

PASEO POR A WALK AROUND

El opulento pasado cultural de estas dos bellas urbes jienenses cobra actualidad con el Festival de Música Antigua, que se celebra este otoño.

Úbeda RENACIMIENTO MUSICAL & Baeza MUSICAL RENAISSANCE

The opulent cultural past of these two cities in Jaen come to life with the Early Music Festival that takes place this autumn.

Texto: Javier Marín López. Fotografías: Navia

Hospital de Santiago, Úbeda, en cuya capilla se organizan conciertos. Concerts are held in Hospital de Santiago's chapel in Úbeda.

Fuente de los leones, en el centro de Baeza. The Lions fountain in the heart of Baeza.

En su 'Novísimo glosario' (1946), Eugenio D'Ors situaba Úbeda como una de las pocas ciudades de España a las que había aplicar con propiedad la calificación de belleza: 'No es cuestión de escenografías alhambrescas –señala el crítico y ensayista– ni de macetitas de geranios, ni de rinconzuelos típicos, ni de misteriosos ruidos nocturnos de agua [...] No, no. Aquí se trata de arte. Y de arte de lo mejor, del Renacimiento'. Efectivamente, quizá lo que más sorprende al viajero que se adentra en la provincia de Jaén sea la gran cantidad de monumentos históricos, entre los que figuran más de doscientos castillos, numerosos templos e incomparables conjuntos arquitectónicos. Dentro de la provincia, Úbeda y Baeza son las ciudades que mejor encarnan el espíritu renacentista al que aludía el escritor catalán, un espíritu que cobra vida cada otoño en el Festival de Música Antigua. Un año más este festival, que comienza el 24 de noviembre, apuesta por la recuperación del patrimonio histórico-musical español en un marco inigualable: la Capilla del Hospital de Santiago de Úbeda y la Capilla del Convento de San Francisco, de Baeza, dos edificios propiamente renacentistas.

Úbeda.

'Úbeda y Baeza comparten protagonismo histórico, artístico y cultural'

'Úbeda and Baeza share historical, artistic and cultural relevance'

Úbeda y Baeza son dos referentes artísticos no sólo de España, sino de toda Europa. Su gran valor patrimonial ha sido reconocido y protegido desde principios del siglo XX con declaraciones de Monumentos como edificios singulares. Más recientemente, su excepcionalidad las ha hecho en 2003 merecedoras de la declaración de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. En su informe, la UNESCO señaló la unidad cultural de las dos urbes jienenses como vivo ejemplo del Renacimiento humanista español, cuyos postulados se exportaron a América Latina.

Olivares.

Las dos ciudades comparten protagonismo histórico, artístico y cultural. Desde el siglo IX, y tras la ocupación islámica, se organizan en torno a un alcázar y recinto amurallado; en los siglos XII a XIV se constituyen como territorios fronterizos. A partir del siglo XV comienzan un proceso de expansión que culmina en el siglo XVI. Es la época en que se crean sus dos espacios más emblemáticos: la Plaza Vázquez de Molina, en Úbeda, y la Plaza de Santa María, en Baeza, donde se encuentran representados los poderes civiles, la nobleza y la Iglesia. Un fuerte declive a partir de los siglos XVII y XVIII hará que ambas ciudades tengan pocas variaciones hasta bien entrado el siglo XX.

Úbeda, la ciudad de los cerros, alcanzó su mayor esplendor coincidiendo con el proceso señorial del municipio. La familia Cobos Molina abanderó un período de ordenación urbana. Sus miembros

In his Novísimo Glosario (1946), Eugenio D'Ors named Úbeda as one of the few cities in Spain that could truly be described as beautiful. According to this critic and essayist, 'It's not a matter of alhambra-like scenarios, little flower pots with geraniums, typical little nooks, or the mysterious sound of water in the night [...] No, no. Here it's all about art, the best of art, the Renaissance'. Precisely, what most amazes travellers that explore the province of Jaén might just be the great number of historical monuments that place Andalusia as the top Spanish province in terms of artistic wealth. It has over two-hundred castles, numerous temples and incomparable historical building sites. Within the province, Úbeda and Baeza are the two cities that best represent the Renaissance spirit that the Catalonian author made reference to, a spirit that comes to life every autumn in the Early Music Festival. Starting November 24th, this festival is once again banking on the recuperation of Spanish historical-musical heritage in a one-of-a-kind setting: the Hospital de Santiago chapel in Úbeda and the chapel in the San Francisco convent in Baeza, two typically renaissance buildings.

Úbeda and Baeza are artistic reference points not just in Spain, but also in all of Europe. Their wealth of cultural heritage has been recognized and protected since the early 20th century by way of classifying monuments and singular buildings. More recently, their exceptionality made them worthy of the denomination of World Heritage Cities in 2003. UNESCO highlighted the cultural unity of the two cities as a living example of Spanish Humanist Renaissance whose postulates were exported to Latin America.

Both cities share historical, artistic and cultural relevance. Since the 9th century, after Islamic occupation, they were organized around a fortress and a walled area. In the 12th and 14th centuries Úbeda and Baeza are border territories. A growth process began in the 15th century that culminated in the 16th century. In that time, the two most emblematic urban areas are created: the Vázquez de Molina Square in Úbeda and the Santa María Square in Baeza. They represent the construction of symbolic areas carried out by the civil powers, the nobility and the Church. The great decline during the 17th and 18th centuries is what preserved the cities with few variations up until the 20th century.

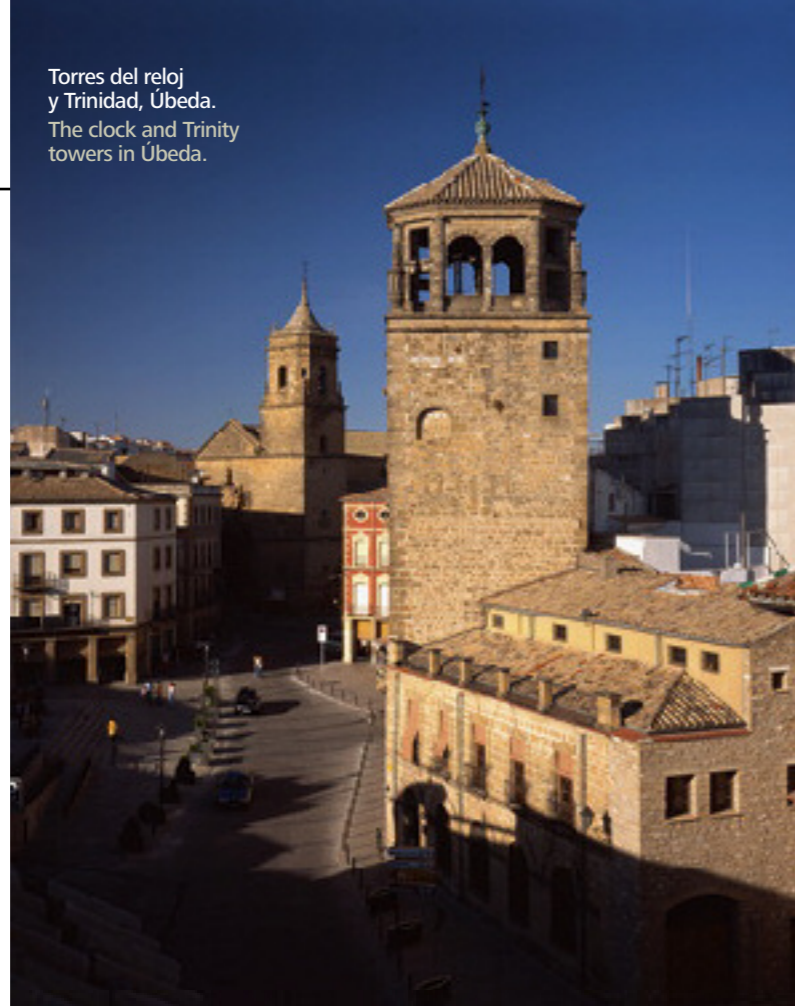
Úbeda, the city of hills, reached its greatest splendour coinciding with the feudal process in the municipality. The Cobos Molina family led a period of urban planning. Its most

Hermosa vista de la capilla de El Salvador, Úbeda.
A beautiful view of the El Salvador chapel in Úbeda.

Esquina de Santa María con el antiguo seminario de San Felipe Neri, Baeza.
Saint Mary's corner with the old San Felipe Neri seminary in Baeza.

Torres del reloj
y Trinidad, Úbeda.
The clock and Trinity
towers in Úbeda.

más destacados fueron Francisco de los Cobos, secretario de Estado del emperador Carlos V, y Juan Vázquez de Molina, de Felipe II. Úbeda resume como ninguna otra ciudad los ideales estéticos y humanos que enarboló el Renacimiento. En la plaza Vázquez de Molina, considerada una de las más hermosas de Europa, confluyen varios edificios sobresalientes: la Sacra Capilla de El Salvador –mausoleo de Francisco de los Cobos–, el Palacio del Deán Ortega –donde se ubica el Parador de Turismo–, el Palacio Vázquez de Molina –actual Ayuntamiento–, la Colegiata de Santa María –levantada sobre la primitiva mezquita– y el Palacio del Marqués de Mancera.

Si Úbeda destaca por su arquitectura privada y civil, Baeza es exponente del poder religioso, condensado en la Plaza de Santa María donde se halla la Catedral, las Casas Consistoriales Altas –hoy Conservatorio de Música–, el Seminario de San Felipe Neri –sede de la Universidad Internacional de Andalucía–, el Palacio de Jabalquinto, la Iglesia de la Santa Cruz –único ejemplo de templo tardo-románico de Andalucía– y la antigua Universidad. Baeza cautivó a escritores universales, desde San Juan de la Cruz a Federico García Lorca, pasando por Miguel de Cervantes y Luis de Góngora. Pero nadie como Antonio Machado, profesor de francés en esta localidad durante la segunda década del siglo XX, ensalzó su nombre.

Tanto Úbeda como Baeza han sido siempre ciudades musicales. Durante gran parte del Antiguo Régimen hubo al menos cinco capillas musicales o conjuntos estables de músicos adscritos a instituciones eclesíásticas y a cuyo cargo estaba la interpretación de la música polifónica. Tres de ellas se situaban en Úbeda (Colegiata de Santa María, Capilla de El Salvador y Hospital de Santiago) y dos en Baeza (Catedral y Colegiata de Santa María del Alcázar). Otras instituciones urbanas como parroquias, conventos y cofradías desarrollaban una actividad musical acaso menos espectacular pero igualmente efectiva, con el omnipresente canto llano y el órgano. Algunas de estas capillas fueron resultado de iniciativas privadas, al igual que los edificios a los que se vinculaban. Con una poderosa clase nobiliaria, la vida musical de Úbeda y Baeza fue muy intensa y se materializó en el pago de ediciones musicales, encargos de composiciones y coleccionismo de instrumentos y partituras. Bajo este sistema de mecenazgo subyacía la idea renacentista que identificaba las artes con el poder y, la música, con la

‘Las numerosas capillas reflejan la intensidad de la vida musical de estas urbes’

◆
‘The number of chapels reflects the intense music scene of these two cities’

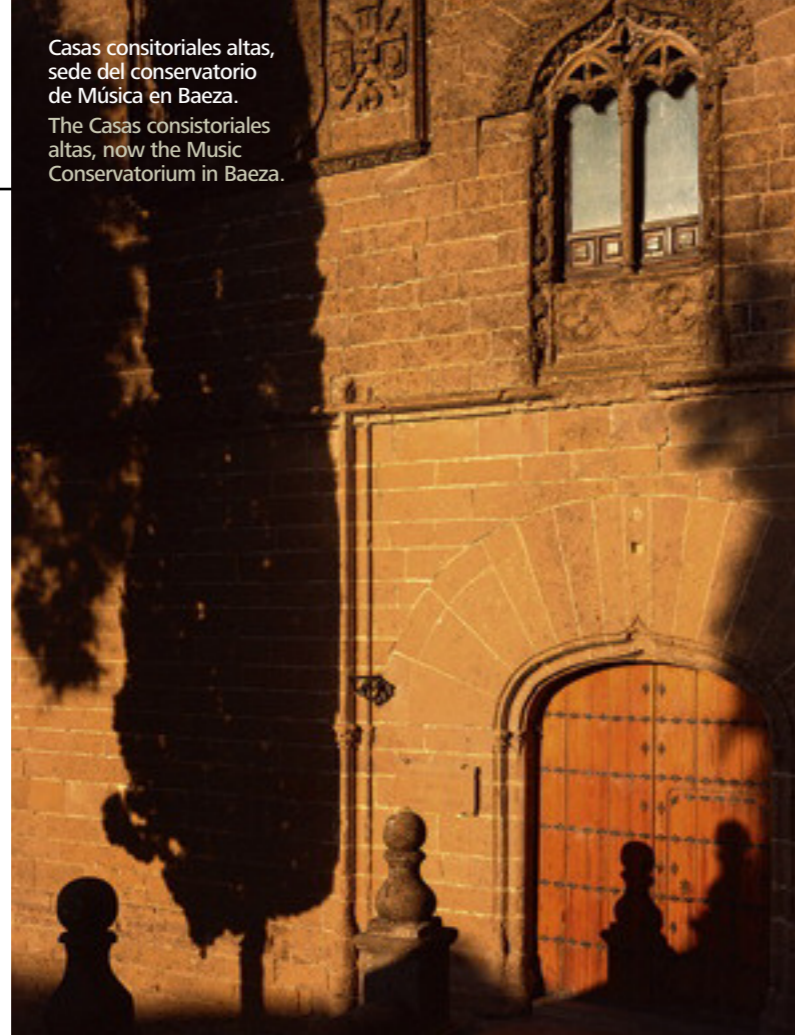
outstanding members were Francisco de los Cobos, secretary of state for Emperor Charles V, and Juan Vázquez de Molina, who held the same position with Phillip II. Like no other city, Úbeda brings together the human and aesthetic ideals of the Renaissance. In the Vázquez de Molina Square, said to be one of the most beautiful in Europe, several outstanding buildings converge: Sacra Capilla de El Salvador, Francisco de los Cobos’ mausoleum and currently the town hall, the Colegiata de Santa María which was raised over the old mosque, and the Marqués de Mancera Palace.

While Úbeda stands out for its private and civil architecture, Baeza is an exponent of religious power which is condensed in the Santa María Square where one can find the Cathedral, the Casas Consistoriales Altas (now the Music Conservatorium), the Seminario de San Felipe Neri (headquarters for the International University of Andalusia), the Jabalquinto Palace, the Santa Cruz Church (only example of a late-Romanic temple in Andalusia) and the old University. Baeza captivated universal writers, from San Juan de la Cruz to Federico García Lorca, not to mention Miguel de Cervantes y Luis de Góngora. Though none praised its name like Antonio Machado who was a French teacher in Baeza in the 1920s.

Úbeda and Baeza were and still are musical cities. During most of the Old Regime, there were at least five musical chapels which were established groups of musicians that were members of ecclesiastic institutions in charge of interpreting polyphonic music. Three of them were in Úbeda (at the Colegiata de Santa María, Capilla de El Salvador and Hospital de Santiago) and two in Baeza (at the Cathedral and the Colegiata de Santa María del Alcázar). Other urban institutions such as parish churches, convents and brotherhoods that lacked a musical chapel of their own developed a musical activity of their own. Though less spectacular, it was equally effective with omnipresent plainchant and the sound of the organ. Some of these chapels were the result of private initiative, as were the buildings associated with them. With its powerful noble class, Úbeda and Baeza’s music scene was very intense and materialized through the creation of private chapels, the purchase of musical editions, commissioning compositions and collecting instruments and scores. Under this patronage system laid the Renaissance ideal in which the arts represented power and music was a must for the

Casas consistoriales altas, sede del conservatorio de Música en Baeza.

The Casas consistoriales altas, now the Music Conservatorium in Baeza.

formación de reyes y príncipes, tal y como explicó Baltasare Castiglione en su célebre libro 'El Cortesano' (1534). Un caballero perfecto del Renacimiento debía ser tan experto en las armas como en las letras y saber tañer, además, algún instrumento musical.

El pasado común de Úbeda y Baeza cobra hoy actualidad con el Festival de Música Antigua. Este certamen nació en 1997 con la idea de impulsar la candidatura de ambas ciudades como Patrimonio de la Humanidad, y se ha consolidado como evento de referencia cultural en el continente, como así lo acredita su reciente ingreso en la Red Europea de Música Antigua (REMA). En la actualidad, está organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén, los Ayuntamientos de Úbeda y Baeza y la Universidad Internacional de Andalucía. Asistir a uno de sus conciertos permite disfrutar de la música en un entorno único, ya que se celebran en edificios emblemáticos del Renacimiento español. El festival ha venido apostando por la recuperación del patrimonio histórico-musical español a través de una programación que incluye conciertos con repertorios inéditos y didácticos, cursos de investigación y grabaciones discográficas.

Tras una década de andadura, este evento no ha parado de crecer en ambición y prestigio. La XI edición, que se desarrolla del 24 de noviembre al 9 de diciembre, está dedicada, y no por casualidad, al mecenazgo musical de la nobleza y el clero. Arquitectura, fiesta y música crecían a la sombra del poder y contribuían por igual a la ostentación y la magnificencia del mecenas. El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza se erige como una manifestación única donde el patrimonio musical hispano tiene el lugar que necesita para investigarse y difundirse.

Más información: www.festivaldeubedaybaeza.org

JAVIER MARÍN LÓPEZ

Nacido en Úbeda (Jaén) en el año 1977, es musicólogo y director del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Javier Marín es autor de varios libros y artículos de investigación sobre la música en México durante el período virreinal, tema de su tesis doctoral (Universidad de Granada, 2007). En la actualidad, ejerce también como profesor de Música en el Instituto Hermanos Medina Rivilla, en Bailén (Jaén).

Born in Úbeda, Jaén in 1977, this musicologist is the director of the Early Music Festival in Úbeda and Baeza. Javier Marín has written several books and research articles on Mexican music during the viceroy period which was the subject of his doctoral thesis (Granada University, 2007). He currently works as a secondary school music teacher at Hermanos Medina Rivilla High School in Bailén (Jaén).

ideal education of kings and princes, just as Baltasare Castiglione explained in his well-known book 'El Cortesano' (1534). The perfect Renaissance gentleman, like Cobos or Vázquez de Molina, had to be as knowledgeable in arms as in literature or knowing how to play a musical instrument.

Úbeda and Baeza share a past in common that is brought back by the Early Music Festival. This festival began in 1997 in order to help drive both cities' candidacy for World Heritage sites and is consolidated as a cultural reference event in the continent, as evidenced by its recent membership in the European Early Music Network (REMA). It is currently organized by the Andalusia Regional Cultural Council, the Jaén County Council, the town halls of Úbeda and Baeza and the International University of Andalusia. People who attend the Festival can enjoy the music in a one-of-a-kind setting. Two of the auditoriums that have been chosen to stage the concerts are very clear representations of the Spanish Renaissance that is still alive in these

towns. The Festival is banking on the recovery of the contemporary Spanish historical-musical heritage through a line up that includes concerts with unpublished and educational repertoires, musical investigation courses and recordings.

After a decade, the festival hasn't stopped growing in terms of ambitions and prestige. The 11th edition, which will take place from November 24th to December 9th, will be dedicated to noble and clerical patronage in Spanish music. Architecture, celebrations and music prospered in the shadow of power and equally contributed to the ostentation and magnificence of the patron. The Early Music Festival in Úbeda and Baeza, shines through as a unique manifestation where Spanish musical heritage finds the place it needs for investigation and to gain a greater following.

For further information: www.festivaldeubedaybaeza.org

'El Festival de Música Antigua es un acontecimiento de referencia cultural en España'

'The Early Music Festival is an iconographic event of cultural reference in Spain'

Parador de Úbeda, Jaén

Plaza de Vázquez Molina, s/n. 23400 Úbeda, Jaén. Tel.: 953 750 345. E-mail: ubeda@parador.es

Ver mapa en la página 81 See map on page 81