

**Conciertos
matinales**

G67

Sábado 23 de junio, 12.00 h
Monasterio de San Jerónimo

ENSEMBLE AEDES

Mathieu Romano
director

**Festival Internacional
de Música y Danza
de Granada**

Socio Colaborador
PALMAVALEN

Ensemble Aedes
Mathieu Romano *director*

Francis Poulenc (1899-1963)

Quatre motets pour un temps de pénitence, FP 97
Timor et tremor
Tristis est anima mea
Vinea mea electa

Tomás Luis de Victoria (c. 1548-1611)

Tenebræ factæ sunt
(Responsorio a 4 voces, quinto del Viernes Santo)

Francis Poulenc

Quatre motets pour un temps de pénitence, FP 97
Tenebræ factæ sunt

Versiones expresivas de **Manuel de Falla** (1876-1946)

Tenebræ factæ sunt (Responsorium V)
(Coro a 4 voces mixtas)

Tomás Luis de Victoria

O vos omnes
(Responsorio a 4 voces, quinto del Sábado Santo)

Pau Casals (1876-1973)

O vos omnes (Motete a 8 voces)

Versiones expresivas de **Manuel de Falla**

O magnum mysterium (In circuncisione domini)
(Coro a 4 voces mixtas)

Francis Poulenc

Quatre motets pour un temps de Noël, FP 142
O magnum mysterium

Tomás Luis de Victoria

O magnum mysterium

(Motete a 4 voces, para la fiesta de la Circuncisión del Señor)

Francis Poulenc

Quatre motets pour un temps de Noël, FP 142

Quem vidistis pastores

Tomás Luis de Victoria

Quem vidistis pastores

(Motete a 6 voces, para la Navidad)

Francis Poulenc

Quatre motets pour un temps de Noël, FP 142

Videntes stellam

Hodie Christus natus est

Universos sonoros de ida y vuelta

Mario Guada

En un panorama musical como el actual, en el que la especialización supone una de las claves del éxito, el programa aquí presentado por el conjunto Ensemble Aedes y su director Mathieu Romano podría calificarse de arriesgado. No es, por otro lado, extraño que un conjunto vocal que se dedica, por ejemplo, a la polifonía renacentista, bucee en la producción para coro del siglo XX, pues existen entre ambas más concordancias que diferencias. Este conjunto galo, al que fácilmente se puede clasificar como especialista en el repertorio coral contemporáneo –su discografía, así como recientes y futuras interpretaciones en directo están jalonadas por nombres como Debussy, Britten, Mäntyjärvi, Ravel, Vaughan Williams, Fauré, Bernstein, Berio, Poulenc, Schafer, Hersant, Martin, Hindemith, Messiaen o Ligeti–, ha dedicado en los últimos tiempos un notable esfuerzo al Barroco, pero no especialmente a la producción renacentista.

Por ello, el repertorio que aquí se interpreta ha de verse como un reflejo bastante fiel de la esencia de este *ensemble* vocal nacido en 2005, especialmente en su relación para con la obra coral de **Francis Poulenc** (1899-1963), pilar maestro sobre el que se sustenta este programa. El compositor francés, si bien más conocido por otros géneros, debe gran parte de su interés posterior a su producción coral, breve en número, pero realmente sustanciosa en cuanto a su calidad. De él se interpretan los que son considerados –junto a *Quatre petites prières de Saint François d'Assise*, FP 142, para coro masculino– como sus ciclos de motetes de mayor trascendencia: *Quatre motets pour un temps de pénitence*, FP 97, y *Quatre motets pour le temps de Noël*, FP 152, ambos para coro mixto. A partir de 1936 Poulenc comenzó a producir un flujo constante de obras religiosas para coro, las cuales se extendieron algo más de un cuarto de siglo, logrando crear un muestrario de notable unidad y una complejidad creciente en el lenguaje y los recursos compositivos. Como bien destaca Jessica Duchén, Poulenc se asocia tan a menudo con la despreocupación musical, el ingenio y la ironía que descubrir sus obras corales sacras puede resultar toda una sorpresa. La franqueza y sinceridad de su música logran condensar su voz y esencia personales. Él, al igual que sucedió con los restantes componentes del grupo de «Les Six»,

persiguió liberar la música francesa del embriagador romanticismo tan fuertemente influido por Richard Wagner, así como de la generación impresionista que le precedió.

Duccio di Buoninsegna, *Agonía en el huerto (escena 6)*

Los *Quatre motets pour un temps de pénitence* fueron compuestos entre 1938 y 1939. El tercero y cuarto en el orden final fueron compuestos primero, y sin duda son los más avanzados estilísticamente. Sus atmósferas inquietantes, con frecuentes cambios de compases, y sus armonías desestabilizadas por contrastes vertiginosos parecen reflejar la turbulencia de la Europa del momento. En *Timor et tremor* se explotan al máximo las posibilidades expresivas del texto, con contornos melódicos muy nítidos y contrastes vívidos que inciden en un discurso dinámico extremo, además de en texturas muy variadas y acordes inesperadamente coloristas. *Vinea mea electa* combina el encanto de un tema casi de corte popular con un tratamiento armónico que transita entre lo elástico y lo sombrío. *Tenebræ factæ sunt* – dedicado a su mentora Nadia Boulanger– resulta una brillante mixtura de abruptos cambios de carácter, que se abre con un pasaje muy oscuro, para progresar rápidamente hacia una armonía realmente expresiva –magnífico el cromatismo en «et inclinato»– y de gran tensión a la que se añaden notables contrastes rítmicos. *Tristis est anima mea* se inicia con una etérea línea de soprano que se expande después a todo el coro de forma meditativa, hasta que los fugaces

pasajes «vos fugam capietis» y «et ego vadam» crean una atmósfera de gran inquietud. La parte final, con *divisi* a nueve partes, anuncia ya el verdadero *tour de force* coral de Poulenc, su *Figure humaine* de 1943.

Por su parte, los *Quatre motets pour le temps de Noël* fueron compuestos entre 1951 y 1952, y se dedican al tiempo de Navidad de una forma similar que los anteriores lo hacen a la Cuaresma, mostrando en ellos cuatro imágenes variadas de la Natividad con un marcado fervor y haciendo uso de recursos compositivos novedosos en su obra hasta entonces, como la indicación *bouche fermée* en altos para acompañar a la línea melódica de sopranos y tenores en el motete *Quem vidistis pastores*. El motete inicial, *O magnum mysterium* presenta una notable hondura en su escritura totalmente homofónica de los primeros compases, apoyada por una armonía austera y claramente cromática. La escritura prácticamente silábica logra su efecto gracias al tratamiento dinámico muy variado. El segundo, *Quem vidistis pastores*, se eleva como una cantilena sustentada sobre una briosa base de corcheas. *Videntes stellam* evoca una escena nocturna de gran placidez, a la que el brillo de las estrellas no es ajeno, guiando en su viaje a los Magos de Oriente, cuyos presentes son obsequiados ya en el interior del pesebre en un clímax sonoro que fulgura ahora ante la ausencia de las estrellas. El ciclo se cierra con *Hodie Christus natus est*, sin duda una celebración jubilosa de escritura muy cercana a los villancicos de este momento, que concluye con un triunfante «Aleluya». Destaca su marcado ritmo constante sobre la figuración corchea con puntillo-semicorcha-corchea y los permanentes cambios entre los compases de 6/4, 5/4, 4/4, 3/4 y 2/4.

Como apunta bien el conocido compositor y director británico John Rutter, los motetes de Cuaresma de Poulenc presentan una intensidad dramática y una profundidad muy similares a las que se observan en algunos motetes de **Tomás Luis de Victoria** (c. 1548-1611), el segundo gran eje vertebrador del programa. Quizá por eso Romano ha seleccionado cuatro que pueden vincularse con los de Poulenc, al menos en su tratamiento textual: dos para Cuaresma y dos para Navidad. Especialmente destacables resultan los dos magníficos responsorios para Semana Santa del *abvlensis*, *Tenebræ factæ sunt* y *O vos omnes*. Ambos forman parte de la colección *Officium Hebdomadæ Sanctæ*, impresa en Roma en 1585, en la que se encuentran sus impresionantes nueve Lamentaciones de Jeremías y los dieciocho responsorios de tinieblas. Todo ello se estructura en torno a tres lamentaciones y seis responsorios para cada uno de los tres días de la

Pasión: Jueves, Viernes y Sábado Santo. El texto se plantea formalmente con el esquema ABCB, con una repetición adicional [ABCBAB] en el tercero de cada grupo de tres responsorios. La sección C es siempre para menos voces –tres en lugar de cuatro–, con el primero y el tercero de cada grupo de tres responsorios para una plantilla SATB, pero con el responsorio central para SSAT. En el primero de los responsorios el grupo reducido está concebido para SAT, siendo el tercero para ATB y el segundo utilizando una soprano extra [SSA o SST]. El poder de estas obras se encuentra en su imbricación texto/música, en la que Victoria fue un absoluto genio, pues partiendo del impacto propio de las palabras, Victoria se afana en capturar los ritmos naturales del habla, manteniendo el ajuste silábico para realzar después el significado de una frase con el giro correcto de la armonía o el pasaje melódico perfecto. Así se observa en el lúgubre y hondo *Tenebræ factæ sunt* o en el intensamente afligido *O vos omnes*.

Un caso muy curioso y excepcional sobre los escenarios es el de las llamadas *Revisiones e interpretaciones expresivas* de **Manuel de Falla** (1876-1946) sobre obras originales del abulense, magnífico ejemplo del interés que por el polifonista tuvo el compositor gaditano. Para Elena Torres, que estudió sobre ello en su interesante artículo «Tomás Luis de Victoria reinventado por Manuel de Falla: homenajes, recreaciones y versiones expresivas» [*Estudios. Tomás Luis de Victoria. Studies*. Javier Suárez-Pajares y Manuel del Sol (eds.). Madrid, ICCMU, 2013, pp. 523-546], estas versiones expresivas suponen el último testimonio del acercamiento de Falla a Victoria, siendo además el mejor retrato que Falla quiso proyectar del polifonista del XVI. Los dos motetes interpretados aquí forman parte de las cerca de diez obras sobre las que Falla trabajó. En este caso conforman el grueso de su trabajo, llevado a cabo en Argentina con el objetivo de que se interpretaran en un concierto homenaje que la Institución Cultural Española había planeado para 1940 –como erróneo 400 aniversario de su nacimiento–. El proyecto, que finalmente no se llevaría a cabo, dio la oportunidad a Falla de concebir estas versiones expresivas que en realidad no son otra cosa que un intento de dar vida a la música de Victoria en pleno siglo XX, siguiendo los cánones estéticos de este momento, los cuales eran todavía heredados de los del XIX: dinámicas y matices extremos, además de indicaciones de agógica excesivas. Pero Torres centra su atención en la posibilidad de que Falla siga la línea de Felipe Pedrell, el cual recordaba cómo los cantores de la Capilla Pontificia alteraban palabras, frases, añadían pasajes y líneas con el fin de dotar de mayor

dramatismo a las composiciones. Así lo hace Falla, como se puede comprobar aquí en relación a las dos obras originales.

Muy poco conocida es la faceta compositiva de **Pau Casals** (1876-1973), quien tiene un breve, pero interesante catálogo de música coral sacra, en el que sin duda destaca su motete *O vos omnes* a 8, compuesto en 1932 probablemente para la Escolanía de Montserrat. En él desarrolla una escritura arcaizante, con medios limitados pero efectivos, sobre la expresión y belleza sonora de una elaboración silábica y totalmente homofónica del texto. Un final sorprendente y hermoso para un programa de ida y vuelta.

Ensemble Aedes

Sopranos

Agathe Boudet
Roxane Chalard
Judith Derouin
Amélie Raison
Amandine Trenc

Altos

Julia Beaumier
Elise Bédènes
Anaïs Bertrand
Clotilde Cantau
Laia Cortés Calafell

Tenores

Camillo Angarita
Anthony Lo Papa
Nicolas Rether
Florent Thioux
Marc Valero

Bajos

Frédéric Bourreau
Vlad Crosmán
Jérémy Delvert
Mathieu Dubroca
Pascal Gourgang

El patrocinador principal de Aedes es Caisse des Dépôts.

Recibe la ayuda del Ministerio de Cultura a través de Bourgogne-Franche Comté and Hauts-de-France DRAC (departamento regional de cultura) y de ayuntamientos regionales, así como de los Ayuntamientos de los Departamentos de Yonne y Oise.

Asimismo, cuenta con el apoyo de los organismos gestores de derechos ADAMI y SPEDIDAM.

Aedes es Artista en Residencia del Théâtre Impérial de Compiègne, el Théâtre d'Auxerre, la Cité de la Voix en Vézelay y la Fundación Singer-Polignac.

Obtuvo el premio coral Liliane Bettencourt en 2009 y es miembro de Tenso – red europea de coros de cámara profesionales–, FEVIS (Federación de conjuntos vocales e instrumentales) y PROFEDIM (unión de productores musicales, festivales, conjuntos y distribuidores independientes).

Aedes desea expresar su agradecimiento a la Fundación Bettencourt-Schueller y a la Mécénat Musical Société Générale por su apoyo en el pasado.

Ensemble Aedes

El Ensemble Aedes, fundado por Mathieu Romano en 2005 y formado por entre diecisiete y cuarenta cantantes profesionales, interpreta piezas mayores y menos conocidas del repertorio coral de los últimos cinco siglos, además de estrenar obras contemporáneas.

El grupo ha ofrecido conciertos a capella, participado en distintos oratorios y óperas escenificadas, así como en distintos programas para grupos de composición flexible.

Colabora con grupos del prestigio de Le Cercle de l'Harmonie (director Jérémie Rhorer), Les Musiciens du Louvre Grenoble (director Marc Minkowski) o Les Siècles (director François-Xavier Roth).

Aedes es grupo residente del Théâtre d'Auxerre, el Théâtre Impérial de Compiègne y la Cité de la Voix de Vézelay, y ha actuado en todos los grandes auditorios franceses. En 2014 participó con su coro en el Festival de Aix-en-Provence.

La música del siglo XX y las creaciones contemporáneas son parte esencial de sus actividades. Estrenó en 2008 una obra encargo de Philippe Hersant y en 2011 un oratorio para coro de Thierry Machuel. En el año 2012 ofreció la primera interpretación en Francia de *Furcht und Zittern* de Brice Pauset. En su repertorio se incluyen también obras de Philippe Fénelon, Jonathan Harvey, Aurélien Dumont y Philip Lawson.

Aedes publicó en 2007 su primera grabación con el *Via crucis* de Franz Liszt. Sus dos discos de música seglar a capella del siglo XX, *Ludus verbalis I & II* obtuvieron sendos premios. En 2013 publicaron *Instants limites*, un programa con obras de Philippe Hersant. El doble álbum *Ludus verbalis III & IV*, dedicado a música sacra del siglo XX, fue publicado en abril de 2015.

Página web: [Ensemble Aedes](#)

Mathieu Romano

Mathieu Romano pertenece a una nueva generación de directores versátiles que trabajan tanto con coros a capella como con orquestas. Se adentra en todo tipo de repertorio, desde la música barroca a la creación contemporánea, tanto en concierto como en óperas.

Finalizados sus estudios musicales en Burgundy, fue admitido en el Conservatorio Superior de Música de París, graduándose en 2009 en flauta y música de cámara. Posteriormente estudió dirección de orquesta con Zsolt Nagy, graduándose en 2013.

Se perfeccionó en la dirección participando en clases magistrales de François-Xavier Roth, Pierre Boulez, Susanna Mälkki, Stephen Cleobury, Hans-Christoph Rademann, Catherine Simonpietri y Didier Louis.

Colaboró como director asistente junto a directores como Paul Agnew en el Anfiteatro de la Bastilla en 2012 o Marc Minkowski en el Festival d'Art Lyrique de Aix-en-Provence en 2014. También fue director asistente de Dennis Russel Davies y David Zinman en la Orchestre Française des Jeunes durante los años 2013, 2014 y 2015.

Ha dirigido agrupaciones como el RIAS Kammerchor y el Coro de la Radio de Letonia. Es director habitual en las producciones de ópera de Frivolités Parisiennes. Entre sus próximos proyectos están sus colaboraciones con los directores Daniel Harding, François-Xavier Roth, Pablo Heras-Casado, Jérôme Rhorer y Marc Minkowski. Ha grabado numerosos programas a capella que han recibido excelentes críticas.

Muy involucrado en proyectos educativos y sociales como director de orquesta y junto a su Ensemble Aedes, está al frente de una nueva orquesta DEVOS en Nueva Aquitania.

Página web: [Mathieu Romano](#)

CÍRCULO DE MECENAZGO

ENTIDAD PROTECTORA

PATROCINADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES

COLABORADORES PRINCIPALES

SOCIOS COLABORADORES

Ilbira Motor BMW Grupo Hoteles Porcel Grupo Cariño Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura Bida Farma Fulgencio Spa-Agricultura Renta 4 Banco Grupo Cuerva
Sabor Granada Coca Cola Jamones Nicolás Grupo Palmavalen Alliance Française de Granada

El Festival cuenta con la colaboración de
Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

y el apoyo institucional de

