

Concierto de Semana Santa

Senderos del alma

Lamentaciones de Semana Santa para soprano y orquesta.

Guadalajara, 30 de marzo de 2021

Nereydas

María Espada, soprano
Javier Ulises Illán, director

Senderos del alma

Lamentaciones de Semana Santa para soprano y orquesta

La orquesta Nereydas, con la soprano María Espada y la dirección de Javier Ulises Illán, ofrece un concierto con el título “Senderos del alma”, con música sacra para los Reales Sitios: Madrid y El Escorial. El contenido es música sacra del siglo XVIII a partir de un proyecto de investigación y edición a cargo del ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales).

El programa recoge obras representativas de la segunda mitad del siglo XVIII de los compositores Francesco Corselli, Antonio Ugena, Antonio Soler y Jaime Ferrer, cuya interpretación supondrá el estreno de las mismas en tiempos modernos.

Intérpretes

María Espada | soprano

Javier Ulises Illán | director

Paula Pérez | violín

Leonor de Lera | violín

Lola Fernández | viola

María Saturno | violonchelo

Rodrigo Moro | contrabajo

Manuel Minguillón | cuerda pulsada

Programa

Baldassare Galuppi (1706-1785)

Concerto a quattro en Re mayor

I. Maestoso

II. Allegro

Francesco Corselli (1705-1778)

*Lamentación segunda del Miércoles Santo en Re menor (1746)**

*Lamentación segunda del Miércoles Santo en Fa menor (1768)**

Antonio Ugena (1745 o 1746-ca. 1816)

*Lamentación primera del Viernes Santo en Sol menor (1770)**

Baldassare Galuppi

Concerto a quattro en Sol menor

I. Grave e Adagio

II. Spiritoso

Jaime Ferrer (1762-1824)

*Villancico de Navidad a solo, "Soy pastorcilla" (1798)**

* Obras inéditas

Notas al programa

En el siglo XVIII la vida de la corte española era itinerante. Se desarrollaba en el Palacio Real de Madrid y en los distintos Reales Sitios según un calendario anual prácticamente invariable. Este ciclo anual se iniciaba con el traslado del rey desde Madrid a El Pardo después de la fiesta de Reyes. Tras otro breve paso por Madrid, el rey salía hacia Aranjuez para pasar allí la primavera. El verano transcurría en La Granja de San Ildefonso, a los pies de la fresca sierra de Guadarrama. Al comienzo del otoño se trasladaba a El Escorial. El regreso a Madrid se realizaba en las últimas semanas del año. El mismo itinerario volvía a repetirse cada año.

En los distintos Reales Sitios, algunos espacios de culto mantenían el servicio religioso a lo largo de todo el año, incluso durante las largas ausencias de la corte. Era el caso de la iglesia del monasterio jerónimo de San Lorenzo de El Escorial, de la colegiata de la Granja de San Ildefonso o de la propia capilla madrileña, que servía como parroquia desde 1753, primero en sus localizaciones provisionales y, al concluir su construcción en 1764, en el Real Palacio. Asimismo, los músicos de la Real Capilla eran regularmente llamados por el rey para solemnizar las principales fiestas del año en los otros Reales Sitios en los que se encontraba la corte. De esta forma, como si el poder de la monarquía se proyectara simultáneamente en distintos escenarios, las mismas celebraciones litúrgicas se oficiaban en las distintas capillas palatinas en un mismo momento. Como ha mostrado el investigador Luis López Morillo, en todos estos lugares, la música sagrada, cuyo repertorio se renovaba constantemente, representaba al rey y legitimaba el origen divino de la monarquía.

Dado que se conservan, por ejemplo, distintos juegos de lamentaciones compuestos en un mismo año, parece plausible que los compositores más cercanos al monarca escribieran música de Semana Santa para ser interpretada en presencia del rey, que generalmente se encontraba en ese momento en Aranjuez, mientras que en la Real Capilla de Madrid se interpretarían otras obras del repertorio ordinario de la institución. Es la propuesta de escucha que proponemos en este programa con obras para la Semana Santa escritas sobre el mismo texto y que podrían haberse cantado al mismo tiempo en distintas capillas de los Reales Sitios.

A pesar de los esfuerzos realizados por músicos e investigadores en las últimas décadas, el inmenso y opulento repertorio musical sacro utilizado en los distintos centros religiosos dependientes de la monarquía en Época Moderna sigue siendo bastante desconocido pese a su extraordinaria variedad y riqueza. Para este programa se han seleccionado algunas joyas del repertorio vocal, todavía inédito, de las capillas palatinas españolas del siglo XVIII, y se ha tejido con música la unión de la villa de Madrid con San Lorenzo de El Escorial a través del camino Real, como vía física, desde el que se abren estos otros caminos espirituales, senderos del alma, que son los de la arraigada devoción que se cultivaba en los distintos Reales Sitios.

Las obras vocales del programa sobrevuelan toda la segunda mitad del siglo XVIII. Veintidós años separan la *Lamentación segunda del Miércoles Santo en Re menor*, compuesta por el maestro de la Real Capilla Francesco Corselli en 1746, pocos meses antes del fallecimiento de Felipe V, de la *Lamentación en Fa menor* del mismo autor, compuesta en 1768, reinando ya Carlos III. De Ugena, que sucedería a su mentor Corselli como maestro de capilla y se mantendría activo hasta los albores del siglo XIX, escucharemos una obra de juventud, escrita para la Semana Santa de 1770, aunque continuó en uso más adelante en una versión abreviada. A pesar de que Ugena fue un personaje controvertido y conflictivo en el seno de la institución, Corselli le nombró vicemaestro y confió en él como su sucesor al frente de la Real Capilla. Es fundamental poder escuchar su música, con la que dotó el repertorio de la

Real Capilla durante más de tres décadas, bajo los reinados de Carlos III y Carlos IV. Este programa pretende dar un primer paso en la revalorización de su música religiosa con la *Lamentación primera del Viernes Santo*.

Este recorrido sensible por los ambientes regioes del siglo XVIII se completa con la música de Baldassare Galuppi, conocido como “Buranello” por ser oriundo de la isla veneciana de Burano. El propio Francesco Corselli conocía sin duda la música de Galuppi de la época en la que ambos, todavía jóvenes, estrenaban sus primeras óperas en los teatros venecianos. La música instrumental de Buranello, que gozó de una amplia difusión manuscrita en toda Europa, se encontraba también en las colecciones de la élite melómana en España. Aunque era uno de los compositores más modernos y celebrados de Europa, Galuppi aplica en los *Concerti a quattro* la bella seriedad del estilo veneciano conservador de la anterior generación, la de Albinoni y Vivaldi. Así, su música instrumental abre solemnemente el programa y acompaña de nuevo al oyente camino de El Escorial.

Resulta interesante poder comparar las distintas formas de poner música al conocido texto de las *Lamentaciones*, perteneciente al Antiguo Testamento y atribuido por la tradición al profeta Jeremías, que canta la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el siglo VI a. C. El carácter elegíaco del texto explica sin duda por qué fue incorporado a la liturgia de la semana de Pasión. El texto de la segunda lamentación del Miércoles Santo, con sus crudas imágenes de decadencia y destrucción (“sus príncipes, como carneros que no hallan pasto, caminaron sin fuerzas delante del enemigo que los seguía”), de la que oiremos distintas puestas en música, contrasta con el de la *Segunda lamentación del Viernes Santo* que es una meditación más luminosa sobre la esperanza en la misericordia divina. La contención melódica, junto con la elección de *tempi* lentos y de tonalidades oscuras, como Re menor o Fa menor, son rasgos distintivos de estas composiciones intensamente bellas con las que se busca acompañar el recogimiento propio de la época de Pasión. No obstante, la obra más temprana de Corselli, la *Lamentación en Re menor* de 1746, incluye puntualmente pasajes más exigentes para el tiple, como los melismas sobre la letra hebrea *Teth* o el dramático melisma sobre la palabra *sabbata*, referida a las fiestas del pueblo judío escarnecidas por sus enemigos. Para reforzar el carácter de estas obras, Corselli utiliza un lenguaje voluntariamente contrapuntístico y denso, que parece invitar a la reflexión y al recogimiento. Ugena es heredero de Corselli en la forma musical, pero prefiere una textura ligeramente más transparente y, en ese sentido, más moderna. Desde el punto de vista compositivo, las tres lamentaciones de este programa comparten dos características fundamentales: la elaboración melódica de la voz en cada letra del alfabeto hebreo que introduce cada sección del texto, a diferencia de los versículos en latín, cuyas melodías son más sobrias, y la atención que los tres autores prestan al último verso del texto (“Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum”). Esta sección final, normalmente ascendente y de textura opuesta a la utilizada para ilustrar las imágenes de dolor del texto precedente, enfatiza el mensaje de súplica y esperanza tras la destrucción de la ciudad.

En contrapunto con el repertorio de Semana Santa, el programa se cierra con una nota de vida, de ternura y de esperanza. Gracias al pliego impreso para la ocasión, en el que se publicaban los textos de los villancicos para repartirlos entre los asistentes a las funciones, sabemos que el encantador villancico *Soy pastorcilla* del padre jerónimo Jaime Ferrer (1762-1824), dedicado al nacimiento del Niño Jesús, fue compuesto para los maitines de Navidad celebrados en la iglesia del monasterio escurialense en el año 1798. Ferrer, discípulo de Antonio Soler, fue su sucesor como maestro de capilla del monasterio. El modelo de la música teatral, como es habitual en el género del villancico, no está lejos. La obra, extrovertida y desenfadada, contiene los rasgos típicos de la tonadilla a solo, con la presentación del

personaje en el tono pastoral que conviene al tema (“Soy pastorcilla”) y las animadas seguidillas conclusivas (“Pastorcito querido”), en las que declara su amor por Jesús, rematadas por unos ayes a Jesús, a la Virgen y a San José.

Este concierto extraordinario de Semana Santa de Nereydas, con el título de “Senderos del alma. Música para los Reales Sitios: Madrid y el Escorial” propone un recorrido por un doble camino: el real y físico, que une la constelación de lugares en los que se proyectaba la dimensión divina de la monarquía hispánica, y el espiritual, que lleva de la humilde contrición a la esperanza luminosa y al gozo por la vida renovada. A su vez este proyecto viene a dar un paso más, tras el iniciado con el programa “Estruendos sonoros”, liderado por la investigadora Judith Ortega, para asentar la colaboración entre Nereydas y el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), y, así, avanzar en el conocimiento de las músicas que sonaban durante el siglo XVIII en el exclusivo entorno de la realeza y poder ofrecerlas hoy para deleite de todos.

Lluís Bertran

Juan Miguel Illán

Este proyecto de investigación y recuperación de música histórica de Nereydas es un encargo al Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), que dirige Álvaro Torrente, y ha sido realizado en el marco del proyecto I+D MadMusic-CM “Espacios, géneros y públicos de la música en Madrid, ss. XVII-XX” (ref. H2019/HUM-5731) financiado por la Comunidad de Madrid. El equipo de musicólogos está formado por Lluís Bertran, editor científico del ICCMU y director del proyecto, y Juan Miguel Illán, responsable de las ediciones críticas de la música.

La participación en el proyecto de Juan Miguel Illán ha sido posible gracias al programa de Garantía Juvenil en I+D+i de la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Joven de la Unión Europea (PEJ2018-005331-A).

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Las fuentes musicales utilizadas para la edición crítica de la música que se escuchará en este concierto se encuentran en la colección de música de la Real Capilla del Archivo General del Palacio Real de Madrid y en el archivo de música del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Patrimonio Nacional).

Sobre los intérpretes y la orquesta

María Espada, soprano

Nacida en Mérida (Badajoz), ha estudiado canto con Mariana You Chi y con Alfredo Kraus, entre otros.

Se ha presentado en salas como Philharmonie de Berlín, Konzerthaus de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, Théâtre des ChampsÉlysées de París, Teatro Real de Madrid, Palais des BeauxArts de Bruselas, Auditorio Nacional de Madrid, Gasteig de Munich, Santa Cecilia de Roma, Vredenburg de Utrecht, Teatro del Liceo de Barcelona, Palau de la Música Catalana de Barcelona, L'Auditori de Barcelona, Maestranza de Sevilla, Teatro de la Zarzuela de Madrid, Kursaal de San Sebastián, Euskalduna de Bilbao, Auditorio de Galicia, etc.

Ha cantado con directores como MarissJansons, Iván Fischer, Frühbeck de Burgos, Giovanni Antonini, Diego Fasolis, Andrea Marcon, Fabio Biondi, Frans Brüggen, Ton Koopman, Enrico Onofri, Frans Brüggen, Juanjo Mena, Jesús López Cobos, Aldo Ceccato, etc.

Ha actuado con orquestas y grupos como Royal ConcertgebouwOrchestra, BBC PhilharmonicOrchestra, MunichPhilharmonicOrchestra, Netherlands Radio ChamberPhilharmonic, Orquesta de la Radio Húngara, Il Giardino Armonico, VeniceBaroqueOrchester, Orchestraofthe 18th century, Les TalensLyriques, I Barocchisti, La Cetra, L'OrfeoBarockorchester, Nereydas, "Al AyreEspañol", Helsinki Baroque Orchestra, y prácticamente la totalidad de orquestas sinfónicas españolas.

Ha grabado para los sellos HarmoniaMundi, Chandos, Naxos, y Challenge, entre otros.

<https://mariaespada.wixsite.com/sitio>

Javier Ulises Illán, director

Javier Ulises Illán (Toledo, 1981) es un director de orquesta con capacidad para abordar, desde la excelencia y sin complejos, todos los repertorios, del Barroco a la Música Contemporánea, tanto el género sinfónico como el lírico. Es Máster en Dirección de orquesta y ópera por la Hochschule Luzern Musik; se ha formado en España, Austria, Francia y Suiza con directores de prestigio como: Howard Arman, Tom Koopman, Philippe Herreweghe, George Pehlivanian, Jörg Bierhance, Salvador Mas, Jorma Panula, Manfred Huss (música historicista) y Julius Kalmar (ópera). Así mismo ha recibido orientaciones de los directores y pedagogos Pierre Boulez y Bernard Haitink. Están posesión de los títulos de Grado Superior de Violín por Musikene y de Licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja.

En su intensa carrera ha dirigido, entre otras muchas formaciones, la Haydn SinfoniettaWien (Austria), la Festival StringsLucerne (Suiza), la Orquesta de Cámara de España, Accademia Barocca Lucernensis (Suiza), la Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta Lírica Europea o el Collegium Musicum Madrid. Mantiene una vinculación artística con La Fura dels Baus, ejerciendo la dirección musical en algunos de sus proyectos.

Entre sus objetivos figuran el rescate del patrimonio musical y la interpretación históricamente informada, con especial atención al repertorio del siglo XVIII, del que es especialista.

Javier Ulises Illán funda **Nereydas** (2010), orquesta de instrumentos originales con la que lleva a cabo sus proyectos musicales, desarrollando numerosos programas en España y Europa, que han merecido los mayores reconocimientos; siendo de especial significación las colaboraciones con el CNDM (proyectos sobre José de Nebra e Ignacio Jerusalem), el FIAS (recuperación de música de la Real Capilla) y el Festival de Versalles (proyecto La voz de los Ángeles).

Es director titular de **Accademia Barocca Lucernensis** (Suiza), coro y orquesta, con la que afronta principalmente el repertorio barroco centroeuropeo: Bach, Zelenka, Hasse o Buxtehude, alcanzando gran éxito, que culmina en la grabación del CD *Sacred Music for Dresden Cathedral*, con el que obtiene dos nominaciones en los premios europeos Opus Klassik 2019, incluida la mejor dirección musical.

Sus interpretaciones han sido registradas y emitidas por diferentes emisoras europeas a través de Euroradio: BBC, NDR, Rai, RNE, Radio France y SRF. Particular atención mereció el concierto La Pasión según San Juan, de Bach, que tuvo lugar en Lucerna (Suiza) el 12 de marzo de 2020, último Pasión en directo antes de la pandemia. Asimismo, ha realizado diversas grabaciones para los sellos Glossa, PanClassics y CMY Baroque.

En la actualidad forma parte del equipo del proyecto europeo de investigación DIDONE, en el ICCMU de la Universidad Complutense de Madrid, que explora la expresión musical de las emociones en las óperas del siglo XVIII, sobre un corpus de 900 obras de 300 compositores, basadas en los 27 libretos escritos por el poeta Pietro Metastasio (1698-1782).

La conciencia social y cívica de Javier Ulises Illán como artista comprometido le ha llevado a desempeñar la dirección pedagógica y artística del área instrumental y orquestal del Aula Social del Teatro Real y a colaborar en el proyecto de orquesta con niños para el Festival Cocreadores de Arte Libre en Madrid.

www.javierulisesillan.com

NEREYDAS, la orquesta

Nereydas es una formación fundada en 2010, dirigida por Javier Ulises Illán, para investigar, interpretar y difundir el patrimonio musical.

El conjunto trabaja un amplio repertorio que abarca diferentes periodos estilísticos, desde músicas del Renacimiento y el Barroco hasta programas sinfónico-corales del Clasicismo.

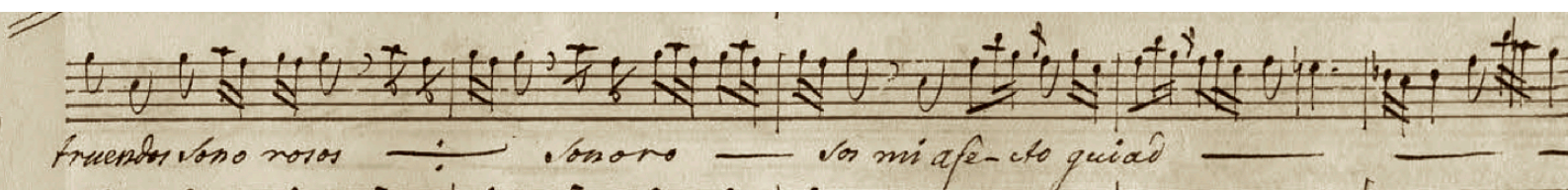
La mayor fortaleza de Nereydas, una agrupación abierta y flexible, reside en la capacidad para ensamblar, integrar y adaptar el número de músicos de amplia experiencia y formación, instrumentistas y voces, para desarrollar cada proyecto.

Sus interpretaciones, realizadas con criterios historicistas, están basadas en el estudio de las fuentes y el trabajo musicológico sobre cada partitura para ofrecer la esencia, el estilo, el espíritu propios de cada periodo y cada obra, utilizando instrumentos originales de época o copias fidedignas de los mismos.

En su afán divulgador, los conciertos de Nereydas se desarrollan de manera ilustrativa y comentada, con el fin de favorecer el acercamiento de todas las personas a la cultura musical y a la emoción que la música transmite.

Nereydas es invitada regularmente a festivales y, en su variada trayectoria, ha participado en programaciones de prestigio, nacionales e internacionales, Centro Nacional de Difusión Musical, Festival de Versalles, Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Festival de Música El Greco en Toledo, Festival Iberoamericano de Música "Manuel de Falla" de Cádiz, Semana de la Música Antigua de Álava, entre otros muchos. Su trabajo ha sido reconocido por la crítica especializada por su excelente sonido, afinación, empaste, conjunción, apasionamiento y capacidad para el matiz.

En cuanto a la discografía: Bajo la dirección de Javier Ulises Illán, con la colaboración de importantes solistas, Nereydas ha publicado: Angélico Greco. El cielo se llenó de música, CMY Baroque y Editorial Cuarto Centenario (2014), libro-disco con gran reconocimiento en medios de comunicación y revistas musicales especializadas; con el protagonismo del contratenor Filippo Mineccia ha publicado los CD: The Jommelli Album, Pan Classics (2016), reseñado muy positivamente en las plataformas digitales europeas y una referencia imprescindible en los géneros sacro y operístico del siglo XVIII, y Siface: L'amor castrato,

Glossa (2018); este CD ha sido clasificado en la nómina de “discos excepcionales” por la revista Scherzo, elegido como disco mejor de clásica por el diario El País (2018), calificado con el máximo de diapasones por la revista Diapason (Francia) y disco elegido por la revista Gramophone (Inglaterra).

Sus próximos proyectos incluyen el concierto de clausura del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, así como actuaciones para instituciones culturales de la talla de Patrimonio Nacional o la Fundación Juan March.

Nereydas es miembro de GEMA, Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua.

www.nereydas.com

Información y contacto:

Laura Miguel Trillo
laura.miguel@almamusicmanagement.com
Teléfono: 673408193

