

# MÚSICA PARA EL ZOHAR

## Contenidos Dossier



Intro	Música para el Zohar
Biografía	Speculum
Dirección	Ernesto Schmied
La crítica	dice...
Programa	Música para el Zohar



Las revelaciones del «Libro del Esplendor» (*Sefer ha Zohar*) vieron la luz en España a finales del siglo XIII. Su autoría se atribuye al rabino Moisés de León (1250•1302). Este docto cabalista atribuyó el libro al famoso místico del siglo II Simeón Ben Yojai.

Entre sus páginas encontramos un breve pero inspirado texto sobre la música que lleva por título, cómo no, *La Música de las Esferas*; y dice así:

*Un día el Maestro paseaba con sus discípulos por la selva. El aire estaba tranquilo, pero notaron que en el murmullo del viento a través de los árboles había una cierta armonía débil, aunque discernible. Rebí Simeón, al notar su preocupación por esta armonía, les dijo: «¡Escuchad bien la música de las esferas! Hay coros de ángeles entonando la música y la armonía de las esferas. Los Profetas, los Poetas, los Visionarios y los Místicos, cuando se sienten*

*poseídos por el Espíritu Divino y sus ojos espirituales no ven sino la blancura de un espejo, son capaces de abstraerse de este mundo material y se ven subiendo a las alturas, a la música de la melodía divina.*

*«Y los pájaros, que aportan su parte a esta música universal, tienen todavía otras simplificaciones. Al volar a través del éter puro por encima de la tierra ellos viven en la vecindad de los espíritus, y por medio de ellos saben el futuro. Una bandada de pájaros, que por su vuelo y por la posición que toma en las nubes, revela a los que pueden leer, el porvenir y los acontecimientos importantes.»*

Esta imaginativa descripción de la música atañe también a los mismos destinatarios de la cultura cristiana: Profetas, Poetas, Visionarios y Místicos; y en el programa que proponemos hemos querido conjugar el espíritu musical de una época rica en diversidad a través de una selección de obras de dos de las tres culturas que reinaban en la tierra, sagrada para muchos, del sur del continente europeo. Danzas, canciones, romances y glosados instrumentales que de forma escrita o por transmisión oral han llegado hasta nuestros días y conservan toda la fuerza del poder creativo de cristianos y sefarditas.

Nos remontamos a la edad dorada de la judería andalusí y recordamos la imagen de Moses ibn Ezra que encontraba reposo para su espíritu en la escucha del laúd:

*«...las fibras de mi corazón se transforman en una de sus cuerdas ...manos hábiles que sienten su camino ...emanando alegría sobre las almas vivientes ...las oscuras puertas se cierran y el trono del Más Alto se presenta abierto para los ojos de los iniciados.»*

# 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 Música para el Zohar

## **PROPINYAN ~ TOURDION**

*Anónimo (s. XVI)*

## **CADOS, CADOS**

*Cancionero de Sevilla (s. XV)*

## **LA SPAGNAI / II ~ BASSA DANZA**

*Diego Ortiz (ca. 1525 • ca. 1566) ~ Anónimo (s. XVI)*

## **REINA MUY ESCLARECIDA**

*Cancionero de la Colombina (s. XVI)*

## **LA ROSA ENFLORESE**

## **POR LA TU PUERTA YO PASSÍ**

*Anónimo Sefardí*

## **GLORIOSA DOMINA**

*C. de la Colombina*

## **SOBRE UN AVE MARIS STELLA A TRES**

*Antonio de Cabezón (1510 • 1566)*

## **AVE MARIS STELLA**

*Cancionero de Segovia ~ Jacobus Obrecht (1450 • 1505)*

## **ESTA MONTAÑA D'ENFRETE**

## **MORENA ME LLAMAN**

*Anónimo Sefardí*

## **PAVANA ~ PASSAMEZZO**

*Anónimo ~ Diego Ortiz*

## **E LA DON DON VERGES MARIA**

*Cancionero de Upsala (s. XVI)*

## **POR QUE LLORAX BLANCA NIÑA**

## **LA SERENA**

## **A LA UNA YO NACÍ**

*Anónimo Sefardí*

**Juan Carlos de Mulder**

**Alfredo Barrales**

**David Mayoral**

**Ernesto Schmied**

vihuela de mano & laúd

vihuela de arco

percusión

flautas y dirección

## Contacto

Openmusic

(+34) 629 096 520

[info@openmusic.es](mailto:info@openmusic.es)

[www.openmusic.es](http://www.openmusic.es)

C/Hermanos Quintero, 11

28200 San Lorenzo de El Escorial