

DEL AMAZONAS AL GUADALQUIVIR

Músicas mestizas, europeas y afroamericanas / Concierto didáctico

Grupo Música Prima

Orígenes del mundo según los indios del Amazonas

En el comienzo del mundo no había luz y únicamente Nápiruli, el dios creador, podía ver a través de la oscuridad. Primero creó a Dzuuli, su hermano menor. Luego vino la creación del hombre y de la mujer, seguida por la creación del mundo, de la luz, de la tierra, del agua, de las plantas y de los animales. Nápiruli creó semillas para cada planta: una de yuca, una de piña, una de caña de azúcar y una de plátano. Entonces enseñó a las mujeres cómo sembrar, cosechar y tejer el catumare, cesta mágica utilizada para recolectar y transportar los alimentos.

PROGRAMA

ANTECEDENTES

América Indígena

JALEKUMA

Canto de amor. Guahibo Amazonas (Colombia)

América Mestiza

DE NEPA TEPATZIN

Aparición de la Virgen al indio Juan Diego (México)

ALABADO DE LA PASIÓN

Aparición de la Virgen a los indígenas (México)

INFLUENCIAS EUROPEAS EN LA MÚSICA DE AMÉRICA

AY LINDA AMIGA

Canción Tradicional de Cantabria

CONVIDANDO ESTÁ LA NOCHE

Guaracha / Juan García Zéspedes. Siglo XVII

EL CÓDICE TRUJILLO Y SU TIEMPO

TONADA EL CONGO

Códice Trujillo

CONTRADANZA (baile de danzantes con espada en mano)

Códice Trujillo

NOTAS AL PROGRAMA

DEL AMAZONAS AL GUADALQUIVIR: *Músicas sagradas mestizas, europeas, y afroamericanas*, introduce al espectador (ya sea escolar o adulto) en un fascinante recorrido a través de lugares, sonidos y personajes que conforman todo un interesantísimo retablo de conocimientos y, seguro, descubrimientos que, durante aproximadamente 50 minutos, nos muestran los diálogos del indio Juan Diego con la Virgen de Guadalupe, los cantos rituales de los pueblos indígenas de Iberoamérica, cantos en quechua, en lengua otomí o náhuatl y los contagiosos ritmos de las guarachas y las guajiras.

Así, el concierto comienza en el Amazonas precolombino, donde los indios guahibos entonan sus músicas y danzas rituales, y conviven con sus creencias y mitologías. Seguiremos en el Méjico del Barroco, donde las divinidades aztecas se transforman en imágenes cristianas bajo la influencia de los religiosos que llegan en los viajes de Colón. Posteriormente viajaremos a Sevilla, donde el puerto sirve de salida y entrada de barcos que van y vienen de América, el Nuevo Mundo, y que traen y llevan la música de aquí para allá y de allá para acá. Todo se mezcla, y la música americana, igual que la patata, el chocolate y el tabaco, empieza a llenar de nuevos sabores el Viejo Mundo y viceversa. Para finalizar, nos acercaremos al virreinato del Perú a finales del siglo XVIII, en el que a través de la música recogida en el Códice de Trujillo conoceremos algo más las costumbres de indios, mestizos y mulatos, cuando ya han pasado casi tres siglos desde que llegaron los primeros navegantes desde Europa a América.

DEL AMAZONAS AL GUADALQUIVIR pretende acercar a los niños (y no tan niños) al mundo de la Música Antigua Latinoamericana, sus instrumentos, danzas y particularidades, e invitamos con este programa de música de dos mundos y su tercer elemento resultante, el mestizaje, a un viaje por la dimensión de una música y poesía multiétnica, multilingüe y multicultural, en el que se conciencie al espectador del cuidado del medio ambiente, de cómo la llegada de otros a un nuevo país transforma las costumbres de ambas partes, de la importancia de aceptar al que es diferente por su lugar de procedencia y de cómo la mezcla de dos culturas diferentes siempre es una suma y nunca una resta.

TEXTOS Y TRADUCCIÓN

ANTECEDENTES

JALEKUMA (baile Sikuaní «jente» con canto en Guajivo)

Jalecuma Jalecuma Alé Alé, Jalecuma Jalecuma Alé Alé, Jalecuma jalecuma.	¡Bailemos el Jalecuma! ¡Bailemos el Jalecuma!
Agena caeto Nu caena Hum, Nu caena Hum Tataju Panabo Bocaena, Bocaena	Para que los espíritus de la selva Te lleven al mundo de abajo Nuestro llanto de amor Porque te has ausentado.
Pamerra via Tataju Nu caena Hum, Nu caena Hum	Seguiré tus huellas por el sendero. Seguiré tus huellas por lo profundo de la selva.
Tataju Panabo Canoename, Canoename Tataju na Mutu Tzi qui Naena, tzi qui Naena Tataju Panabo Canoename, Canoename	Y cuando ya no te pueda encontrar Porque te has ido Y que de ti sólo quede la ausencia, Me consolaré bailando Porque me quedan tus huellas.

DE NEPA TEPATZIN (aparición de la Virgen al indio Juan Diego, México)

De nepa Tepatzin de nepe Tepeyac Inin Tonatzin a haya tepanti	Allá en el cerrito de Tepeyac, Está la Virgen. Se le apareció a un indiecito Llamado Juan Diego
Ce macehualci inin Juan Diego Inin Tonantzi a haya tepanti	Esta Virgen se le apareció.

ALABADO DE LA PASIÓN

Tegui shadi nague chito? -Tegui sagui Nana e.	¿Cómo estás chiyo? -¿Qué pasa señora?
Pfunga nara n'dani shito? -Te maudania Nana e.	Dispénsame una pregunta, Chito. -¿Qué pregunta es?
Ichca yadan'tzura Manue Salvado Shado cua? -Ishta angaa Nana e.	¿No ha visto al Salvador pasar por aquí?... Sí, sí ha pasado.
Ganzaran'danis'tiñia nague Chito? -Te mandani a Nana e.	¿A qué hora? -Como al cantar del gallo.
Tegui shadi nague Pedro? -Tegui sogui Nana e.	¿Con quién andaba? -Como con dos mil judíos.
Ichca yadan'tzura Manue Salvado shado cua? -Shado asha da qui.	

INFLUENCIAS EUROPEAS EN LA MÚSICA DE AMÉRICA

AY LINDA AMIGA (canción tradicional de Cantabria)

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

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

Lévate mi madre al salir el sol,
Fui por los campos verdes
Al salir el sol.

CONVIDANDO ESTA LA NOCHE (guaracha / Juan García Zéspedes, siglo XVII)

Juguetes:

1- Convidando está la noche
Aquí de músicas varias
Al recién nacido infante
Canten tiernas alabanzas.

2- Alegres cuando festivas
Unas hermosas zagalas
En Navidad entonaron
Juguetes por la guaracha.

Guaracha:

¡Ay, que me abraso, ay!
Divino dueño, ¡ay!
En la hermosura, ¡ay!
De tus ojuelos, ¡ay!

¡Ay! Cómo llueven, ¡ay!
Ciento luceros, ¡ay!
Rayos de gloria, ¡ay!
Rayos de fuego, ¡ay!

¡Ay! Que la gloria, ¡ay!
Del portaliño, ¡ay!
Ya viste rayos, ¡ay!
Si arroja hielos, ¡ay!

¡Ay! Que su madre, ¡ay!
Como en su espero, ¡ay!
Mira en su luna, ¡ay!
Sus crecimientos, ¡ay!

En la guaracha, ¡ay!
Lo festinemos, ¡ay!
Mientras el niño, ¡ay!
Se rinde al sueño, ¡ay!

Toquen y bailen, ¡ay!
Porque tenemos, ¡ay!
Fuego en la nieve, ¡ay!
Nieve en el fuego, ¡ay!

Pero el chicote, ¡ay!
A un mismo tiempo, ¡ay!
Llora y se ríe, ¡ay!
Que dos extremos, ¡ay!

Paz a los hombres, ¡ay!
Dan de los cielos, ¡ay!
A Dios las gracias, ¡ay!
Porque callemos, ¡ay!

EL CÓDICE TRUJILLO Y SU TIEMPO

TONADA EL CONGO (Códice Trujillo), para bailar cantando.

A la mar me llevan sin tener razón,
Dejando a mi madre de mi corazón.
Ay que dice el congo,
Lo manda el congo.
Cu su cu van ve
están cu su cu va.
Ya está, no hay novedad.
Qu'el palo de la "geringa"
Derecho va a su lugar.

CONRADANZA (Códice Trujillo), instrumental, baile de danzantes con espada en mano

MÚSICA PRIMA

Francisco Orozco, *canto, guitarra renacentista, vihuelas de péñola y mano, laúdes*

José Manuel Vaquero, *organetto y zanfoña*

Johanna Rose, *viola*

Vicente Parrilla, *flautas de pico*

Álvaro Garrido, *percusiones*

Lola Botello, *actriz-presentadora*

La versatilidad, tanto estilística como instrumental, de los integrantes de Música Prima, todos músicos de primer nivel, permite al grupo presentar programas en los que se pueden recordar desde los tiempos de Carlos V y las músicas que acompañaron a Cristóbal Colón, hasta los sones y danzas precolombinas, las canciones goliárdicas de la Europa medieval o los cantos de la cultura sefardita. Todo esto desde el especialísimo y particular enfoque que Francisco Orozco y el resto de los músicos saben imprimir a cada repertorio que ponen en escena.

DIRECTOR

FRANCISCO OROZCO / LAÚDES Y CANTO

Francisco Orozco es un músico polifacético que plantea un acercamiento a la música antigua desde un punto de vista absolutamente contextualizador, particular e imaginativo. Cantante y tañedor de instrumentos de cuerda pulsada, sus propuestas siempre se alejan de lo establecido y de lo previsible. Orozco nace en Cali (Colombia) y desde hace más de treinta años reside en París. Esta dualidad le ha permitido

acercarse al fenómeno de la música antigua con un conocimiento y una perspectiva muy especial. Estudioso de las culturas antiguas, tanto europeas como iberoamericanas, en sus conciertos, la elección de repertorios, los desarrollos y las formas interpretativas buscan, sobre todo, contar historias que contextualicen al máximo las músicas y los periodos, acontecimientos y personajes para los cuales se plantea cada concierto. Los resultados son patentes y así, todo el que asiste a un concierto de este carismático músico queda impregnado de un hacer musical y humano, que convierte cada concierto en una cita que dejará huella en el tiempo.

Tras sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela de Arte Dramático de Bogotá, se traslada a su actual ciudad de residencia, París, donde estudia en la Escuela Superior de Música, en el departamento de Musicología de la Universidad de la Sorbona y simultáneamente en el Conservatorio experimental de Pantin. Se especializa en los instrumentos de cuerda pulsada, combinando los estudios académicos con los autodidactas. Trabaja técnica y pedagogía vocal con Irene Jarski, Odille Pietti (de la Ópera de París) y Eva Pia. Toma inspiración de los laudistas cantores italianos del Renacimiento (cantore al liuto). Asume durante varios años la enseñanza de la técnica vocal y pedagogía de la voz en la Escuela de Arte Dramático del Teatro Nacional de Chaillot de París. También compone música para cine y teatro.

Como solista o miembro de diferentes formaciones de renombre internacional (Alegría, Suonare et Cantare, Amadis, Allegorie, Artefuctum, Música Prima, Tempus), recorre buena parte del mundo (África, Europa, América). Francisco Orozco no cesa de divulgar la música medieval y renacentista, así como el barroco latinoamericano. Un repertorio a menudo ignorado e, incluso, olvidado. Francisco Orozco, ya sea en su faceta solista o como integrante de los grupos a los que pertenece o con los que colabora, ha participado en innumerables festivales y muestras de música antigua, en Europa, América y países del Cercano Oriente.

Diario *L'union Aisne*

Festival de Sait Michel

Francisco Orozco despliega un buen humor comunicativo. A lo largo del espectáculo, sabe aderezar las historias que cuentan las diferentes piezas con un refrescante punto de teatralidad.

Diario *La Montagne Centre France*

Francisco Orozco en «La ruta de las especias» por fortuna saca de su cauce de río tranquilo la habitual lectura de la música antigua. Contratenor bien inspirado que no se limita a un solo registro vocal. Cantar es también tener la osadía de tomar la palabra a contracorriente para revelar el lado oculto y primordial, violento e irónico del repertorio. Orozco nos ofrece un número de acrobacia vocal con saltos de octavas expresivos, agudos burlescos, graves con chispa, y de repente una voz que haría palidecer a un ángel; este músico tiene un trapecio en la garganta, y además se acompaña con una gran variedad de incomparables laúdes y vihuelas tocados no con menos brío.

Diario de Sevilla

Mester de Juglaría. Francisco Orozco con el grupo Artefactum.

Si hace mucho tiempo que sus actuaciones son seguidas por una legión de admiradores, que saben que siempre encontrarán un tratamiento lúdico y festivo de la música del medioevo, en los últimos meses sus interpretaciones han ganado notablemente. El colombiano residente en París, Francisco Orozco, tañe con admirable gusto los más diversos instrumentos de cuerda pulsada, es capaz de cambiar constantemente el registro expresivo de su voz y de utilizar una gran cantidad de recursos teatrales, que entran en no pocas ocasiones dentro de lo histriónico. En sus últimos recitales puede detectarse una voluntad de combinar las partes más extrovertidas y brillantes con otras más íntimas (como *C'est la fin* de Guillaume d'Amiens, que cantó espléndidamente acompañándose de la vihuela de rueda u organistrum) e incluso intemporales (estupendo el *Sic mea fata* donde Orozco está acompañado por su cítola, un arpa y un cántaro percutido). Otra pieza hermosa y emotiva fue el *Kalenda Maia* donde la voz y la ejecución instrumental al laúd son de irreprochable limpieza. Orozco y Artefactum dan la sensación de que se divierten tocando y cantando.

Revista *Diapasón*

Crítica discográfica

Orozco es generoso hasta el exceso en sus acentos y efectos, sosteniendo la escena sin flaquear, obsesionado por la teatralidad de estas miniaturas realistas donde la farsa se pelea con la sátira. En *Madonna tu mi fai lo scorruciato*, donde Orozco es perfectamente idiomático, hace un sortilegio burlesco y gallardo de cada palabra.

Revista *Ecouter, voir lire*.

Crítica discográfica

Cada canción es una pequeña puesta en escena en sí, con su particularidad, su personalidad. Los instrumentos polifónicos permiten reducir el canto a una voz, pero qué voz. Del encanto a la bufonería, onomatopeyas con el terciopelo de la seducción, Francisco Orozco juega, se divierte, hace vivir con una real pertinencia todos estos sainetes truculentos, alegres o melancólicos. Una investigación personal que nos seduce a lo largo de todo el disco...

SOLISTAS

JOSÉ MANUEL VAQUERO / ORGANETTO Y ZANFOÑA

José Manuel Vaquero nace en Sevilla. A los ocho años de edad ingresa en el Conservatorio Superior de Música de la misma ciudad, obteniendo en los últimos años de sus estudios en el centro las mejores calificaciones. Estudia piano de la mano de José Manuel de Diego y posteriormente, realiza varios cursos de dirección coral con Luis Izquierdo y Luis Elizalde. En el campo de la música antigua toma clases de flauta barroca con Aldo Abreu, de zanfoña con Pascal Lefevre y de organetto con Guillermo Pérez. En 1987 funda el octeto vocal "Polimnia" y en 1996 es cofundador del grupo "Artefactum", especializado en el repertorio de la Edad Media, grupo con el que ha realizado conciertos y giras por toda España, participando en numerosos festivales dedicados al repertorio antiguo, como Festival de Música y Danza de Granada, Quincena Musical Donostiarra, Festival Internacional de Vigo, Festival de Música Antigua de Barcelona, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival de Música Antigua de Daroca, Festival de Música Antigua de Aracena, Festival de Música Antigua de Sevilla, Música Antigua de Tiana, Festival de Las Tres Culturas, Festival de Málaga, etc. Colabora frecuentemente con otros grupos dedicados al repertorio de la música antigua, entre los que hay que señalar el ensemble "Armoniosi Concerti". Ha realizado numerosas grabaciones para los sellos Lindoro, Pasarela y Harmonía Mundi, entre las que se deben mencionar "De la taberna a la corte", "Tempus est iocundum", "En el scriptorium" (premio CD-COMPACT 2008) y "Saltos, brincos y reverencias" con el grupo Artefactum y "Zarambeques" con Armoniosi Concerti.

VICENTE PARRILLA / FLAUTAS DE PICO

Director del grupo More Hispano, Vicente Parrilla es uno de los músicos más activos en la recuperación del arte de la improvisación con instrumentos históricos. Estudia en los conservatorios de Sevilla, La Haya, Amsterdam -donde se gradúa- y Esmuc de Barcelona. Inicia su carrera concertística a temprana edad, realizando su debut discográfico (con tan sólo 20 años) con un CD dedicado a B. de Selma y Salaverde, que ha obtenido los elogios de la crítica especializada. Actúa en diversos festivales y ciclos de conciertos en España, Irlanda, Inglaterra, Austria, Holanda, República Checa, Portugal, Alemania, Polonia y Eslovenia. Desde 2004 ocupa la cátedra de Flauta de Pico del Conservatorio Superior de Sevilla. En 2010 publica su segundo disco como director de More Hispano (Yr a oydo) y en 2011 se publica su último trabajo discográfico (Glosas).

JOHANNA ROSE / VIOLA DE GAMBA

Nace en Tubinga (Alemania) en 1981. Se inicia muy joven en el estudio del violonchelo. En 2001 inicia los estudios de viola da gamba en la Schola Cantorum de Basilea con Paolo Pandolfo. Prosigue sus estudios en Italia con Vittorio Ghielmi, Rodney Prada y Lorenzo Ghielmi. Como solista toca con Virgilio Sieni. Colabora activamente con grupos como La Venexiana, Orquesta Barroca de Sevilla, Accademia del Piacere, Musica Prima, etc., en importantes eventos por toda Europa y Japón, y también graba música contemporánea con el Quartetto di Lugano (G. Bernasconi). Ha grabado también para la RAI (Italia), NDR (Alemania) y la RTSI (Suiza).

ÁLVARO GARRIDO / PERCUSIÓN

Nace en Sevilla. Músico autodidacta. Coleccionista de instrumentos y empedernido buscador de sonidos. Su repertorio abarca desde la música antigua, folk y étnica, hasta las músicas experimentales. Es dentro del repertorio de música antigua donde centra básicamente su trabajo en los últimos años. Especialista en percusiones de mano, ha recibido clases en The Berkley School of Music (Boston, EE.UU.), asistiendo a cursos de perfeccionamiento con maestros como: Glen Velez, John Bergamo, Pedro Estevan, Rowan Store y Keshab Kanti Chowdhury. Ha ofrecido conciertos en Alemania, Austria, República Checa, EE.UU., Francia, Grecia, Italia, Japón, Rusia y Portugal. Grabaciones para TVE, TV2, TV3, Canal Sur y RNE. Integrante, entre otros, de los grupos Artefactum, Orphénica Lyra, Accademia del Piacere, More Hispano, Estampie, Compañía Terpsícore... Músico habitual en las grabaciones del violagambista Paolo Pandolfo y de la cantante israelí Yasmin Levi.

LOLA BOTELLO / ACTRIZ, PRESENTADORA

Lola Botello es una actriz con una amplia experiencia y un extenso registro interpretativo, que le permite abarcar diferentes estilos actorales. Profesora de Arte Dramático, capaz de representar a los clásicos, interpretar papeles humorísticos o, como en el caso de *Del Amazonas al Guadalquivir*, meterse en la piel de personajes imaginarios (la Naturaleza), místicos (la Virgen de Guadalupe) o populares (una campesina azteca). Sus dotes comunicativas la convierten en una opción ideal a la hora del planteamiento didáctico que pretende Música Prima a lo largo de este concierto.

