

AC/E
ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

75 ANIVERSARIO
DEL CSIC
CONCIERTO
CONMEMORATIVO

LA GRANDE CHAPELLE
Albert Recasens, *director*

Cuarto centenario del nacimiento
de Juan Hidalgo (1614-2014)

Música para el Rey Planeta

REAL JARDÍN BOTÁNICO
24 de noviembre de 2014 ~ 19.00 horas

Programa

¡Venid, querubines alados...!, a 4, villancico
a Nuestra Señora*

Mas, ¡ay, piedad!, a 3, villancico de Miserere*

Escuchad mi voz, dúo al Santísimo Sacramento*
(INSTRUMENTAL)

Quedito, pasito, a 4, cuatro de la zarzuela *Ni amor
se libra amor* (1662)

Anarda divina, dúo [a lo humano]*

Ay amor, ay ausencia, [tono] a solo

Cuando el alba aplaude, a 3, villancico
al Santísimo y a Nuestra Señora*

Suprema deidad que miro, a 4, villancico de Pasión
(1677)*

Antorcha brillante, a solo y a 4, villancico
al Santísimo Sacramento*

¡Ay, corazón amante!, tonada humana a solo

Luceros y flores, arded y lucid, solo a Nuestra
Señora*

Pues adoro una oblea, dúo al Santísimo*
(INSTRUMENTAL)

Aunque en el pan del cielo, a 3, [tono] al Santísimo
Sacramento*

Ay, cómo gime, a 4, tono de la zarzuela *Los celos
hacen estrellas* (1672)

* Recuperación musicológica

Transcripciones/ediciones: Mariano Lambea (CSIC-
IMF). Revisión filológica: Lola Josa (UB)

Intérpretes

María Eugenia Boix, *soprano*

Lina Marcela López, *soprano*

Gabriel Díaz Cuesta, *contratenor*

Gerardo López Gámez, *tenor*

Violines

Pável Amílcar

Agnieszka Rychlik

Viola de gamba / Violón

Sara Ruiz

Tiorba

Charles-Edouard Fantin

Arpa

Johanna Seitz

Bajón

Emmanuel Vigneron

Percusión

Marc Clos

Órgano positivo

Herman Stinders

ALBERT RECASENS, *director*

Quatro, de Juan Hi-
dalgo Almo
No al Amor A Couar

El compositor y sus obras

En este 2014 celebramos el cuarto centenario del nacimiento de Juan Hidalgo de Polanco (1614-1685), una de las grandes figuras musicales del siglo XVII español. A pesar de su importancia en la historia de la música hispana, sigue existiendo un gran desconocimiento en torno a su obra y su biografía. Hidalgo fue arpista de la Capilla Real (1633) y, posteriormente, maestro de la Real Cámara (1645), al servicio de los reyes Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700). Como tal tenía que componer música para los espectáculos que se organizaban en la Corte para conmemorar las fiestas dinásticas o celebrar los acontecimientos políticos relevantes. No es de extrañar, por tanto, que Hidalgo, responsable de trasladar la imagen exaltatoria del Rey Planeta (Felipe IV), encarnara el ideal estético de la monarquía hispana. En la trayectoria profesional y artística de Juan Hidalgo destaca, sin duda, la estrecha colaboración con el gran dramaturgo Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), que culminó con la composición de las óperas españolas más antiguas conocidas hasta el presente: *La púrpura de la rosa* y *Celos, aun del aire matan*.

Pero la inspiración de Juan Hidalgo no se circunscribió única y exclusivamente a la música teatral, ya que las copias manuscritas de sus *villancicos* y *tonos a lo divino* conservadas en diversos archivos y bibliotecas de Europa y América (Madrid, Barcelona, El Escorial, Segovia, Valencia, Burgos, Salamanca, Valladolid, Múnich, Guatemala, Lima, Sucre, San Francisco y Nueva York)

atestiguan su capacidad artística para la composición de música religiosa en lengua romance.

Cultivó con maestría las formas poético-musicales de influencia italiana (recitativos, ariosos, arias, dúos y *ritornellos*), alternándolas con las formas imperantes en la cultura musical hispana (*tonos humanos* a solo y a cuatro voces con *coplas* y *estribillo*) de ascendencia popular y carácter danzable. Hidalgo supo amalgamar a la perfección el elaborado conceptismo poético con la expresividad musical más refinada. En el siglo XVII español los recursos técnicos empleados en el arte de la composición por los músicos son similares tanto para la música profana (camerística y teatral), como para la música religiosa con texto en lengua romance. La simbiosis estilística o técnica entre el repertorio eclesiástico y el repertorio del siglo corre paralela con la imbricación espiritual y sensible entre la esfera sacra y la profana. Por otra parte, el interés primordial de los compositores de la época era trasladar al pentagrama, de manera absolutamente inteligible y reconocible para el oyente, los sentimientos y situaciones anímicas expresados en los textos poéticos. Compositores y poetas pretendían mover los afectos y provocar en el oyente y espectador un impulso mucho más emotivo que racional; y para conseguirlo, si los pintores no dudaban en acentuar toda la carga “patética” de su obra a través del color y la composición, los músicos y los poetas hacían lo propio apoyándose en la fusión de verso y música para sumarse al reto histórico de poner a prueba estéticamente, y con convicción, el auténtico poder de la música.

Investigación y recuperación musicológicas en el CSIC

Las obras que se escucharán en el presente concierto constituyen una recuperación musicológica —estreno en tiempos modernos— acometida en ocasión del cuarto centenario del nacimiento del maestro. La restitución ha sido compleja debido a la dispersión de las fuentes, las numerosas variantes y los falsos anónimos. Se ha querido ofrecer una selección más allá de la obra teatral de Hidalgo, más conocida y estudiada, adentrándonos en el casi ignoto terreno de los tonos cortesano-profanos y las piezas sacras en castellano que tanta difusión tuvieron en España y América en el siglo XVII.

En el seno de la Institución Milá y Fontanals del CSIC, el Centro de investigación en Humanidades del CSIC en Cataluña, se lleva a cabo una investigación aplicada en los archivos y bibliotecas de obras que aún permanecen inéditas y cuya calidad artística esté fuera de toda duda. Posteriormente se realiza la transcripción a notación musical moderna siguiendo la metodología científica adecuada para facilitar a los intérpretes la lectura correcta de las obras. Las partituras resultantes vienen acompañadas del pertinente estudio musicológico, estilístico y analítico que permita en todo momento el perfecto asesoramiento para el intérprete. Estas partituras, publicadas por la Editorial CSIC, están ya listas para su interpretación en conciertos y/o su grabación con cantantes e instrumentistas de reconocido prestigio internacional, especializados en la interpretación de la

música antigua española con criterios historicistas e instrumentos originales.

A través de «Música Poética», la colección discográfica de música antigua del CSIC editada en formato de CD, se difunden a escala internacional a través de las redes de distribución existentes y con el apoyo de medios de comunicación y prensa especializada. Se asegura así la transferencia de conocimientos a la sociedad con un impacto significativo.

El CSIC, desde hace décadas, está comprometido con el estudio, la recuperación y la difusión de nuestro patrimonio musical histórico, tan valorado e importante como, asimismo, todavía ignorado en su auténtica dimensión.

La Grande Chapelle

La Grande Chapelle es un conjunto vocal e instrumental de música antigua con vocación europea. Toma su nombre de la célebre capilla musical de la Casa de Borgoña y, posteriormente, de Habsburgo, que sirvió a la rama española hasta entrado el siglo XVII, y a cuyo frente estuvieron maestros como N. Gombert, F. Rogier o M. Romero. Como en su época, La Grande Chapelle está formada por avezados intérpretes procedentes de diferentes países europeos. Esta heterogeneidad de la plantilla constituye un sello distintivo del conjunto, que rehúye la uniformidad tímbrica y da prioridad a los relieves sonoros. En poco tiempo se ha erigido en referencia ineludible en el panorama de la música antigua española, gracias al equilibrio de sus versiones —con acento sobre las voces— y al rigor musicológico.

Está ofreciendo con sorprendente éxito una nueva visión del gran repertorio vocal hispano, siempre con experimentados solistas internacionales. Mediante su trabajo concienzudo de recuperación del patrimonio musical español, ya sea en conciertos o grabaciones, se ha granjeado el respeto de las instituciones y la crítica.

Fundada por el maestro Ángel Recasens (+) y dirigida actualmente por Albert Recasens, inicia su empresa en 2005, a partir de los resultados de la antigua Capilla Príncipe de Viana. Dicha transformación fue motivada por la necesidad de emplear grandes efectivos, a la luz de las investigaciones musicológicas propias llevadas a cabo en los últimos años.

Ju, Vidalgo.