

UN ALMA, TRES CULTURAS

Contenidos Dossier

Intro	Un alma, tres culturas
Biografía	Speculum
Dirección	Ernesto Schmied
La crítica	dice...
Programa	Un alma, tres culturas

Intro

Un alma, tres culturas

La convivencia de las tres culturas es un hecho que hoy parece muy distante y casi una fantasía. Lo cierto es que en la península ibérica no solo convivieron en paz musulmanes, hebreos y cristianos sino que sus diferentes expresiones artísticas dejaron sentir sus influencias en cada una de sus herencias musicales, literarias y pictóricas.

En el programa que proponemos podremos ser testigos de esta realidad que se hace tangible en la audición de los repertorios musicales de diferentes épocas. La herencia de los sonidos de la cristiandad se alimenta tanto del acervo musical de musulmanes y judíos. Los hermosos romances judeo españoles cuyas melodías son eco de los giros musicales propios de la música árabe.

Una parte muy importante de los instrumentos que la cultura cristiana cultivó provienen del mundo musulmán y fueron traídos a Europa siguiendo a las cruzadas.

No cabe duda que la aristocracia proveniente del norte de África y afincada en territorio peninsular se nutrió del arte musical del mundo cristiano. Fiel testigo de esta realidad es una parte importante de la música del magreb: la música del Al Andalus.

El arte musical es fruto de múltiples influencias y sus consecuencias se dejan sentir en todo el ámbito mediterráneo. Desde España, y pasando por el norte de África, hasta las islas griegas y los territorios del imperio Otomano.

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. Desde el pasado 2006 se ha embarcado en la serie de grabaciones dedicadas íntegramente al Cancionero de El Escorial B. Coproducida por la Comunidad Autónoma de Madrid y el sello Openmusic, la serie ya cuenta con tres volúmenes y una grabación en curso que será editada en 2010.

Como director artístico del *Festival de Música Infrecuente* (Conde Duque, Madrid 2001-2008) 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.

Desde el pasado 2008 dirige el Festival Internacional de percusión ATAPERCU. En él se dan cita las figuras más importantes de la percusión y durante cuatro días se puede asistir a conciertos en diferentes escenarios de Atapuerca. Durante el próximo mes de julio podremos disfrutar de un cartel único con figuras como Jorge Drexler, Jojo Mayer o Juanjo Guillem.

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 imaculado 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 Un alma, tres culturas

MANTILATOS

Tradicional griego

ÇURCUNA & SIRO YERK

Tradicional armenia (s. XVI)

SOBRE UN AVE MARIS STELLA A TRES

Antonio de Cabezón (1510 • 1566)

REINA MUY ESCLARECIDA

Cancionero de la Colombina (s. XVI)

HIMNOS SUFÍS

Anónimo persa (s. XVI)

NIHAVENT SAZ SEMAI

Tanburî Cemil Bay (1873 - 1916)

LONGA FARHFAZA

Anónimo turco (s. XIX)

LA ROSA ENFLORESE

POR LA TU PUERTA YO PASSÍ

ESTA MONTAÑA D'ENFRETE

MORENA ME LLAMAN

Anónimo Sefardí

PROPINYAN ~ TOURDION

Anónimo (s. XVI)

GLORIOSA DOMINA

C. de la Colombina

POR QUE LLORAX BLANCA NIÑA

LA SERENA

A LA UNA YO NACÍ

Anónimo Sefardí

Juan Carlos de Mulder

David Mayoral

Ernesto Schmied

vihuela de mano & laúd

percusión & santur

flautas y dirección

Contacto

Openmusic

(+34) 629 096 520

info@openmusic.es

www.openmusic.es

C/Hermanos Quintero, 11

28200 San Lorenzo de El Escorial