

Formas Polifónicas Tradicionales y Arcaicas

COLEGIO CALASANCIO

Conde Peñalver, 51 (Lista)

SÁBADO 15 DE OCTUBRE 20 h

Coro de Cámara

A Capella

www.corocapella.es

Director

Guillermo Bautista

Concierto solidario a favor de

Proyecto: molino de maíz en Mozambique

Localidades (donativo 8 €) y fila cero en la Delegación de Manos Unidas C/Gran vía, 46 en la puerta del colegio desde las 18,30 y en www.entradad.com

BUSCANDO POLIFONÍAS NO ESCRITAS

Hoja de ruta

¿Cómo es la polifonía coral cuando no está teñida del academicismo europeo y surge como una expresión popular? Les proponemos una vuelta al mundo donde descubrirán cómo cantan a varias voces nueve culturas distintas de cuatro continentes.

En este recorrido verán melodías populares que compositores ilustres recogieron en sus cuadernos de viaje y adaptaron para formaciones corales occidentales, pero también canciones en estado puro, tal y como se cantan hoy en día en sus regiones de origen, algunas de ellas transcritas literalmente para ser cantadas hoy.

La carta de navegación de este concierto es el mapa que tienen entre sus manos. Desde Filipinas hasta Estados Unidos, pasando por China, Oriente medio, los Balcanes, el Mediterráneo o las Antillas, podrán también ver cómo algunos de estos cantos tienen rasgos comunes, fruto de su contacto geográfico.

Los nativos y los colonos

Varias de los ejemplos que escucharemos tienen en común un pasado colonial europeo que se superpone a las costumbres nativas. En muchos casos son compositores de formación europea que descubrieron la riqueza de su país y realizaron un sincretismo musical mezclando cantos nativos, influencias de la metrópoli y su propia inventiva. Así sucede con la filipina **Rosas Pandan** (George Hernández), de temática y melodía tagala, pero con un claro acompañamiento español de corte zarzuelero o incluso de tuna. También en las canciones caribeñas **Canto Negro** (Xavier Montsalvatge) o **Estrela é Lua Nova** (Heitor Villalobos) en el que se entremezclan ritmos y temática cubana o macumba con letra española y portuguesa y armonía occidental.

Más curiosa resulta la tradición del **Sacred Harp** en los montes Apalaches de Estados Unidos, ya que ahí fueron los primitivos colonos europeos los que adoptaron las melodías pentatónicas de los indios americanos y las arreglaron a cuatro voces, introduciendo posteriormente letras de himnos religiosos que encajaban con el ritmo. Para su difusión usaron un sistema de escritura propio (la Shape Note Music) basada en formas geométricas. Con esta tradición, se aseguraron la unión de las nuevas comunidades en tierras colonizadas, tradición que todavía se mantiene.

Melodías populares armonizadas

En otros casos serán las propias melodías, en origen a una sola voz, las que se hacen populares, sobreviviendo generación tras generación, y siendo sometidas a influencias de otras culturas cercanas, llegando al siglo XXI en una cantidad tal de variaciones y versiones (incluso de estilos musicales comerciales) que no es de extrañar la existencia también de versiones corales.

Hablamos de transcripciones chinas de una célebre **Pastoral** de Mongolia, en la que el coro reproduce una particular técnica de canto diafónico (una voz produciendo dos o más sonidos a la vez) o de canciones hebreas muy populares durante la diáspora judía que absorben el sistema musical de las regiones por donde pasa, como **Orcha Bamibdar** (caravana de camellos, de influencia árabe) o **Hora Alí** (La "Hora" es una danza rápida en círculos de celebración de boda que trajeron los judíos de Bulgaria).

Polifonías en estado puro

El último objeto de nuestra búsqueda son las tradiciones orales no escritas que desde su origen se cantan a varias voces. Las podemos hallar en diversas partes de Europa, ocultas en islas o pueblos montañosos, cantadas por campesinos o cabreros, sobreviviendo todavía hoy a las influencias musicales modernas, pero seriamente amenazadas, a pesar de considerarse patrimonio inmaterial de la UNESCO.

Todas ellas comparten un rasgo común: Son coros exclusivamente masculinos o femeninos, pero nunca mixtos. De una gran riqueza armónica, rítmica y sonora, llegan a formar un tejido musical sorprendente los conjuntos de 3, 4 e incluso 6 voces.

Los extraños ritmos 11 tiempos en **Polegnala e Todora** (Todora se ha acostado) o la danza festiva "Hora" de 7 tiempos en **Erghen Deda** (el abuelo Erghen), son característicos de las voces búlgaras, exclusivamente femeninas a excepción de los instrumentos, reservados al varón.

Las polifonías masculinas hunden sus raíces en la música bizantina, en ocasiones usadas para la liturgia, en otras para la intimidad del hogar, mezclando romances de poetas locales con sonidos que imitan a la naturaleza, aprovechando las frecuencias de las voces graves para crear interesantes efectos sonoros guturales de canto diafónico.

Así podremos escucharlo en el ulular del viento en la albanesa **Qan Motre Për Vëllanë** (La hermana llora por el hermano) mientras un búho y un cuco cantan una triste canción, o la imitación de la vaca, la oveja y los certeros del **Ballu Seriu** de Cerdeña, que comparte con las voces de Córcega su formación cerrada y el apoyo en acordes perfectos para lograr una afinación perfecta, como se puede escuchar en **A Me Brunetta**.

Coro de Cámara A CAPELLA

Mujeres

Marina Areosa
Elena Barceló
Anna Cazzavillan
Laura Gómez
Mary Paz Garrido
Almudena Martínez
Cristina Martínez
Marta Muñoz
Adoración Orpez
Paloma Pérez
Virginia de la Rosa
Rosa Sánchez

Hombres

Alberto Bejerano
Antonio Carrasco
Juan Pablo Heredia
Alberto Manzano
Alberto Martín
José Miguel Martínez
Ignacio Parres
Miguel Sáez
Juan Carlos Sánchez
Juan Villar
Iván Villarrubia

Siempre hemos querido ir un poco más allá y no conformarnos con hacer conciertos de relleno. Por eso, de cuando en cuando, nos gusta sorprender a la audiencia con inesperados cambios de registro: de cantar renacimiento español a liturgia ortodoxa rusa, impresionismo francés, castizas zarzuelas o el concierto didáctico que hoy se ofrece, fruto de ocho meses de investigación, recopilación e incluso transcripción de polifonías de tradición oral, muchas de las cuales se representan en España por primera vez.

Nunca hemos verbalizado el proyecto final de este coro, quizá no sea expresable en palabras y sólo en gestos, pero seguro que no existiría sin la inquietud por aprender músicas nuevas que nos transmitieron los cinco directores que ha tenido: Alejandro Aguado, Jesús Alonso, Ignacio Parres, Mijail Erman y Guillermo Bautista. A todos ellos, muchas gracias.

Director GUILLERMO BAUTISTA

"Prefiero asumir riesgos en la búsqueda de la emoción a caer en la monotonía de otra no-interpretación más: sólo dirijo una obra cuando creo que tengo algo que decir sobre ella."

Pasión por el estudio "casi enfermiza", vocación ecléctica y renovadora. El resultado: Desde arriesgadas interpretaciones historicistas del renacimiento y barroco, hasta performances de música de vanguardia multidisciplinares. Y también, por supuesto, las grandes obras del repertorio clásico, romántico y la primera mitad del siglo XX.

Ha dirigido la Orquesta de RTVE, el Proyecto Guerrero, escrito y dirigido la música de montajes escénicos de Animalario o la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Aún así, se considera a sí mismo "un director fuera del circuito".