

PROGRAMA - I -

“Música humana, divinas palabras” Del Ars Nova al Renacimiento

Ingartze Astuy

voz, órgano

Germán Torrellas

flauta, fídula, vihuela de arco, guitarra barroca

Gemma Torrellas

fídula, órgano, violonchelo

PRESENTACIÓN

Después de una larga experiencia como concertistas, intentando ofrecer al público lo mejor de nuestra música histórica española, en innumerables ocasiones en iglesias (toda nuestra música está tan relacionada con la historia de la iglesia que es prácticamente imposible considerar la una sin la otra), después de haber recibido de estos espacios magníficos una corriente profunda de inspiración, de espiritualidad, de esencia expresiva, de inquietud existencial, de arte en estado puro; hemos pretendido con este programa ofrecer un ramillete de flores sonoras, de latidos intemporales, que participen íntimamente de la idea esencial del Románico.

Es por ello que comenzamos nuestro concierto con estos “Gozos del Románico”, continuando desde ahí nuestra andadura por ese universo magnífico que es nuestra música a lo largo de todo el Renacimiento.

El equilibrio estético, la conjunción de influencias estilísticas, la sobriedad grandiosa, la distribución magnífica de los espacios, la presencia indudable de una corriente de sentimientos sublimes que llenan estos templos, tan vinculados a nuestra historia, incide directamente en la creación musical de todos los compositores del final de la Edad Media. Esa influencia, a nuestro entender, permanece en la música española durante el Renacimiento y es la base fundamental del estilo español.

La raíz litúrgica inicial, los conductus, hoquetus y motetes, abre para nuestros artistas una puerta expresiva que propicia la creación de unas formas estilísticas que se impregnan de la cultura popular, de la lengua popular, del romance... En este concierto tratamos de poner un ornamento más a ese monumento maravilloso que nos legaron nuestros antepasados: el ornamento musical para unos muros plenos de Historia, Cultura y Arte.

Germán Torrellas

PROGRAMA DE CONCIERTO

GOZOS DEL ROMÁNICO

Ave Verum Corpus	
Melis Stilla	Anónimos, Códice de las Huelgas, S. XIII
Serena Virginum	Anónimo, Códice de Madrid, S. XIII
Inperayritz de la ciutat ioyosa	
Mariam Matrem	Anónimos, Llivre Vermell, S. XIV

EL CACIONERO DE PALACIO

Danza alta	F. de la Torre, S. XV
Dios te salve, Cruz preciosa	Anónimo, Cancionero de Palacio, S. XV
A quién debo yo llamar	
Antonilla es desposada	Juan del Encina, S. XV

EL DESPERTAR DEL RENACIMIENTO

Árboles, yerbas y plantas (*)	Anónimo, S. XVI
Dos Recercadas	Diego Ortiz, S. XVI
Si tus penas no pruebo	
¡Oh, Virgen!	Francisco Guerrero, S. XVI

ECOS DEL SIGLO DE ORO

En una playa amena	M. Romero "Capitán", S. XVII (C. de Sablonara)
Como suele el blanco cisne	
Siete años de pastor	
Vivo yo, mas ya no yo	Anónimos, Romances y letras, S. XVII

PROGRAMA - II -

Mística, música y poesía

MÍSTICA, MÚSICA Y POESÍA EN EL SIGLO DE ORO

"...DE LA MUERTE Y LA ESPERANZA"

Una reflexión profunda sobre el sentido último de la existencia y su trascendencia mística, de la mano de los poetas y músicos españoles del Renacimiento.

PRESENTACIÓN

Si hay un momento culminante en la existencia de todo creyente, si la condición humana está sujeta a una prueba definitiva, última e irrenunciable, ésta es, sin duda, la muerte. Sobre ella, sobre la actitud ante sus consecuencias, previas y futuras, y sobre la esperanza gozosa en esa muerte unida a los sentimientos amorosos más sublimes, sobre el Amor y la muerte, en fin, hemos realizado el programa. Contamos para ello con la colaboración de Pilar Gordillo, que nos ayudó en la selección de los textos poéticos y en

la confección ideológica del programa, dándonos las pautas principales para presentarlo en esos cinco pasos fundamentales en los que las almas alcanzan por fin la gloria eterna.

La producción poética y musical sobre la muerte y su relación íntima con el amor durante los siglos XVI y XVII es enorme. No en balde esta idea forma parte fundamental del pensamiento renacentista y propone una vía de expresión que trasciende incluso al amor "humano". Buena prueba de ello son los textos poéticos y la música que escuchamos en este concierto. La mística mas elevada no se encuentra solo en la obra de Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz, está también presente, con una magnífica profundidad expresiva, en la creación artística de la mayoría de los músicos y poetas del Renacimiento y el Siglo de Oro.

(NOTA: Este concierto se creó para ser interpretado en la Iglesia de Santo Tomé de Toledo, frente a la pintura "El entierro del conde de Orgaz" de El Greco. Los pasos en que está dividido el programa corresponden a las distintas secciones del cuadro.)

NEOCANTES

Ingartze Astuy, recitación y canto

Germán Torrellas , vihuela de arco, flauta y guitarra

Gemma Torrellas , violonchelo

PROGRAMA DE CONCIERTO

I. EL ALMA QUE QUIERE DESASIRSE DEL CUERPO Y PARTIR HACIA EL AMADO

Vivo sin vivir en mí *

Teresa de Jesús (1515-1582)

¡Oh, cuán dulce serias muerte!

Francisco de la Torre

(Cancionero Musical de Palacio, siglos XV y XVI)

Como suele el blanco cisne

Anónimo

(Romances y letras a tres voces, s.XVII)

Biblioteca Nacional de Turín (fuente para los Romances y Letras)

II. LA MUERTE

Recomendación del alma * Liturgia de los sacramentos *(violonchelo solo)*

(Oración. Himno s. IX. Officium defunctorum)

In Paradisum, *canto llano*

(Del Officium defunctorum: Contra sepulcrum)

Ne reminiscaris, Domine

Francisco de Peñalosa (ca 1470-1528)

(Motete. Archivo musical de la catedral de Tarazona, Zaragoza)

III. EL ALMA BUSCA AL AMADO Y EMPRENDE EL CAMINO HACIA LA GLORIA

Búscate en mí *	Teresa de Jesús (1515-1582)
Vivo yo, mas ya no yo. (<i>Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 1.361)</i>)	Anónimo
Otras coplas “a lo divino” *	Juan de la Cruz (1542-1591)
Oh virgen cuand’os miro	Francisco Guerrero (1528-1599)

IV. LA UNIÓN DEL ALMA CON DIOS

Noche oscura *	San Juan de la Cruz (1542-1591)
Si tus penas no pruebo	Francisco Guerrero (1528-1599)
Que el rey del cielo (<i>Obras Musicales de Juan Bautista Comes, J.B. Guzmán, Madrid 1888</i>)	Juan Bautista Comes (1568-1643)
Llama de amor viva *	San Juan de la Cruz (1542-1591)
Adoro te, Domine Iesu Christe (<i>Motete. Archivo musical de la catedral de Tarazona, Zaragoza</i>)	Francisco de Peñalosa (ca 1470-1528)

V. LA VIDA ETERNA

Qué se puede desear (<i>Canciones y Villanescas Espirituales, Venecia, 1589</i>)	Francisco Guerrero (1528-1599)
Suma de la perfección *	San Juan de la Cruz (1542-1591)
¡Oh venturoso día! (<i>Canciones y Villanescas Espirituales, Venecia, 1589</i>)	Francisco Guerrero (1528-1599)
¡Qué buen año! (<i>Canciones y Villanescas Espirituales, Venecia, 1589</i>)	Francisco Guerrero (1528-1599)

*.- Obras recitadas.

PROGRAMA - III -

Los suspiros no sosiegan
Juan del Encina, maestro de la lírica

NEOCANTES

Ingartze Astuy: mezzo, vihuela de arco, cembalino
Germán Torrellas: flauta, vihuela de arco, guitarra
Gemma Torrellas: fídula, vihuela de arco, cembalino

PROGRAMA DE CONCIERTO

Los suspiros no sosiegan
Mi libertad en sosiego
Si Amor pone las escalas
Pésame de vos, el conde

Recercada II (Diego Ortiz)

No tienen vado mis males
Ya no quiero tener fe
Antonilla es desposada
Triste España sin ventura
Pues que jamás olvidaros
Una sañosa porfía

Recercada I (Diego Ortiz)

A quién debo yo llamar
Vuestros amores he, señora
Pues no te duele mi muerte

Recercada VII (Diego Ortiz)

Romerico, tú que vienes
Romance del enamorado y la muerte

PRESENTACIÓN

Dedicamos este concierto a la figura de Juan del Encina como “Maestro de la Lírica”, es decir, como nuestro primer gran poeta y compositor, sobre cuyo legado inigualable se cimenta el estilo poético y musical español.

Injustamente eclipsada por su producción jocosa y pastoril, presentamos aquí la faceta más lírica, amorosa y apasionada de este magnífico autor, pionero de un personalísimo modo de hermanar música y poesía que supondrá sin duda el germen de los Siglos de Oro españoles.

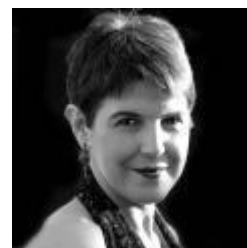
Neocantes plantea una interpretación rica y variada en matices e instrumentación, una visión de Juan del Encina llena de detalles y pasión, que pretende mostrar las infinitas facetas de su preciosa obra.

INGARTZE ASTUY

mezzo coloratura

Tras estudiar canto y piano en Bilbao, su ciudad natal, Ingartze Astuy se traslada a Madrid, donde obtiene el título de Profesora Superior de Canto en el Real Conservatorio Superior de Música de dicha ciudad con las más altas calificaciones. Asiste igualmente a diversos cursos y clases magistrales, siendo premiada con una beca “Andrés Segovia-J.M.Ruiz-Morales” del curso “Música en Compostela”. Posteriormente, perfecciona su técnica con la soprano Josefina Arregui.

En el campo de la música escénica, debutó con gran éxito en el Festival Internacional de Teatro de Almagro interpretando a Rosina de la ópera “El triunfo del honor” de Scarlatti, recibiendo excelentes críticas. Entra asimismo a formar parte de la Compañía Lírica “Madrid Goyesco”, con quienes ha interpretado numerosos espectáculos basados en tonadillas escénicas de Blas de Laserna: “Al fin todo se sabe”, “Entre majas anda el juego”, “Juego de Damas”, “Ciego de amor” y la producción del Teatro de la Zarzuela “Tres enredos de amor”, estrenada en el año 2000 con motivo del II Ciclo de Tonadilla Escénica e interpretada posteriormente en una extensa gira española. Con esta misma compañía estrena en 2007 el espectáculo “Al fin vence la mujer”, con gran éxito. También forma parte del elenco de la compañía B Quadro Ópera, con quienes ha interpretado, además de “El triunfo del honor”, “Bastián y Bastiana” de Mozart, “Pimpinone” de Telemann y el estreno mundial de la ópera de Lothar Siemens “El encargo político”, dentro de la programación del Festival de Música de Canarias, donde el crítico G. García Alcalde la describió como cantante “de gratisimo color y magnífica emisión”.

Se ha presentado en algunos de los festivales y escenarios más importantes de nuestro país: Teatro Campoamor de Oviedo, Auditorio Nacional, Centro Cultural de la Villa, Teatro Principal de Vitoria, Sociedad Filarmónica de Bilbao, Auditorio de Galicia, Fundación Botín, Fundación Barrié de la Maza, Festival Internacional de Ayamonte, Festival Internacional de Santander, Festival de Música de Canarias, Clásicos en Verano de La Comunidad de Madrid, Festival de Sajazarra, etc...

Ingartze Astuy ha dedicado también gran parte de su carrera a la música de cámara. Forma parte de una de las más prestigiosas formaciones de nuestro país: el grupo **NEOCANTES**, con quienes ha realizado hasta la fecha más de doscientos conciertos dedicados a la música española antigua y del Siglo de Oro, incluyendo una larga gira por EE.UU. y Canadá; y es la solista principal de la **CAMERATA CLÁSICA ESPAÑOLA**, además de ofrecer numerosos recitales dedicados a la canción de concierto y la ópera. Ha interpretado asimismo algunas de las más emblemáticas obras del repertorio de oratorio, entre las que destacan “Misa de la Coronación” y “Requiem” de Mozart, “Magnificat” de Bach, “Misa Nelson” de Haydn, “Stabat Mater” de Pergolesi y un gran número de obras inéditas de autores españoles del S. XVIII.

Ha realizado varias grabaciones discográficas, destacando aquí “La discreta enamorada”, música para la obra homónima de Lope de Vega y “Canciones antiguas españolas”, una recopilación de música del Siglo de Oro en una muy personal interpretación. “Música humana, divinas palabras” es el título de su último trabajo discográfico, editado con el grupo Neocantes.

Durante el año 2008 presenta una nueva formación: **Ingartze Astuy, ópera trío**, con la que se embarca en un interesante proyecto de divulgación de este magnífico género y estrena un nuevo espectáculo con la Compañía Lírica Madrid Goyesco, además de realizar varias giras nacionales con **NEOCANTES**. En este mismo año fue invitada a participar en las prestigiosas “New York International Opera Auditions” celebradas en Berlín.