de encima,
tenga conciencia,
que me tiene metida

más de una tercia». «No me dé tanto gusto, que daré voces, y sabrán en la calle cómo me pone».

Anònim (s. XVII) / Giovanni Stefani

De mis tormentos y enojos

De mis tormentos y enojos ganados con fe y pasión, la culpa tiene en los ojos y la pena en el corazón. Si dentro de un falso pecho se encubre el engaño y mal, qué culpa tiene el leal de lo que el traidor ha hecho. Ellos fueron causadores de tantos desasosiegos, que pues han sido traidores que sean con llorar ciegos.

Juan Hidalgo (1614-1685)

Crédito es de mi decoro

Crédito es de mi decoro este mi dolor postrero, pues espero morir ya con lo que lloro, cantando de lo que muero. ¡Ay!, ejemplo de firmeza, pues estás sin ti por mí también yo así imitaré tu fineza, quedando sin mí por ti. ¡Ay!, el alma a verte sube exhalada en triste canto porque cuanto vapor condensa esta nube es rocío de mi llanto. ¡Ay!, la postrera agonía se acerca en dulces gemidos y suspendidos anhelan tu compañía mi fe, mi ser, mis sentidos. ¡Ay!, apenas respiro, que la voz intercadente su fin siente,

y da el último suspiro diciendo Amor y Laurente.

Luis de Briceño (ca.1610-ca.1630)

Si queréis que os enrame la puerta

Si queréis que os enrame la puerta vida mía de mi corazón, si queréis que os enrame la puerta vuestros amores míos son. En el cielo hay dos estrellas que están querellando a Dios porque no las hizo a ellas tan hermosas como a vos. Si nos amamos los dos yo cantaré con razón, si queréis que os enrame la puerta vuestros amores míos son. Calle arriba, calle abajo vida, muerto me tenéis las hierbas se vuelven flores donde vos ponéis los pies. Mi querida verdad es que causándome pasión, si queréis que os enrame la puerta vuestros amores míos son.

Álvaro Torrente

Zarabanda del catálogo

Tengo el gusto hecho a cualquier mujer donde es mi querer queda satisfecho, éntrame en provecho hermoso y no feo, ¡téneme, deseo, que me bamboleo! De cualquier doncella ando enamorado, que es dulce bocado cuando gozo de ella, que el gusto y querella mucho me apresura. ¡Ala, ven, ventura, ala, ven y dura! Siéntome abrasar por casada honesta

que en medio la fiesta
la veo temblar;
y por despachar
mucho se apresura.
¡Ala, ven ventura,
ala, ven y dura!
Con la que es viuda
gusto de su trato
que me ralegra el rato
que la veo desnuda,
espetera aguda,
diestra en el meneo.
¡Téneme, deseo,
que me bamboleo!
El soltero gusto
ámolo en extremo,
porque nunca temo
que me dé disgusto,
doile muy al justo
en el enrizadero.
¡Ay, que me muero,
ay, que me muero!
Si pica de dama
y de ello presume,
huéleme a perfume,
cuando está en la cama;
muerde, aprieta y brama,
de dulzores llena.
¡María tan buena,
María de la puebla!
Si es entrada en días
con esta me pego,
que me enseña luego
cien mil niñerías
y las ansias mías
tienen gran recreo.
¡Téneme, deseo,
que me bamboleo!
Por quien más me muero
es por una beata,
que está como gata
en el mes de enero
y toma el puntero
tan amesurado,
¡para Antón pintado,
Antón colorado!
Amo a fregoncillas,
que son muy saladas
y en las rinconadas
las hago cosquillas,
que traen esas faldillas
oliendo a poleo.

¡Téneme, deseo,
que me bamboleo!
Quiero a la villana,
y es la que más quiero,
que si ve dinero
es blanda como cera
y en la delantera
no hay palmo vedado,
¡para Antón pintado,
para Antón colorado!
Al fin sea mujer
de cualquiera suerte,
que hasta la muerte
yo la he de querer,
y he de envejecer
en esta demanda,
¡ándalo, zarabanda,
que el amor te lo manda!

Anònim (s. XVII) / Giovanni Stefani

Miguel de Cervantes

¿Quién menoscaba mis bienes?

¿Quién menoscaba mis bienes?

Desdenes.

¿Y quién aumenta mis duelos?

Los zelos.

¿Y quién prueba mi paciencia?

Ausencia.

De este modo en mi dolencia

ningún remedio se alcanza,

pues me matan la esperanza,

desdenes, zelos y ausencia.

¿Quién me causa este dolor?

Amor.

¿Y quién mi gloria repugna?

Fortuna.

¿Y quién consiente mi duelo?

El Cielo.

De este modo yo recelo

morir de este mal extraño,

pues se aúnan en mi daño

amor, fortuna y el Cielo.

¿Quién me llorará mi suerte?

La muerte.

¿Y al bien de amor quién le alcanza?

Mudanza.

¿Y sus males quién los cura?

Locura.

De este modo no es cordura

querer curar la pasión,
cuando los remedios son
muerte, mudanza y locura.

Anònim (s. XVII)

Pedro Calderón de la Barca

Ya no les pienso pedir

Ya no les pienso pedir
más lágrimas a mis ojos
porque dicen que no pueden
llorar tanto y ver tan poco.

Álvaro Torrente

Francisco de Quevedo

Jácara de la trena

Ya está metido en la trena
tu querido Escarramán,
que los alfileres vivos
me prendieron sin pensar.
Andaba a caza de gangas,
y grillos vine a cazar,
que en mí cantan como en haza
las noches de por San Juan.
Entrándome en la bayuca,
llegándome a remojar
cierta pendencia mosquito
que se ahogó en vino y pan,
Al trago sesenta y nueve,
que apenas dije «allá va»,
me trujeron en volandas
por medio de la Ciudad.
Como ánima del sastre
suelen los diablos llevar,
iba en poder de corchetes
tu desdichado jayán.
Al momento me embolsaron
para más seguridad
en el calabozo fuerte
donde los godos están.
Hallé dentro a Cardeñoso,
hombre de buena verdad,
manco de tocar las cuerdas
donde no quiso cantar.
Sobre el pagar la patente
nos venimos a encontrar
yo y Perotudo el de Burgos,
acabóse la amistad.

Hizo en mi cabeza tantos
un jarro que fue orinal;
yo, por medio del cuchillo,
le trinché medio quijar.
Y otra mañana a las once,
víspera de San Millán,
con chilladores delante
y envaramiento detrás,
a espaldas vueltas me dieron
el usado centenar,
que sobre los recibidos
son ochocientos y más.
Fui de buen aire a caballo,
la espalda de par en par,
cara como del que prueba
cosa que le sabe mal.
Inclinada la cabeza
a monseñor cardenal,
que el rebenque sin ser papa,
cría por su potestad.
A puras pencas se han vuelto
cardo mis espaldas ya,
por eso me hago de pencas
en el decir y el obrar.
Agridulce fue la mano,
hubo azote garrafal,
el asno era tortuga,
no se podía menear.
Porque el pregón se entendiera
con voz de más claridad,
trujeron al pregonero
las Sirenas de la Mar.
Envíanme por diez años,
¡sabe Dios quién los verá!
a que, dándola de palos,
agravie toda la Mar.
Si tienes honra, la Méndez,
si me tienes voluntad,
forzosa ocasión es ésta
en que lo puedes mostrar,
que tiempo vendrá, la Méndez,
que alegre te alabarás,
que a Escarramán por tu causa
le añudaron el tragar.
A Mama, y a Taita el viejo
que en la guardia vuestra están,
y a toda la gurullada
mis encomiendas darás.
Fecha en Sevilla, a los cientos
de este mes que corre ya.
El menor de tus Rufianes
y el mayor de los de acá.

RAQUEL ANDUEZA, soprano

Nascuda a Pamplona, Raquel Andueza inicia la seva formació musical als sis anys. Posteriorment, becada pel Govern de Navarra i l'Ajuntament de Londres, amplia estudis a la Guildhall School of Music and Drama de Londres, on aconsegueix el Bachelor of Music amb menció honorífica i rep el premi School Singing. Poc després, coneix el mestre Richard Levitt, que ha estat el seu referent fins avui dia.

Ha col·laborat sovint amb diverses formacions: La Colombina, L'Arpeggiata, Orquestra Barroca de Sevilla, Gli Incogniti, La Tempestad, Al Ayre Español, El Concierto Español, Private Musicke, La Real Cámara, Hippocampus, B'Rock, Orphénica Lyra... Amb el tiorbista Jesús Fernández Baena, al 2010, funda La Galanía; formació que ha estat guardonada al 2014 com a millor grup barroc per l'Associació de Grups Espanyols de Música Antiga.

Actua com a solista en els principals festivals i auditoris de tot el món (París, Madrid, Barcelona, Brussel·les, Utrecht, Nova York, Praga, Frankfurt, Bucarest, Tòquio, Viena, Mèxic, Nàpols, Granada, Minneapolis, Berna, Panamà, Chicago, Londres, Hong Kong, Moscou, Bogotà...) i al 2012 debutà al Carnegie Hall, de Nova York i als Proms, de Londres.

Ha cantat sota la direcció de William Christie, Fabio Biondi, Emilio Moreno, Pablo Heras-Casado, Jacques Ogg, Monica Huggett, Eduardo López-Banzo, Christina Pluhar, Richard Egarr, Ottavio Dantone, Christian Curnyn, Sir Colin Davis i José Ramón Encinar, entre d'altres.

Raquel Andueza és convidada a impartir cursos de cant al Teatro Real, de Madrid; així com a les universitats de Burgos i Alcalá de Henares, i a l'AMUZ d'Anvers.

Ha fet enregistraments per a segells com Warner Classics, Virgin Classics, Glossa, K617, NB Musika, Accentus, OBS Prometeo i Zig-Zag Territoires. L'any 2010 va crear el seu segell, Anima e Corpo, les cinc gravacions del qual (*Yo soy la locura*, *In paradiso*, *Alma mía*, *Pegaso* i *Yo soy la locura 2*) han rebut les millors crítiques i premis de la premsa especialitzada.

Raquel Andueza va actuar per primera vegada al Festival de Torroella de Montgrí a l'edició de 2004 i hi va tornar a la de 2010.

LA GALANÍA

Formació musical fundada al 2010 per la soprano Raquel Andueza i Jesús Fernández Baena (tiorba), amb el propòsit d'interpretar música del Barroc, tant del segle XVII com del XVIII. Les seves interpretacions es caracteritzen per mantenir uns acurats criteris historicistes. A més, compta amb la col·laboració dels millors músics, tant nacionals com internacionals, especialitzats en aquest repertori. Com a eix central compten amb la soprano Raquel Andueza, que és convidada regularment als auditoris i festivals més importants del món.

La Galanía va debutar amb gran èxit a la Catedral de Pamplona amb l'*Stabat Mater* de Pergolesi i, ràpidament, va començar a tenir presència als més prestigiosos auditoris i festivals del món: Madrid, Berna, Berlín, Colònia, París, Bruges, Palma de Mallorca, Moscou, Hèlsinki, Nova York, Sant Sebastià, Innsbruck, Sevilla, Chicago, Brussel·les, Girona, Lió, Ciutat de Panamà, Palma de Mallorca, Aranjuez, Santiago de Compostel·la...

Al gener de 2011 va publicar el seu primer projecte discogràfic, *Yo soy la locura*, al segell Anima e Corpo. L'àlbum ha estat un èxit de crítiques i vendes, i va rebre el premi Festclásica, atorgat per l'Associació Espanyola de Festivals de Música Clàssica. Al 2013 va editar *Alma mía*, un recopilatori de les àries d'òpera i cantates més boniques d'Antonio Cesti, al qual ha seguit *Pegaso*, un compendi de salms i motets de Tarquinio Merula. Les dues gravacions també han rebut les millors crítiques i premis de la premsa.

La Galanía va rebre, al juny de 2015, el Premi al Millor Grup de Música Barroca, atorgat en la primera edició dels Premis de l'Associació de Grups Espanyols de Música Antiga. Així mateix, el seu disc *Pegaso* ha rebut el guardó al Millor Disc de l'Any 2014.

La Galanía debuta al Festival de Torroella de Montgrí.

Organitza:

Mitjans oficials:

Mitjans col·laboradors:

Amb el suport:

AC/E

Diputació de Girona

Girona

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estatut

CLUB NÀUTIC ESTARIT ESPORT - LLEURE - CULTURA

Sabadell Fundació

FUNDACIÓ VALVI

Estrella

AIE

urboser

Amb el mecenatge:

GISELA GRAHAM FOUNDATION

GRISART

GOETHE INSTITUT

PANINI

L'ESTARIT - ILLES MEDES Festival Música

Les Illes

el molinó

L'EMPORDA

ones

Fincasol

MASCOTRANS

LOGISTIC

Amb la col·laboració:

Ajuntament de Palafrugell

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Ajuntament de Palafrugell

CONSERVATORI DE MÚSICA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

CONSERVATORI DE MÚSICA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

es muc

TALLER DE MÚSICA

Citlins

Palau Robert

Palau Solterra

esport

Mediterània

GUILD HALL

CONSERVATORI DE MÚSICA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

CONSERVATORI DE MÚSICA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

es muc

TALLER DE MÚSICA

Citlins

Palau Robert

Palau Solterra

esport

Mediterània

esport

Mediterània

GUILD HALL

CONSERVATORI DE MÚSICA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

CONSERVATORI DE MÚSICA DE TORROELLA DE MONTGRÍ

es muc

TALLER DE MÚSICA

Citlins

Palau Robert

Palau Solterra

esport

Mediterània

esport

Mediterània

El Festival és membre de:

festclásica

El Festival dona suport a:

Conservatori de Torroella de Montgrí

ConArte INTERNACIONAL

Fundació Daniel & Nuria Carrasco

Institut Municipal de Música de Torroella de Montgrí

