

Speculum

Programa Música para la
Corona Catalano Aragonesa

Contenidos Dossier

Biografía	Speculum
Dirección	Ernesto Schmied
La crítica	dice...
Programa	Música para la Corona Catalano Aragonesa

Biografía Speculum

Desde su debut en 1996 hasta su última grabación, cada una de sus actuaciones ha obtenido el aplauso unánime de la crítica y del público.

Voces e instrumentos trazan las líneas de la arquitectura musical gótica. Speculum es la voz de la poesía y el sonido de esa música recogida en contados manuscritos europeos.

El *Ars Hispanica* ocupa un sitio de primordial importancia y la recuperación de este patrimonio rara vez explorado es para Speculum una realidad que se traduce en enriquecimiento musical y en el disfrute del público.

El significado del hecho musical para Speculum queda perfectamente expresado en las palabras del escritor y humanista británico nacido en el siglo XV Thomas More en un fragmento de *Utopía*:

"... toda su música, la que tañen con instrumentos y la que cantan con voz humana, semeja y expresa los afectos naturales; el timbre y la melodía se elaboran a la medida de la obra de tal manera que, ya sea oración, o una canción alegre, sosegada, agitada, de lamentación, o ira; representan el significado de cada estado de ánimo y, maravillosamente, logran conmover, provocar, penetrar e inflamar las almas de los que escuchan."

La década que ha recorrido Speculum desde sus comienzos hasta el presente año ha sido fructífera y ha llevado a varios músicos españoles a recorrer los más diversos escenarios de la geografía europea. La actividad más intensa a estado centrada en la península ibérica: invitados a prácticamente todos los festivales españoles.

El programa de música de la Corona Aragonesa Catalana significó un punto de inflexión. El espectáculo, encargo del Festival Internacional de Torroella de Montgrí y la Fundación Ernest Lluch, unía la luz y el sonido para una puesta en escena dentro el marco impresionante de una catedral gótica.

El *Libro del Buen Amor*, un espectáculo basado en los textos de Juan Ruiz, fue parte de la programación inaugural del Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Conjugando la música y la poesía del medioevo español en un espectáculo de gran dramatismo, Speculum ha logrado una manera diferente de acercarse al público.

Dirección Ernesto Schmied

Especialista en flautas históricas ha actuado en numerosas salas de concierto en Latinoamérica, Europa, Oriente medio y norte de África. Es frecuente invitado de importantes festivales: Festival Internacional de Santander, Houde Muziek Utrecht, Quincena Musical Donostiarra, Calw Festspiele, etc. Colabora con diversas agrupaciones de cámara cuyo repertorio abarca desde el renacimiento al barroco (Camerata Iberia, Extramundi, Scordatura, La Española.) y ha sido solista invitado por diversas

orquestas (Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Concerto, Orquesta de Cámara de Música Barroca do Porto, Orquesta Schola Cantorum y Concierto Español).

Es director del grupo Speculum especializado en el Ars Nova español. Han sido invitados en numerosos festivales de todo el mundo. Cabe destacar su gira europea de 2005 con el programa: "El Quijote de las Tres Culturas".

Dentro de su amplia discografía sobresalen el CD de música Española del renacimiento para la casa americano-nipona MA Recordings titulado *Songs and Dances from the Spanish Renaissance* (1996) y el primer trabajo discográfico del grupo Speculum, *Fumeux fume par fume* (1998), premiado con el prestigioso Choc de Le Monde de La Musique en enero de 2000. De reciente aparición es su segundo trabajo con Speculum, se trata del primer registro dedicado íntegramente al Cancionero de El Escorial B. *Il grant desio e la dolce speranza* es el título de este cd que ha sido coproducido por la Comunidad Autónoma de Madrid y el sello Openmusic para la colección *Madrid en su Música*.

Como director artístico del *Festival de Música Infrecuente* (Conde Duque, Madrid 2001-2007) ha potenciado una programación ecléctica en consonancia con las exigencias de un público moderno que busca la novedad dentro de los límites que acota la calidad. También dirige el *Festival de Música Infrecuente de Santillana del Mar* que se desarrolla a lo largo del mes de septiembre desde el año 2000 y en donde han sido invitados agrupaciones y solistas de prestigio internacional.

La crítica dice...

“...descubrimos un Machaut rara vez tan magníficamente interpretado, todo seducción y sensualidad, un Landini que irradia punzante melancolía, y la más bella, la más actual, versión del madrigal *Una Panthera* de Ciconia. Los músicos de **SPECULUM** hacen renacer la música hasta sus más recónditos detalles ... Escuchen las voces aparecer una tras otra en el anónimo *Très doux compains* y podrán juzgar: se trata de un descubrimiento de primer

orden.”

Le Monde de La Musique (enero, 2000)

“*Fumeux fume par fume* del grupo **SPECULUM** es un trabajo al que sólo se puede calificar de espléndido y obra maestra.”

Página Abierta (abril, 1999)

“ ...quedamos sumergidos en el crisol de colores pastel de los intérpretes ...en las sutilezas de la música ...Por mi parte espero escuchar más de **SPECULUM**.”

**** **Estrellas Goldberg Early Music (Nº VI 1999)**

“Este disco no se merece cinco estrellas, se merece una constelación. Es pura magia sonora, es Arte, ni más ni menos.”

World Music (mayo, 1999)

“El grupo que dirige el flautista Ernesto Schmied, excelente y de sonido inmaculado en todas sus intervenciones, aguantó la arquitectura gótica del programa con una espontaneidad encomiable. La envolvente y colorista iluminación de Juanjo Llorens aportó el perfecto clima de recogimiento a un concierto que superó lo estrictamente musical.”

El País (julio, 2004)

“El grupo **SPECULUM** fue prodigio de delicadeza. Con un programa muy bien pergeñado, que partía de una austera medievalidad musical, el grupo supo crear una atmósfera de peregrinaje que combina lo sagrado y lo profano con el suave contraste de la mezcla del ordinario de la “Misa de peregrinos” y diversas canciones y danzas que se hacían en torno a los pórticos de las iglesias”

El País (julio, 2004)

“El grupo **SPECULUM**, que arrasa en los festivales a los que acude por su capacidad de romper moldes, representará *El Buen Amor*, del Arcipreste de Hita en la temporada inaugural de conciertos del Corral de Comedias de Alcalá de Henares.”

El País (marzo, 2005)

“Con el programa *Ars Hispanie*, **SPECULUM** presentó un paseo sonoro por su trabajo de investigación de años en los archivos, pergaminos y manuscritos europeos.”

El Adelanto / Salamanca (julio, 2005)

“*Il grant Desio e la Dolce Esperanza*. Los resultados son de notable exquisitez, tanto por las prestaciones vocales, naturales, directas y francas, como por la mezcla de timbres instrumentales, que privilegia los tonos pastel, la delicadeza y la dulzura expresiva, aunque no falten rasgos humorísticos y más incisivos...”

Scherzo (octubre, 2007)

Programa Música para la Corona Catalano-Aragonesa

En seumeillant m'avint une vision

Durmiendo tuve una visión
muy obscura y de difícil comprensión;
ví un enorme murciélago,
más victorioso que Alejandro el Grande;
pero este monstruo era en realidad el rey,
en compañía de armas, amor, damas, caballería.

Este noble rey porta un emblema
que todos entienden fácilmente,
y muchos países y lejanos sitios
no negarán su enorme poder
ni su valiente corazón fiero como el león,
más rogarán su protección:
en compañía de armas, amor, damas, caballería.

Y para concluir este sueño:
la invasión de Cerdeña, que pronto llegará,
mostrará que El de Aragón ganará el respeto de todos,
él es poderoso en tierra y mar.
Por su nombre y generosidad
siempre será amado:
en compañía de armas, amor, damas, caballería.

>

La letra de esta balada de “Trebor” (Johannes Robert) da una idea muy clara del expansionismo de la corona catalano-aragonesa en el entorno mediterráneo desde inicios del siglo XIII con Jaime I El Conquistador hasta el apogeo de la corte de Alfonso V El Magnánimo en Nápoles.

Como muestra de su poder, los monarcas ostentaban capillas musicales en consonancia con su estatus, riquezas e influencias en el escenario de la Europa del medievo y primer renacimiento.

La cultura florecía en todas sus formas y las artes eran símbolo y emblema de prosperidad. No sería baladí asegurar que la biblioteca napolitana del Magnánimo se contaba entre los referentes de Europa.

El programa encarna las formas musicales que se desarrollaron durante esta época en torno al Mediterráneo.

Europa meridional era crisol de diferentes culturas: los habitantes de la península ibérica son portavoces de una herencia en donde se conjugan múltiples culturas venidas del oriente y del occidente que han viajado a lo largo y ancho de todo el entorno mediterráneo, la escuela italiana desarrolla un estilo cantabile que ya anuncia el lirismo característico de esta cultura, y los franceses, maestros del contrapunto, trazan las líneas de las polifonías más arriesgadas.

Autores, conocidos y anónimos, integran el recorrido de este programa por las músicas de un tiempo en el que las culturas de este Mare Nostrum eran símbolo de unidad y diversificación.

Intérpretes

Raquel Andueza – *soprano*

José Hernández – *contratenor*

Lambert Climent – *tenor*

Jordi Ricart – *bajo*

Alfredo Barrales – *vihuela de arco*

Juan Carlos de Mulder – *vihuela de mano*

Felipe Sánchez – *vihuela de péñola*

Pedro Estevan – *percusiones*

David Mayoral – *santur y percusiones*

Ernesto Schmied – *flautas y dirección*

Juanjo Llorens – *iluminación*

El Llibre Vermell de los peregrinos

O Virgo Splendens
Los set gotxs recomptarem
Laudemus Virginem
Mariam Matrem Virginem
Inperayritz – Verges ses par

Los trovadores y el Ars Antiqua

Dansa	<i>Guiraut d'Esplanha (siglo XIII)</i>
Cedit frigus hiemale	<i>Ms. BN, lat. 5132 (siglo XIII)</i>
Crimina tollis	<i>Bibl. del Orfeó Català, Ms. I n° 8 (siglo XIII)</i>
Si ai perdut mon saber	<i>Ponç d'Ortafà (ca. 1170 - 1246)</i>

El Ars Subtilior y los ministriles de la corte

Fuions de ci	<i>Jacomí de Senleches (fl.1378 - 1395)</i>
En ce gracieux tamps	<i>J. de Senleches</i>
En seumeillant	<i>Johannes Robert "Trebor" (fl.1390 - 1410)</i>
Va t'en, mon cuer	<i>Gacian Reyneau (s. XIV/XV)</i>

El arte sacro

Kyrie	<i>M 971 de la Misa de Barcelona (s. XIV/XV)</i>
Sanctus	<i>Bar. F 3 (s. XIV/XV)</i>
Amen	<i>Petrequí de la Bombarda (s. XIV/XV)</i>

Contacto

Openmusic

(+34) 629 096 520

info@openmusic.es

www.openmusic.es

C/Hermanos Quintero, 11

28200 San Lorenzo de El Escorial