

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** -celebrado en el 2015-, 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 Danserie, la Coral de Cámara de Pamplona, Capilla "Michael Navarrus" de la Coral de Cámara de Navarra, Ensemble Garklein de flautas de pico, Vaghi Concerti, 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, espineta, órgano y percusión. Los componentes son: **Ana Olaso** (canto y percusión), **Alfonso Zoco** (canto y flautas de pico -soprano, alto, tenor y bajo-), **Clara de Biurrun** (canto y viola da gamba) e **Iñaki Amézqueta** (canto, flauta de pico, espineta y órgano).

Algo por lo que destaca el Ensemble Tylman Susato es que no sólo interpreta música antigua -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:

Juan López Tabar y **Margarita Lomas Márquez**, colaborando al canto y al órgano, **respectivamente**, **Francisco Pardo**, fotografía de la portada, y **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 (c. 1490-1562).
2. *¡Ay! linda amiga*. Anónimo (s. XVI).
3. *Baja danza La magdalena y Tournion* de Pierre Attaignant (c. 1494-1552).

Convento de la Encarnación (1535-1562)

1. *Ave Maris stella*: himno gregoriano y 2 obras para órgano sobre el mismo de Antonio de Cabezón (1510-1566).
2. *Romance de Abindarráez y Jarifa* de Diego Pisador (1509/10-después de 1557).
3. *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).
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 *aquereciado: 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.

*Magüera (conjunción concesiva en desuso): aunque.
*Aquereciarse: 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): zardear, 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, serviré 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 vienes 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.

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

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.

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.

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,
mía!,
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

¡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
tratará, 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 esto las damas
moras pusieron fin
a su habla.

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
ahora, 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
mí. 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.

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)

ENSEMBLE TYLMAN SUSATO

23 DE JULIO DE 2016
SÁBADO, A LAS 21 H.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
OLMOS
TORRE DE JUAN ABAD (CIUDAD REAL)

XV CICLO INTERNACIONAL DE
CONCIERTOS en el órgano
histórico de Torre de Juan Abad