

Música en Yuste

Capella Ibérica

Manuel Torrado, director

Sandra Coterelo y Lore Agustí, sopranos

Helia Martínez, alto

Ariel Hernández y Javier Carmena, tenores

Héctor Garoz, bajo

Real Monasterio
de San Jerónimo de Yuste
Iglesia
Sábado 18 de mayo

PATRIMONIO
NACIONAL

Notas al programa

En el periodo que comprende la unión de las coronas portuguesa y española, se da un gran florecimiento de las relaciones musicales entre ambos países y será la ciudad de Badajoz un punto de enlace entre ambos Estados hispánicos. El gran compositor **Juan Vásquez** (Badajoz, c.1500 - Sevilla, d.1560) llegó a ser maestro de capilla de su catedral y desde allí mantuvo gran relación con músicos y literatos portugueses como Gil Vicente, autor del texto de "**Soledad tengo de ti**". Será un compositor más conocido por su producción profana, pero tiene en su haber la magnífica "**Agenda Defunctorum**", a la que pertenece "**Sana me Domine**". El compositor pacense se formó en Sevilla por lo que se le relaciona con los compositores de la Escuela andaluza, como Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero.

Francisco Guerrero (Sevilla, 1528 - Ibíd., 1599) fue discípulo de Morales y maestro de capilla en Jaén, Málaga y Sevilla. Visitó Lisboa, Roma, Venecia y Tierra Santa. Al igual que Vásquez es menos conocido por su

obra religiosa, aunque su producción profana está cargada de espiritualidad. Se le llegó a llamar el cantor de la Virgen. Autor de hermosos villancicos, villanescas espirituales y chanzonetas para la Navidad, es un genuino representante de la llamada Escuela sevillana. "**Apuestan zagales, dos**" está recogida dentro de sus "Canciones y Villanescas Espirituales", publicadas en Venecia en 1589.

Cristóbal de Morales (Sevilla, 1500 - Málaga, 1553) es el principal representante de la Escuela polifonista andaluza. No permaneció demasiado tiempo en España, pero llegó a trabajar como maestro de capilla en Ávila, Plasencia y, tras su paso por Roma, en Toledo, Marchena y Málaga. A diferencia de su discípulo Guerrero, su mayor producción será sacra. De la escasa obra profana que nos ha llegado se interpretará "**Si no os hubiera mirado**".

Otro compositor, quizá más desconocido de este lado de la frontera con Portugal fue **Juan Esquivel de Barahona** (Ciudad Rodrigo, c.1560 - Ibíd., d.1625). Pronto comenzaría como maestro de capilla en Oviedo y posteriormente en Calahorra hasta que en 1591 vuelve a su ciudad natal donde permanecería hasta su muerte. Solo compone música sacra fuertemente condicionada por el Concilio de Trento. Su música revela un intento de reconciliar la polifonía tradicional española del XVI con una mayor claridad del texto y brevedad de las composiciones. Esto se hace especialmente palpable en sus motetes, como es el caso de "**O vos omnes**" que se interpreta en transcripción de los archivos de la catedral de Badajoz. El estilo polifónico de Esquivel se caracteriza por la concisión en sus temas melódicos, un ocasional uso del cromatismo no cadencial, y el movimiento paralelo entre las voces. Su música tiene cierta similitud con la polifonía portuguesa de su tiempo.

Así como la obra de Esquivel se encuentra muy bien representada en las catedrales cercanas a la frontera con Portugal como Badajoz,

Cáceres, Plasencia, Ciudad Rodrigo y Coria, las obras de los polifonistas portugueses de la época también llegaron hasta nuestras catedrales. Un ejemplo es la “**Missa de Beata Virgine**” de **Duarte Lobo** (Alcaçovas, c.1565 - ¿Lisboa?, 1646), uno de los compositores más famosos de su época en Portugal. Fue alumno de Manoel Mendes en Évora, de cuya catedral fue maestro de capilla, antes de serlo de la catedral de Lisboa, donde conoció al polifonista Manuel Machado.

Manoel Mendes (Lisboa, 1547 - Évora, 1605) fue llamado “Príncipe de la Música” por sus contemporáneos. Dirigió la capilla musical de la catedral de Portalegre y posteriormente de la de Évora por indicación del cardenal Don Enrique (futuro Enrique I de Portugal). El “**Introitus**” que escucharemos pertenece a su “*Missa pro defunctis*”.

Diogo Dias Melgaz (Cuba, Alentejo, 1638 - Évora, 1700) se educó en Évora, donde fue cantor de coro. Se ordenó y permaneció 30 años como maestro de capilla, hasta su muerte en la más extrema pobreza. Fue el último de los grandes polifonistas de la Escuela de Évora y uno de los promotores del cambio hacia el Barroco. Su “**Salve Regina**” a 4 voces nos traslada a los comienzos del barroco, mostrando tímidamente pequeños artificios mezclados con grandes líneas, momentos de dramatismo fugaz y vivacidad de algunos pasajes casi pastoriles y madrigalescos. La movilidad de los polifonistas era usual en la época, independientemente de las circunstancias políticas de los diferentes reinos.

Es el caso de Esteban López Morago o **Estêvão Lopes Morago** (Vallecas, España, c.1575 - ¿Viseu?, c.1630). Este compositor fue estudiante en Évora, centro de referencia de la música de aquel tiempo. Luego fue canónigo y maestro de capilla de la catedral de Viseu. En Lisboa publicó sus obras, entre ellas su responsorio de Navidad “**O magnum mysterium**”. Se especula que quizá regresó a España al final de su vida.

Manuel Machado (Lisboa, 1590 - Madrid, 1646), compositor y arpista, fue alumno de Duarte Lobo. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde formó parte de la Capilla Real. En 1639, con Felipe IV, se convirtió en músico de palacio. Gozó de una considerable popularidad. Es sobre todo conocido por su obra profana, de un estilo barroco temprano, a la que pertenece "**Oscurece las montañas**", próxima al madrigalismo italiano.

Estêvão de Brito (Serpa, Alentejo, c.1570 - Málaga, 1641) se formó en Évora. Fue maestro de capilla de la catedral de Badajoz, y de Málaga a partir de 1613. La mayor parte de su obra se perdió durante el terremoto de Lisboa (1755), pero algunas grandes partituras han perdurado, como "**Heu, heu Domine**", motete para el oficio de difuntos a 6 voces.

Manuel Cardoso (Fronteira, Alentejo, 1566 – Lisboa, 1650) fue religioso de la comunidad de Carmelitas descalzos y tomó los hábitos en 1588. Tuvo grandes influencias de la Escuela de Évora. Sirvió en la corte de Felipe IV en Madrid, pero volvió a la corte ducal de Vila Viçosa (Portugal) bajo la protección del futuro João IV. Su obra toma como modelo las composiciones polifónicas de Palestrina y está escrita en un estilo preciso y refinado que tiene mucho que ver con el de **Tomás Luis de Victoria** (Ávila, 1548 - Madrid, 1611), especialmente en su cuidado tratamiento de consonancias y disonancias, frecuente inclusión de antífonas y contradicciones cromáticas (o falsas relaciones), curiosamente muy comunes a los compositores ingleses e ibéricos de la época.

Programa

Una frontera invisible

Estevão de Brito (c.1575-1641):

Juan Vásquez (c.1500-d.1560):

Cristóbal de Morales (1500-1553):

Francisco Guerrero (1528-1599):

Juan Esquivel (c.1560-c.1625):

Manoel Mendes (c.1547-1605):

Duarte Lobo (c.1565-1646):

Estêvão Lopes Morago (c.1575-1630):

Diogo Dias Melgaz (1638-1700):

Manuel Machado (c.1590-1646):

Frei Manuel Cardoso (1566-1650):

Tomás Luis de Victoria (1548-1611):

Heu, heu Domine

Soledad tengo de ti

Sana me Domine

Si no os hubiera mirado

Apuestan zagales, dos

O vos omnes

Introitus (Missa pro defunctis)

Kyrie (Missa Beata Virgine)

O magnum mysterium

Salve Regina

Oscurece las montañas

Non mortui

Ardens est cor meum

Textos Cantados

HEU, HEU DOMINE (Estevão de Brito)

Heu, heu, Domine, Salvator noster:
pupilli facti sumus absque patre,
Mater nostra quasi vidua.
Cecidit corona capitis nostri.
Vae nobis, quia peccavimus.
Parce nobis, Domine,
nihil enim sunt dies nostri.

*Ay, ay, Señor, nuestro Salvador:
Hemos sido hechos hijos por el Padre,
nuestra madre ha quedado desolada.
La corona de nuestra cabeza cayó.
Ay de nosotros, porque hemos pecado.
Ten misericordia de nosotros, Señor,
porque nuestros días no son nada.*

SOLEDAD TENGO DE TI (Juan Vásquez)

Soledad tengo de ti, tierra mía do naçí.
Si muriere sin ventura, sepúltenme en alta sierra
porque no extrañe la tierra mi cuerpo en la sepultura.
Y en sierra de grande altura por ver si veré de allí las tierras a do naçí.

SANA ME, DOMINE (Juan Vásquez)

Sana me, Domine, et sanabor:
Salvum me fac, et salvus ero,
quoniam laus mea et virtus mea tuae.
Miserere mei Domine quoniam infirmus sum.
Sana Domine animam meam quia peccavi tibi.
Sana me Domine et sanabor.

*Sáname, Señor, y seré sanado.
Sálvame y estaré salvado,
porque tú velas por mi valor y virtud.
Ten misericordia de mí, Señor, porque me siento seguro.
Salva mi alma, Señor, porque te he ofendido.
Sáname, Señor, y seré sanado.*

SI NO OS HUBIERA MIRADO (Cristóbal de Morales)

Si no os hubiera mirado no penara,
pero tampoco os mirara.
Veros harto mal ha sido
mas no veros peor fuera.
No quedara tan perdido,
pero mucho más perdiera.
¿Qué viera aquel que n'os viera?
¿Cuál quedara si n'os mirara?
Pero tampoco os mirara.

APUESTAN ZAGALES, DOS (Francisco Guerrero)

Apuestan zagales, dos, por el zagal soberano.
Dize Gil que es hombre humano y Pasqual dize qu'es Dios.
Dize Gil que está llorando y qu'es hombre, pues que llora;
Más viendo ángeles cantando, Pasqual por su Dios le adora.
A un tercero dan la mano para que juzgue a los dos.
Dize Gil que es hombre humano y Pasqual dize qu'es Dios.
Dize Gil que nace al yelo y que es hombre, pues se enfría;
Pasqual dize qu'es del cielo, pues la noche buelve'n día;
Y el juez, qu'es Juan Loçano, dize que acierta los dos;
Y así el caso queda llano y el zagal por hombre y Dios.

O VOS OMNES (Juan Esquivel de Barahona)

O vos omnes qui transitis per viam
attendite et videte si est dolor sicut dolor meus.

*Oh, todos vosotros que transitáis por el camino
estad atentos y mirad si hay dolor semejante a mi dolor.*

INTROITUS, MISSA PRO DEFUNCTIS (Manuel Mendes)

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam; ad te omnis caro veniet.

*Dales Señor, el eterno descanso, y que la luz perpetua los ilumine, Señor.
En Sión cantan dignamente tus alabanzas y en Jerusalén te ofrecen sacrificios.
Escucha mis plegarias; Tú, hacia quien van todos los mortales.*

KYRIE, MISSA BEATA VIRGINE (Duarte Lobo)

Kyrie eleison, Christen eleison, Kyrie eleison.

Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad.

O MAGNUM MYSTERIUM (Estevão Lopes Morago)

O magnum mysterium et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum jacentem in praesepio.
Beata Virgo, cujus viscera meruerunt portare Dominum Jesum Christum.
Ave Maria, gratia plena: Dominus tecum.

*O gran misterio, y maravilloso sacramento,
que los animales hayan visto al Señor recién nacido yacer en un pesebre.
Alabada seas, o Virgen, pues tu vientre mereció llevar a Jesús Cristo, nuestro Señor.
Dios te salve María, llena eres de gracia: El Señor está contigo.*

SALVE REGINA (Diogo Dias Melgas)

Salve, Regina, mater misericordiae: Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Salve, Reina, madre de misericordia: Vida, dulzura y esperanza nuestra, salve.

A ti llamamos, los desterrados hijos de Eva.

A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.

*Ea, pues, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María.*

OSCURECE LAS MONTAÑAS (Manuel Machado)

Oscurece las montañas de Guadarrama, el Octubre,
y confusamente al cielo quiere igualar con sus cumbres.
Y a esta mudanza, Filis, en el tiempo previene las que Amor hace en mi pecho,
pues nace alegre la esperanza mía en la ocasión que todo se marchita.

NON MORTUI (Manuel Cardoso)

Non mortui qui sunt in inferno quorum spiritus acceptus est a visceribus suis
dabunt honorem et iustificationem Domino
sed anima quae tristes est super magnitudinem mali
et incedit curva et in firma dat tibi gloriam Domino.

*No darán honor y justificación a Dios los muertos que están en el infierno,
cuyo espíritu es acogido por sus entrañas,
sino el alma que está triste sobre la potencia del mal
y te da gloria a ti, Señor, tanto en lo desviado como en lo firme.*

ARDENS EST COR MEUM (Tomás Luis de Victoria)

Ardens est cor meum; desidero videre Dominum.
Quaero et non invenio ubi posuerunt eum.
Si tu sustulisti eum, dicito mihi, et ego eum tollam, Alleluia.

*Mi corazón está en llamas; por el deseo de ver al Señor.
Pregunto, y no encuentro dónde le han puesto.
Si tú te lo has llevado, dime, y yo lo recogeré, Aleluya.*

Biografía

Capella Ibérica surge en el año 2013 como un grupo profesional especializado en música antigua, que interpreta un amplio repertorio a capella y centrado, fundamentalmente, en la polifonía renacentista española y de los países de su entorno.

En ese mismo año realiza su presentación oficial en el Ciclos Satélites perteneciente a la temporada de conciertos de Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) y participa en la grabación de un documental sobre las músicas históricas en la península ibérica para la cadena árabe Al Jazeera, así como en el Otoño Cultural de Zamora.

Su primera grabación –para el sello Enchiriadis–, titulada *Una frontera invisible* nos sumerge en las escuelas de los grandes maestros polifonistas de España y Portugal, y en las relaciones artísticas que entre ellas existían entorno al reinado de la Dinastía Filipina. En lo relativo a las artes en general y a la música en particular, las fronteras se difuminan, dando como resultado una explosión creativa y un enriquecimiento mutuo de dos imperios que nunca debieron darse la espalda.

Colaboran

JUNTA DE EXTREMADURA

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Organizan

**PATRIMONIO
NACIONAL**

**Cultural route
of the Council of Europe
Itinéraire culturel
du Conseil de l'Europe**

