

11 MAR. 2021 | 17.30 h | 19.30 h

Vandalia

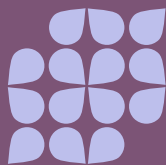
EDIFICIO CAJA RURAL DE ARAGÓN

COSO, 29

Saulus

FESTIVAL
MÚSICA VOCAL

11 MAR. 2021 | 17.30 h | 19.30 h

Vandalia

ENSALADAS, CANCIONES Y VILLANCICOS EN EL SIGLO DE ORO

MATEO FLECHA EL VIEJO (1481-1553)	Teresica Hermana La Negrina
JUAN VÁSQUEZ (1500-1560)	Zagaleja de lo verde Si el pastorcico es nuevo Si no os uviera mirado ¡Ay, ay, ay, ay, que raviero y muero! Covarde caballero
PEDRO GUERRERO (1520 -)	O más dura que mármol a mis quejas
JOAN BRUDIEU (1520-1591)	L'amor y la magestad
FRANCISCO GUERRERO (1528-1599)	Si tus penas no pruevo Niño Dios, d'amor herido Pan divino, gracioso O celestial medicina Acaba de matarme Todo quanto pudo dar
MATEO FLECHA EL VIEJO (1481-1553)	Ensalada "La bomba"

Rocío de Frutos - Soprano
Gabriel Díaz - Contratenor
Víctor Sordo - Tenor
Javier Cuevas - Bajo

El presente programa pretende ser una muestra de nuestra mejor tradición de canción española polifónica. Recogiendo la práctica de los siglos precedentes y fundiéndola con elementos de las nuevas corrientes europeas, estos autores lograron durante el siglo XVI llevar las ensaladas, canciones, villancicos, romances, madrigales... a sus más altas cotas.

Mateo Flecha el Viejo ha pasado a la historia por su aportación al género de las ensaladas, composiciones vocales polifónicas que mezclan estilos, idiomas, texturas, ritmos... En ellas aparecen combinados elementos profanos y religiosos; formas musicales y estilos compositivos cortesanos o refinados se alternan con fragmentos de inspiración popular; el castellano se mezcla con otros idiomas, algunos incluso inventados (en *La Negrina*, por ejemplo, se refleja el habla de negros con la visión de la época) e incluso se emplean onomatopeyas o efectos sonoros; fragmentos dramáticos son sucedidos por otros cómicos; contrapunto y homofonía se suceden... Estas piezas, que incluían con frecuencia préstamos musicales o literarios de otras obras, fueron compuestas asociadas inicialmente a las celebraciones navideñas, pero pronto sobrepasaron este ámbito y se volvieron enormemente populares. Prueba de ello es que, aparte de su publicación posterior como colección en Praga, aparecen algunas ensaladas de Mateo Flecha incluidas en los Cancioneros de Uppsala, Barcelona o Medinaceli y autores del prestigio de Valderrábano, Pisador, Fuenllana o el propio Morales se inspiraron en ellas para realizar adaptaciones u obras paródicas. Se han incluido dos ensaladas en el programa. "La Negrina" celebra el nacimiento de Jesús por distintos grupos de pastores camino a Belén, cada uno en su idioma y estilo propios. "La bomba" narra la historia de un naufragio de un barco. Los marineros de distinto origen invocan a la Virgen y otros santos para salvarse. De nuevo, se trata de una alegoría, el naufragio de las almas pecadoras que son redimidas con la llegada de Jesús.

Joan Brudieu, francés de nacimiento afincado en Cataluña, tomó el relevo de Mateo Flecha y continuó aportando nuevas composiciones al género de la ensalada. Una selección de una de ellas ("Las cañas") se incluye también en el programa como muestra de su continuidad a lo largo del siglo XVI, si bien cada vez más desplazadas por los nuevos géneros. *Amor y la magestad* narra un combate de cañas, un juego de origen musulmán similar a un torneo que se disputaba entre dos equipos de jinetes que debían derribarse lanzándose por turnos unas cañas. En este caso combaten el equipo del *Amor y el de la Magestad*, como metáfora de la lucha entre ambos bandos en la vida de los hombres.

Juan Vázquez, aunque nacido en Badajoz, es por formación y actividad representante de pleno derecho de la escuela sevillana de polifonía, pues desarrolló gran parte de su trabajo al servicio de familias nobles sevillanas. Fue admirado por sus contemporáneos, que versionaron muchas de sus composiciones, y fue el único compositor que publicó en España tres colecciones (conservadas hoy), un logro excepcional que ni siquiera Morales o Guerrero alcanzaron. Su aportación es fundamental porque dedicó gran parte de su esfuerzo a la composición de canciones profanas en castellano, recogiendo y renovando la tradición de cancioneros del siglo XV, incluyendo los villancicos (también cultivados por Mateo Flecha), cuando el interés de sus contemporáneos parecía haber comenzado a volcarse ya hacia el campo religioso. El éxito de Juan Vázquez se explica en parte gracias a su

capacidad de aunar los aspectos más tradicionales del género con las nuevas corrientes imperantes. Combinó así el uso de textos tradicionales, romances viejos, canciones en la tradición folclórica castellana y andaluza, con nuevos textos de la lírica amorosa castellana del XVI; melodías populares y campesinas medievales originales o recreadas con otras de estilo más cortesano y galante. Se mezclan influencias del estilo imitativo, la canción francesa, el floreciente madrigal italiano o las villanescas.

Francisco Guerrero mantendría viva esta tradición con sus villanescas. Formado con su hermano **Pedro** en Sevilla, de quien se ofrece también una obra en programa, y más tarde con el también sevillano **Cristóbal de Morales**, fue requerido para ocupar diversos puestos de responsabilidad hasta culminar con su nombramiento como maestro de capilla de la catedral de Sevilla, cargo de referencia reconocido con el máximo prestigio musical internacional en la época.

Guerrero fue un compositor prolífico. Al igual que su maestro Morales, logró publicar en el extranjero, pero fue el único que consiguió hacerlo de manera regular (Sevilla, Venecia, Roma, París, Lovaina...), pese a realizar su carrera en España. Realizó numerosos viajes internacionales y recibió el reconocimiento de monarcas y otros personajes relevantes fuera de nuestras fronteras. La repercusión de su obra en América, donde fue considerado una figura musical de referencia durante su vida, fue enorme y se mantuvo viva durante los dos siglos posteriores. Sus composiciones fueron copiadas e interpretadas con regularidad en las instituciones eclesíásticas del Nuevo Mundo hasta bien entrado el siglo XVIII.

De entre su obra, las Canciones y villanescas espirituales, publicadas en 1589 en Venecia, constituyen un monumento del patrimonio musical español de todos los tiempos. Publicadas diez años de su muerte, cuando contaba 61 años, y en el culmen de su prestigio, son obras de madurez de una calidad excelsa. A diferencia de Morales o Lobo y siguiendo la estela de Vázquez, Guerrero cultivó el género de la canción, sacra y profana, en español y con un lenguaje compositivo y estilo comunes a ambos tipos de canciones, fuesen estas a lo divino o a lo humano. Además, no tuvo reparo alguno en adaptar textos religiosos a canciones inicialmente concebidas como profanas y publicarlas junto con el resto de villanescas espirituales, lo que contribuyó a dotar a las canciones sacras de una frescura y una variedad en el rango de afectos fuera del alcance de sus coetáneos. Su estilo cantable, transparente y aparentemente sencillo, sin abuso de cromatismos, anticipa la armonía funcional y adelanta elementos propios de la historia musical posterior.

Juan Vázquez, Pedro y Francisco Guerrero son brillantes exponentes del Siglo de Oro, al que la escuela sevillana de polifonía contribuyó de manera decisiva. Estos autores gozaron de prestigio e influencia notables más allá de la península, en Europa y el Nuevo Mundo, y sirvieron de modelo e inspiración a las siguientes generaciones de compositores. Contribuyeron al esplendor máximo del Renacimiento y sentaron las bases para la transición al Barroco, sirviendo de bisagra entre la tradición áurea y la arrolladora nueva práctica barroca que iría introduciéndose durante el siglo XVII.

Mateo Flecha el Viejo (1481-1553)

TERESICA HERMANA

Teresica hermana
de la faririrá!
hermana Teresa

Teresica hermana,
si a ti pluguiesse,
Una noche sola
contigo durmiesse.
de la faririrá
hermana Teresa

Una noche sola
yo bien dormiría
mas tengo gran miedo
que m'empreñaría,
de la faririrá
hermana Teresa

Llaman a Teresica y no viene
tan mala noche tiene.
Llámala su madre y ella calla,
juramento tiene hecho de matarla.
¡Que mala noche tiene!

LA NEGRINA

Cumplido es ya nuestro deseo
remediado es nuestro mal
cante el linaje humanal:
"Gloria in excelsis Deo"
pues Dios se ha hecho mortal.

No hay cosa igual
que querer hoy Dios nascer.
Gran plazer, joh gran plazer!
Pues amana la gaznata:

"Cordero que al lobo mata
non más de verte nascer,
¿quien pensáis que deve ser?"

Pues que tan bien lo has chapado
dínos quien es esse tal.
Es el Verbo encarnado,
en la Virgen sin pecado,
sin pecado original.
Pues entona aquí, Pascual,
un cantar si Dios te dexa:

"N'Eulàlia vol gonella, Bernat,
n'Eulàlia vol gonella.
Ay, vol-la de palmella, Bernat,
amb u rossegall darrera, Bernat,
N'Eulàlia vol gonella".

No nos cansemos, con plazer cantemos
pues Dios y hombre es ya nascido.
¿Qué hará aquel perdido Lucifer
pues que le quitó su ser
la Virgen, madre y esposa?
"Florida estava la rosa,
que o vento le volvía la folla".

Caminemos y veremos
a Dios hecho ya mortal
¿qué diremos, qué cantemos
al que nos libró de mal,
y al alma de ser cativa?
¡Viva, viva, viva, viva!
canta tu y responderé:

"San Sabeya, gugurumbé,
alangandanga, gugurumbé".
"Mantenga señor Joan Branca,
mantenga vossa merçé".
¿Sabé como é ya nacido
aya em Berem,
un Niño muy garrido?
Sa muy ben, sa muy ben.
"Vamo a ver su nacimiento,
Dios, pesebre echado está.
Sa contento. Vamo ayá.
¡Sú! Vení que ye verá.
Bonasa, bonasa.
Su camisoncico rondaro,
çagarano, çagarano.
Su sanico coyo roso.
Sa hermoso, sa hermoso,
çucar miendro ye verá.
Alangandanga gugurumbé.

San Sabeya, gugurumbé,
alangandanga, gugurumbé.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Juan Vásquez (1500-1560)**Zagaleja de lo verde.**

Muy hermosa en tu mirar,
 Quédate a Dios, alma mía,
 Que me voy deste lugar.
 Yo me voy con mi ganado,
 Zagala d'aquest'exido,
 No me verás en el prado
 Entre las yerbas tendido.
 Desde agora me despido
 De mi plazer y holgar.
 Quédate a Dios, alma mía,
 Que me voy deste lugar.

Si el pastorcico es nuevo

Y anda enamorado,
 Si se descuida y duerme,
 ¿Quién guardará el ganado?
 Digas, el pastorcico,
 Galán y tan pulido
 ¿Cuyas eran las vacas
 Que pastan en el río?
 Vuestras son, mi señora,
 Y mío es el suspiro.
 Si se descuida y duerme
 ¿Quién guardará el ganado?

Si no os uviera mirado

Pluquier'a Dios que n'os viera;
 Porque mi vida no fuera
 Cativa de su cuidado.
 Mas, pues os é conocido
 Solamente por quereros,
 Quiero más quedar perdido
 Que cobrado por no veros.

¡Ay, ay, ay, que ravio y muero

Y no sé si soys servida
 Con mi muerte o con mi vida!
 Si os sirviese con mi muerte,
 Yo la tomaré de grado,
 Siquiera veré acabado
 Mal tran grave, duro y fuerte
 Mas ¡ay, ay, ay, que nunca espero
 Veros, señora, servida,
 Ni con muerte ni con vida!

Covarde cavallero.

¿De quién avedes miedo,
 Durmiendo conmigo?
 De vos, mi señora
 Que tenays otro amigo.
 ¿Y d'esso avedes miedo,
 Covarde caballero?
 Covarde cavallero,
 De quién avedes miedo?

Pedro Guerrero (1520 -)**O más dura que mármol a mis quexas**

y al ençendido fuego en que me quemo
 más helada que nieve, Galatea!,
 estoy muriendo, y aún la vida temo;
 témola con razón, pues tú me dexas,
 que no hay, sin ti, el vivir para qué sea.
 Vergüença he que me vea
 ninguno en tal estado,
 de ti desamparado,
 y de mí mismo yo me corro agora.
 ¿De un alma te desdeñas ser señora,
 donde siempre moraste, no pudiendo
 de ella salir un hora?
 Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.

Joan Brudieu (1520-1591)

L'AMOR Y LA MAGESTAD

L'Amor y la Magestad,
se tienen malas entrañas,
y por hazer l'amistat
quieren jugar a las cañas.
- ¿Quién salte a jugar con ellos?
- Cada qual en su valía.
¡Oh, qué linda cavallería!
¡Qué plazer será de vellos!

Ya tocan los atabales,
trompetas y menestriales,
¡Oh, qué músicas reales!
¡Oh, qué fiestas tan sotiles!
La Magestad entra ya afuera
y arremete la carrera.
¡Aparta, aparta, aparta!
¡Qué buena carrera dió
y que lança que metió,
y cuán bien que la rodea!
Blanco y negro es su librea.

Cada qual en su cabeça
se apriete la caperuça,
que la música empieza
de tocar la escaramuça.
La Magestad envía
a dos de su compañía
que arremetan los primeros.
¡Ea, caballeros!
¡Adargaos, adargaos!
¡Oh, qué cañas que tiraron!
El Amor sale contento,
el Regalo y el Contento.
¡Adarga, adarga, adarga!
¡Oh, qué cañas que tiraron!
Buenas, mas por negligencia
la Templança y la Prudencia
no muy bien se adargaron.
La Justicia y Fortalesa
sallen con la Magestad.
¡Adarga, adarga, adarga!

Mas con qué serenidad
se vuelven los del Amor,
y adargáronse mejor.
Ya sobresalle el Amor
con el Deleyte y Favor
contra los del otro bando.
¡Ya el juego va calentando!
¡Oh, que juego bien travado
y cuán bien ordenado!
¡Oh, qué gracioso ruido:
la Magestad ha caído!

Sepamos cómo cayó:
El cavallo entropesó,
luego el Amor ha vencido.
Por el Amor queda el campo
y quedará, y quedará
que él es siempre vencedor.
¡Victoria, señores!
¡Victoria en amores!

Francisco Guerrero (1528-1599)

Si tus penas no pruevo, o Jesús mío,
vivo triste y penado.
Hiéreme, pues el alma ya te é dado.
Y, si este don me hizieres,
mi Dios, claro veré que bien me quieres.

Niño Dios d'amor herido,
tan presto os enamoráis,
que apenas avéis naçido,
quando d'amores lloráis.
En esa mortal divisa,
nos mostráis bien el amar,
pues, siendo hijo de risa,
lo trocáis por el llorar.
La risa nos ha cabido,
el llorar vos lo aceptáis,
y apenas avéis naçido,
quando d'amores lloráis.

Pan divino, gracioso, sacrosanto
 manjar que da sustento al alma mía:
 dichoso fue aquel día, punto y hora,
 que'n tales dos especies Cristo mora,
 que si el alma' stá dura,
 aquí se ablandará con tal dulçura.
 El pan que'stás mirando, alma mía,
 es Dios que'n ti reparte gracia y vida
 y, pues que tal comida te mejora,
 no dudes de comerla desde agora,
 que, aunque'stuvieras dura,
 aquí te ablandarás con tal dulçura.

¡O celestial medicina!

¡O sancto y dulçe manjar, sangre benigna!
 Acertado errar, dichoso enfermar,
 que tuvo tal medio para sanar.
 ¿Quién pensó que, muerto Adán,
 tal segundo Adán nasçiese,
 y, lo qu'él adoleciese, sanase con este pan?
 ¡O carne y sangre divina!
 ¡O sancto y dulçe manjar...

Acaba de matarme, o amor fiero,
 que más quiero la muerte
 que vida de tal suerte;
 mas, dexa ir primero
 mis últimos suspiros
 del pecho duro y fuerte
 a Christo'n cruz clavado,
 por dar remedio y fin a mi pecado.

Todo quanto pudo dar

este día nos á dado:
 Dios y hombre'n un bocado.
 Tiene Dios tanto poder,
 que a todo poder excede,
 pues, con solo su querer,
 todo quanto quiere, puede.
 Puede y quiere que nos quede.
 Supo dar oy abreviado,
 Dios y hombre'n un bocado.

Mateo Flecha el Viejo (1481-1553)

ENSALADA "LA BOMBA"

¡Bomba, bomba, y agua fuera!
 ¡Vayan los cargos al mar
 que nos ymos anegar!
 ¡Do remedio no se espera!
 ¡A l'escota socorred!
 ¡Vosotros id al timón!
 ¡Qué espacio! ¡Corred, corred!
 ¿No veis nuestra perdición?

Essas gúmenas cortad
 porque se amaine la vela.
 ¡Hazia acá contrapesad!
 ¡Oh, que la nave se asuela!
 ¡Mandad calafetear
 que quizá dará remedio!
 ¡Ya no ay tiempo ni lugar,
 que la nau se abre por medio!

¿Qué haremos?
 ¿Si aprovechará nadar?
 ¡Oh, que está tan bravo el mar,
 que todos pereçeremos!
 Pipas y tablas tomemos.
 Mas, triste yo, ¿que haré?
 Que yo, que no sé nadar, ¡moriré!

Virgen madre, yo prometo
 Rezar con tino tus horas.
 Si, Juan, tu escapas, hiermo moras.
 Monserrate luego meto.
 Yo, triste, ofrezco también,
 en saliendo deste lago,
 ir descalço a Santiago,
 eu yendo a Jerusalén.

¡Santa Virgen de Loreto,
 sant Ginés, socorrednos!
 ¡Que me ahogo, santo Dios!
 ¡Sant Elmo, santo bendito!
 ¡Oh, virgen de Guadalupe,
 nuestra maldad no te ocupe.
 ¡Señora de Monserrate,
 oý, señora y gran rescate!

¡Oh gran socorro y bonança!
 ¡Nave viene en que escapemos!
 ¡Allegad, allegad que pereçeremos!
 ¡Socorred, no aya tardança!
 ¡No sea un punto detenido,
 señores, esse batel!
 ¡Oh, qué ventura he tenido,
 pues que pude entrar en él!

Gratias agamus Domino Deo nostro.
 Dignum et justum est,
 de tan grande beneficio
 reçebido en este día.

Cantemos con alegría
 Todos hoy por su servicio.
 ¡Ea, ea, sus, empecemos!
 Empieça tú, Gil Piçarra,
 A tañer con tu guitarra
 Y nosotros te ayudaremos.

Esperad que esté templada.
 Tiemplala bien, hi de ruin.
 Dendén, dendén, dindirindín.
 ¡Oh, como está destemplada!
 ¡Acaba, maldito, ya!
 Dendén, dendén, dindirindín.
 ¡Es por demás!
 Sube, sube un poco más.
 Dendén, dendén, dindirindín.
 ¡Muy bien está!

Ande pues, nuestro apellido,
 el tañer con el cantar
 concordés en alabar
 a Jesús rezién nacido.

Dindirindín, dindirindín.
 Bendito el que ha venido
 A librarnos de agonía
 bendito sea este día
 que nació el contentamiento.
 Remedió su advenimiento
 mil enojos.
 Dindirindín, dindirindín
 Benditos sean los ojos
 Que con piedad nos miraron
 Y benditos, que así amansaron
 Tal fortuna.

No quede congoxa alguna,
 Demos prissa al navegar
 poys o vento nos ha de llevar.
 ¡Garrido es el vendaval!
 No se vio bonança igual
 sobre tan gran desatiento.
 Bien ayas tú, viento,
 que así me ayudas contra fortuna.

Gritá, gritá, todos a una gritá:
 ¡Bonança, bonança, salvamento!
 Miedo ovistes al tormento,
 no teniendo ya sperança.

¡O modicae fidei!
 Ello está muy bien así.
 Gala es todo, a nadie hoy duela
 la gala chinela, la gala chinela.

Mucho prometemos en tormenta fiera
 mas, luego ofrecemos infinita çera.
 De la gala chinela, la gala chinela.

¡A Dios, señores!
 ¡A la vela!
 Nam si pericula sunt in mari,
 pericula sunt in terra
 et pericula in falsis fratribus.

Vandalia

V

L nombre de la agrupación hace referencia a sus orígenes andaluces, pero también a su intención de abordar programas vocales de música histórica con especial atención al repertorio español. A sus miembros les une una línea de trabajo y formación común durante casi una década bajo la dirección artística de Lluís Vilamajó, Lambert Climent y Carlos Mena en el seno del Coro Barroco de Andalucía.

Con este punto de partida han desarrollado sus carreras profesionales independientes en grupos de música antigua de referencia en el panorama español y extranjero (Capella Reial de Catalunya, Collegium Vocale Gent, Grande Chapelle, Al Ayre Español, Musica Ficta, Los Músicos de Su Alteza, Nova Lux Ensemble, Choeur de Chambre de Namur, Forma Antiqua, Ghislieri Consort, Vox Luminis, Capella de Ministrers...), coincidiendo en numerosos proyectos.

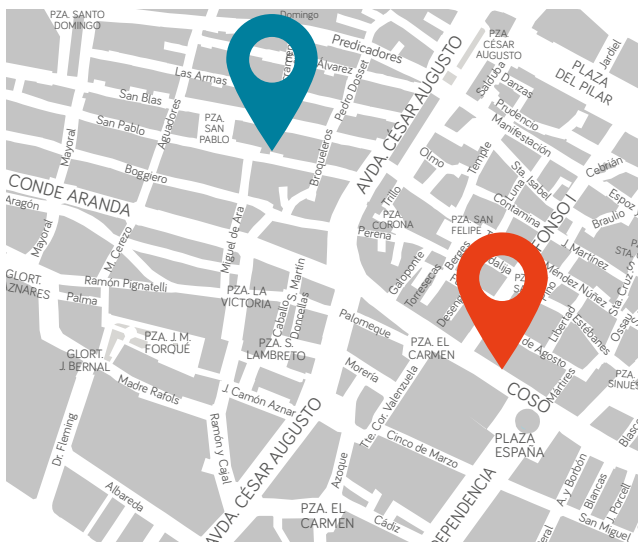
En 2013 vio la luz el CD "Espacios sonoros en la Catedral de Jaén. Juan Manuel de la Puente (1692-1753)" con la Orquesta Barroca de Sevilla bajo la dirección de Enrico Onofri y Lluís Vilamajó y la participación de un grupo de cantantes que fue el origen del grupo vocal VANDALIA. Desde entonces, el grupo ha sido requerido para ofrecer conciertos numerosas ciudades españolas, así como en el extranjero (Francia, Noruega, India, Colombia o México entre otras).

En septiembre de 2016 se lanzó el CD de VANDALIA en formación de cuarteto vocal y arpa para el sello Brilliant. Se trata de un monográfico dedicado a las Canciones a 3 y 4 voces de Juan Vásquez (1500-1560), compositor del Siglo de Oro de la escuela andaluza.

En mayo de 2018 vio la luz el CD "Hirviendo el mar" para el sello Ibs Classical, realizado en colaboración con el arpista Manuel Vilas (Ars Atlántica), una grabación monográfica de tonos humanos polifónicos inéditos del barroco español para cuarteto vocal y arpa. Fruto de esta satisfactoria experiencia, ambos grupos se embarcaron en el ambicioso proyecto de grabar un CD doble dedicado al Cancionero de la Sablonara gracias.

En marzo de 2020 se presentó en el Teatro de la Zarzuela este nuevo CD doble de Vandalia y Ars Atlántica dedicado al Cancionero de la Sablonara con el sello Ibs Classical, un proyecto financiado por la prestigiosa Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA obtenida por Rocío de Frutos en 2018 para su realización y que ha obtenido el Premio a la Mejor Investigación de 2020 de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA). En la misma edición de premios, Vandalia ha sido reconocido como mejor grupo de música antigua de 2020 por la prensa especializada.

6 FEB. 2021 | 17 h
Grupo Vocal Kea

28 FEB. 2021 | 16.00 h | 17.45 h
El Refectorio

20 MAR. 2021 | 17 h
Saulus Ensemble

IGLESIA DE SAN PABLO
 SAN PABLO, 42

19 FEB. 2021 | 17.45 h
Tetraphilla Ensemble

11 MAR. 2021 | 17.30 h | 19.30 h
Vandalia

EDIFICIO CAJA RURAL
 DE ARAGÓN
 COSO, 29

UN PROYECTO INTEGRAL CONCEBIDO POR **TETRAPHILLA ENSEMBLE** CON EL OBJETO DE DIFUNDIR Y PROMOVER LA MÚSICA VOCAL DESDE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

PROMOTOR:

PATROCINADORES:

CO-PATROCINADORES:

ACTIVIDAD FINANCIADA POR:

COLABORADORES:

