

ENSEMBLE TYLMAN SUSATO

SANTA TERESA DE JESÚS Y LA MÚSICA EUROPEA DE SU ÉPOCA (1515-1582)

Con motivo del **quinto centenario** del nacimiento de **Santa Teresa**, interpretamos en este programa diferentes obras, con las que queremos rendir un doble homenaje: por un lado a una mujer singular - fundadora de los Carmelitas Descalzos, doctora de la Iglesia, mística y poetisa-, y por otro lado a su tiempo. Los sonidos nos transportarán a la **Europa del Renacimiento** convirtiéndonos en viajeros incansables, como la Santa abulense. Recorreremos diversos países europeos guiados por la música, que en la época de Santa Teresa, podía ser escuchada en iglesias, cortes y palacios, deteniéndonos en la música que nuestra protagonista podría haber oído en España. Así mismo, este concierto nos trasladará a un convulso tiempo, donde los cambios políticos, económicos y religiosos tienen su claro reflejo en la literatura y la música del momento. Obras de compositores ingleses, alemanes, franceses, italianos y españoles conforman nuestro muestrario de la música destinada a ser cantada y danzada en la Europa de aquella época.

Teresa de Cepeda y Ahumada fue una persona de vitalidad excepcional, no perdió su humor contagioso, manifestó un sentido común a toda prueba, y fue una gran conversadora que no por abordar casi siempre temas serios dejó de ser jovial. En los claustros, salones y caminos le gustaba reír, bromear, cantar y escribir poesías y coplas, algunas de ellas conservadas. Alentaba a las religiosas a cantar y organizar concursos poéticos. Ella misma daba ejemplo improvisando canciones. El objetivo que buscaba era disipar la tristeza y la melancolía (Joseph Pérez, *Teresa de Ávila y la España de su tiempo*, Algaba Ediciones, Madrid, 2007). Marcelle Auclair, escritora, periodista e hispanista francesa, que, en 1950, pudo entrar en la mayoría de los conventos fundados por Teresa de Ávila, le sorprendió la alegría que reinaba. Las carmelitas reían, cantaban, bailaban (Á la grâce de Dieu, Ed. Du Seuil, Paris, 1973). Fue por tanto la música un elemento esencial en la vida de la Santa y en su reforma del Carmelo. ■

ENSEMBLE TYLMAN SUSATO

Formado en Pamplona en 2014, está compuesto por cuatro intérpretes con amplia experiencia en música antigua y que han actuado con grupos como como Danserie, la Coral de Cámara de Pamplona, Capilla "Michael Navarrus" de la Coral de Cámara de Navarra, Ensemble Garklein de flautas de pico, Vaghi Concenti, Dante, Dilettanti y la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca. Para esta ocasión se ha configurado un consort mixto de canto, flautas de pico, viola da gamba, clave, órgano positivo y percusión. Los componentes son:

Ana Olaso (canto y percusión), **Alfonso Zoco** (canto y flautas de pico -soprano, alto, tenor y bajo-), **Clara de Biurrún** (canto y viola da gamba) e **Iñaki Amézqueta** (canto, flautas de pico, clave y órgano positivo).

Algo por lo que destaca el Ensemble Tylman Susato es que no sólo interpreta música antigua (música medieval, renacentista y barroca), sino que además aborda de manera variada, amena y didáctica el repertorio de sus conciertos a través de breves explicaciones de las obras e instrumentos que sonarán, contextualizándolos en su época. Los instrumentos que recrean estas músicas podrán ser vistos con detalle al acabar el concierto e igualmente se podrá consultar a los componentes del grupo sobre los mismos.

Agradecimientos:

Evaristo Bretos, luthier (violas renacentistas)

Francisco Pardo, fotografía,

Yolanda Mateos, diseño y maquetación.

PROGRAMA

Los padres y abuelos de S. Teresa

1. Ay triste que vengo de Juan del Enzina (1468-1529).
2. Más vale trocar de Juan del Enzina.
3. Ave María de Bartolomeo Tromboncino (c. 1470-después de 1535).

Los años de infancia y adolescencia (1515-1535)

1. Tant que vivray en aage florissant de Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562).
2. ¡Ay! linda amiga. Anónimo (s. XVI).
3. Baja danza La magdalena y Tourdion de Pierre Attaignant (c. 1494-1552).

Convento de la Encarnación (1535-1562)

1. Romance de Abindarráz y Jarifa de Diego Pisador (1509/10-después de 1557).
2. Ronde-Saltarello de Tylman Susato (c.1510/15 - después de 1570).

La reforma del Carmelo (1562-1582)

1. Popule meus (In adoratione Crucis) de Tomás Luis de Victoria (c.1548-1611).
2. Pan divino, gracioso (Canciones y villanescas espirituales) de Francisco Guerrero (1528-1599).
3. Belle qui tiens ma vie de Toinot Arbeau (1519-1595) y transcripción para instrumento de teclado.
4. Pavana La morte de la ragione. Anónimo (s. XVI).

La gloria póstuma de S. Teresa (1582-1622)

1. Come again de John Dowland (1563-1626).
2. Flow, my tears de John Dowland.
3. Bransle simple, bransle gay y Courante de Michael Praetorius (1571-1621).

LOS PADRES Y ABUELOS DE S. TERESA

Ay triste que vengo de Juan del Enzina

Ay, triste, que vengo vencido d'amor magüera pastor.

Más sano me fuera no ir al mercado que no que viniera tan aquerenciado: que vengo, cuitado-vencido d'amor magüera pastor.

Di jueves en villa viera una doñata, quise requerilla y aballó la pata. Aquella me mata, vencido d'amor magüera pastor.

Más vale trocar de Juan del Enzina

Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores.

Donde es gradecido es dulce morir, vivir en olvido, aquel no es vivir.

Mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amores.

Es vida perdida vivir sin amar y más es que vida saberla emplear.

Más vale penar sufriendo dolores que estar sin amores.

Magüera (conjunción concesiva en desuso): aunque. Aquerenciarse: tomar querencia a un lugar. Cuitar: anhelar alcanzar algo (también darse mucha prisa). Doñata: dama con vestimenta de palacio. Requerir (dicho de una persona): solicitar, pretender. Aballar (en desuso): zandear, sacudir. Mover de un lugar.

Ave María de Bartolomeo Tromboncino

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in ora mortis nostrae. Amen

LOS AÑOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (1515-35)

Tant que vivray de Claudin de Sermisy

Mientras viva en edad floreciente, servirá al poderoso dios del amor en hechos, en dichos, en canciones y acordes. Durante varios días me tuvo languideciendo, pero en este momento, me llenó el regocijo porque tengo el amor de la hermosa de gentil cuerpo.

Su anillo es mi garantía, su corazón es mío, el mío es suyo, fuera la tristeza, viva la alegría, porque enamorado tantos bienes tengo.

CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN (1535-1562)

¡Ay! linda amiga. Anónimo

Ay, linda amiga,
que no vuelvo a verte,
cuerpo garrido
que me lleva a la muerte.

No hay amor sin pena,
pena sin dolor,
ni dolor tan agudo
como el del amor,
ni dolor tan agudo
como el del amor.

Levánteme madre
al salir el sol,
fui por los campos verdes
a buscar mi amor,
fui por los campos verdes
a buscar mi amor.

Romance de Abindarráez y Jarifa de Diego Pisador

La mañana de San Juan,
al tiempo que alboreaba,
gran fiesta hacen los
moros,
por la vega de Granada.
Revolviendo sus caballos,
jugando van de las lanzas;
ricos pendones en ellas
labrados por sus amadas,
ricas aljubas vestidas,
de oro y de seda labradas.

El moro que amores tiene,
allí bien se señalaba;
y el moro que no los tiene,
de tenerlos procuraba.
Míranlos las damas moras
desde las torres de
Alhambra,
entre las cuáles había
dos de amor muy lasti-
madas.

La una se llama Jarifa,
la otra Fátima se llama;
Solían ser muy amigas,
aunque ahora no se
hablan.
Jarifa llena de celos,
a Fátima le hablaba:
- ¡Ay Fátima, hermana mía!
¡Cómo estás de amor
tocada!

Solías tener colores,
veo que ahora te faltan,
solías tratar amores,
ahora obras y callas.

Pero si los quieres ver,
asómate a la ventana,
y verás a Abindarráez
y su gentileza y gala -.
Fátima como discreta,
desta manera le hablaba:

- No estoy tocada de
amores,
ni en mi vida los tratara,
si se perdió mi color,
tengo dello justa causa,
por la muerte de mi
padre,
que aquel alavés matara.
Y si amores yo quisiera,
está, hermana confiada,
que allí veo caballeros
en aquella vega llana,

de quien pudiera servirme
y dellos ser muy amada,
de tanto valor y esfuerzo,
cual de Abindarráez
alabas -.

Con ésto las damas
moras pusieron fin a
su habla.

LA REFORMA DEL CARMELO (1562-1582)

Popule meus de Tomás Luis de Victoria

Pueblo mío, ¿qué te he
hecho?
¿Cómo te he ofendido?
Respóndeme.

Santo es Dios. Santo es
Dios.
Santo y fuerte. Santo y
fuerte.
Santo inmortal, ten piedad
de nosotros.
Santo inmortal, ten piedad
de nosotros.

Pan divino, gracioso de Francisco Guerrero

Pan divino, gracioso, sacrosanto
manjar que da sustento al alma mía:
dichoso fue aquel día, punto y hora,
que' n tales dos especies Christo mora,
que si el alma está dura,
aquí se ablandará con tal dulçura.

El pan que estás 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 estuvieres dura,
aquí te ablandarás con tal dulçura.

Belle qui tiens ma vie de Toinot Arbeau

Hermosa que tienes mi vida
cautiva en tus ojos
Que me has encantado el alma
Con una sonrisa graciosa
Ven pronto a socorrerme
O moriré

Por qué huyes, linda, si estoy cerca de ti,
Cuando miro tus ojos, me pierdo dentro
de mi
Porque tus perfecciones cambian mis actos

Acércate bella mía, acércate mi bien
No te resistas más, pues mi corazón es tuyo,
Para aliviar mis males, dame un beso.

LA GLORIA PÓSTUMA DE S. TERESA

Come again de John Dowland

Ven de nuevo, así puedo dejar de llorar,
por tu cruel desdén.
Ahora me siento abandonado y triste
Me siento, suspiro, lloro, me desmayo, muero,
en el dolor mortal y la miseria sin fin.

Ven de nuevo, dulce amor, ahora invito
a tus gracias que se abstienen
de causarme deleite,
a ver, escuchar, tocar, besar, morir,
contigo en la más dulce simpatía.

Flow, my tears de John Dowland

¡Fluyan mis lágrimas, caídas de sus manantiales!
Exiliado para siempre, dejadme llorar;
Permitidme que viva olvidado
Donde el pájaro negro de la noche canta su tristeza

Nunca serán mis penas aliviadas,
Puesto que la piedad ha huido;
Y las lágrimas, suspiros y gemidos han privado
de cualquier alegría a mis cansados días.

¡Oíd!, vosotras, sombras que en la oscuridad moráis,
Aprended a despreciar la luz
Felices, felices, quienes en el infierno
no sienten el desprecio del mundo.

SANTA TERESA DE JESÚS Y LA MÚSICA EUROPEA DE SU ÉPOCA (1515-1582)

JESUSEKO SANTA TERESA ETA BERE GARAIAN EUROPEAN EGINDAKO MUSIKA (1515-1582)

ENSEMBLE TYLMAN SUSATO

16 DE OCTUBRE 2015
VIERNES, A LAS 19.30 H.
2015EKO AZAROAREN
EAN OSTIRALEAN, 19:30EAN

SALA DE ARTE SACRO (ANTIGUA CAPILLA)
DEL MUSEO DE NAVARRA

NAFARROAKO MUSEOAREN
ARTE SAKRATUAREN GELA (GARAI BATEKO KAPERA)

Organiza/Antolatzaileak:

Colaboran/Laguntzaileak:

Nafarroako
Gobernua

Gobierno
de Navarra

MUS_{NAFARROAKO}EOA

MUS_{DE NAVARRA}EOA