Cultura con C de Cosmos

Síguenos en:

culturaccosmos.es

Twitter:@CulturaCCosmos
Facebook:@CulturaCdeCosmos
Instagram: @culturaccosmos

#CulturaCCosmos

La armonía de las esferas: música y astronomía en el Siglo de las Luces

Orquesta barroca del Conservatorio Profesional Arturo Soria

Sábado 1 de diciembre de 2018
12:00 h

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Calle Alcalá, 13

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

culturaccosmos.es

ARMONÍA DE LAS ESFERAS:
LA MÚSICA EN EL SIGLO DE LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA

Reunimos en este concierto música con influencias de las dos orillas del océano Atlántico. La Edad Moderna está caracterizada no solo por los grandes viajes de exploración ibéricos y la expansión europea, sino también por una ampliación del horizonte cosmológico que incluyó la pérdida de la centralidad de la Tierra y el descubrimiento de nuevos objetos celestes. El nuevo conocimiento supuso también un cambio paradigmático en la ciencia y en todas las manifestaciones artísticas, incluyendo la música. La Revolución Científica del siglo XVIII tuvo por tanto importante ramificaciones en el mundo cultural.

Jean Ferry Rebel (1666-1747) fue pupilo de gran J. B. Lully y continuó la tradición de la música para ballet francesa modernizándola. Abandona en parte las danzas tradicionales y se dedica a componer "Sinfonías Coreografiadas" con un fuerte contenido programático. *Les Élémens* es su obra más significativa dentro de este género y es además la última obra que compuso. *Le Chaos* sirve de obertura a *Les Élémens*. Rebel consciente de la osadía de su propuesta estética explica el origen y la inspiración de su obra en los comentarios incluidos en la primera edición impresa:

"[El Caos es] la confusión que reinaba entre los elementos antes del momento en que, sujetos a leyes inmutables, tomaron sus lugares adecuados en el orden de la Naturaleza "Me he atrevido a combinar la idea de la confusión de la armonía con la de la confusión de los elementos. He tenido la osadía de hacer oír primero todos los sonidos entremezclados o, más bien, todas las notas de la octava reunidas en un único sonido…El bajo expresa la Tierra por medio de notas ligadas y que se tocan con golpes bruscos. Las flautas imitan las corrientes de Agua y su murmullo mediante líneas de canto ascendentes y descendentes. El Aire se pinta con ligaduras seguidas de cadencias formadas por los flautines. Finalmente, los violines representan por medio de trazos vivos y brillantes la actividad del Fuego".

Se suele decir que en *Le Chaos* aparecen los primeros *"Clusters"* de la música occidental. Sin embargo y pese a su audacia , no fue Rebel el primero en hacer este tipo de propuestas. Ya en el siglo XVII Franz Ignaz Biber en su *Batalla* a 13 describe el sonido de una taberna con soldados borrachos cada uno cantando en una tonalidad. En cualquier caso Rebel de alguna manera se adelanta al abandono de la tonalidad que tiene lugar definitivamente a principios del siglo XX.

Continuaremos con *Il mondo della luna* (*El mundo de la Luna*, Hob. 28/7), una una ópera bufa en tres actos con música de **Joseph Haydn** (1732–1809) y libreto en italiano de Carlo Goldoni. Este texto había sido usado previamente por otros cuatro compositores, primero por el compositor Baldassare Galuppi e interpretado en Venecia en el carnaval de 1750. Fue luego adaptada para la versión de Haydn, que se representaría durante las celebraciones del matrimonio del conde Nikolaus Esterházy, el hijo menor del patrón de Haydn, el príncipe Nikolaus Esterházy y la condesa María Anna Wissenwolf. A veces se interpreta como un *singspiel* bajo su título en alemán *Die Welt auf dem Monde*. Es pues una ópera compuesta para la corte. Interpretaremos las escenas iniciales en las que dos personales, Ecclítico y Buonafede, dialogan. El primero trata de engañar a Buonafede haciéndole creer que el gran telescopio apunta a la luna y que ésta está habitada.

"Cultura con C de Cosmos" (C3) es un proyecto de Cultura Científica coordinado desde el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), en el que astronomía y arte dialogan en diferentes museos y otras instituciones culturales de Madrid.

Proyecto financiado por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología (FECyT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (antes Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA · CSIC · Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial · FECYT

El nombre Sansón se encuentra asociado con la idea de pertenecer a la luz. Etimológicamente significa “Del Sol” y simbólicamente representa a un personaje radiante y poderoso. **George Frideric Handel** (1685–1759) se dedicó a la composición de este Oratorio sólo unas semanas después de acabar su obra más representativa y más difundida: El Mesías. Iniciamos la selección de Samson con la obertura que Handel compuso para el funeral de la Reina Carolina. Son 18 compases de música para preludiar música fúnebre, que en este caso representa la oscuridad completa provocada por un eclipse total de Sol. La selección termina con *Thus when the sun*, cuando tras la noche llega la luz, no exenta de sombras. Así, durante más de la mitad del aria ,la pieza describe al Sol elevándose, mientras las “horribles” sombras desfilan hacia su “tumba infernal”.

El músico y astrónomo **William Herschel** (1738–1822), descubridor del planeta Urano, destacó también como intérprete (violinista , oboísta, organista y clavecinista), como compositor y como empresario-organizador de conciertos. De origen germánico, se traslada definitivamente a Inglaterra en 1760. Fue músico profesional hasta 1782, cuando recibió una pensión anual que le permitió dedicarse a sus estudios científicos y continuar con la música como *“amateur”*.

La sinfonía que presentamos es una obra temprana , incluida dentro de una serie que compuso al llegar a Gran Bretaña. Su estilo está influenciado por el *“empfindsamer Stil”* del Norte de Alemania (estilo sentimental, lleno de contrastes en textura, dinámicas y material temático). Esta música continúa la tradición establecida en Berlín y Dresde por parte maestros como Hasse o los hermanos Graun, pero de alguna manera tienen un tratamiento personal, fruto de la mente de un artista-científico con un modo de vida dividido entre dos grandes pasiones: la música, y la observación de los astros.

La última sección del concierto comienza con una melodía escocesa de **Francesco Maria Veracini** (1690–1768) y una canción con aire popular inglés incluida en la ópera *King Arthur* de Henry Purcell (1655–1695). Estas dos piezas representan la música que los colonos europeos llevan al Nuevo Mundo. Terminaremos con *La Danza* y coro de los Salvajes de *Les Indes Galantes* de **Jean Philipp Rameau** (1683–1764). Rameau tuvo ocasión de escuchar música original de los Indios Norteamericanos en París. La obra tiene su origen en la visita a París en noviembre de 1725 del expedicionario francés Étienne de Veniard acompañado de seis jefes indios de diversas tribus que habitaban en el actual estado de Illinois. La comitiva fue recibida por el rey Luis XV y posteriormente ofreció un espectáculo de danza en el Théâtre-Italien de París, al que tuvo ocasión de asistir nuestro compositor. Esto evento le sirvió de inspiración para componer una de sus más famosas obras: *Les Indes Galantes*. La *“entrée”* de los salvajes representa pues la música del Nuevo Mundo, desde el punto de vista de un compositor francés.

Música y Ciencia, Arte y Astronomía, Sol y Luna, Luz y Oscuridad, Viajes y Conocimiento, Armonía y Cuerpos Celestes en un Siglo Revolucionario: El Siglo XVIII.

Marcelino García Rodríguez y David Barrado Navascués

ORQUESTA BARROCA ARTURO SORIA

Director: Marcelino García

Violines I: Sara Riaza, Alejandro Sevil, David Castro, María Casado, Paula Cañete
Violines II: Nerea Prieto, Verónica Trillo, Carolina Florensa, María Trina Guerrero, Santiago Lorente
Violas: Ana de la Hoz, Pedro Carrasco.
Violonchelos: Sofía Sainz, Nicolás Kozak.
Contrabajos: Marta Prieto, Raúl Gascón
Violas da Gamba: Patricia Hortalá, Rodrigo Muñoz
Clave: Rodrigo Hernández, Ana Kozak
Guitarra Barroca: Jesús Sánchez*, Antonio Rodríguez
Percusión: Pablo Cantalapiedra
Flautas de Pico: Rubén Hernández, José María Pancorbo
Flautas Traveseras: Teresa Meyer*, Laura Ayuso

*Profesores del Conservatorio Arturo Soria

ENSEMBLE VOCAL

Barítono solista (Purcell y Haydn): Sergio Andrés
Tenor solista (Purcell, Handel, Haydn, Rameau): Alejandro Aparicio

Coro y solos en Rameau:
Sopranos: Isabel Real, Marifer Rodríguez, Ana Molina, Ana Cortázar
Alto: Rocío Guerrero

Coros en Haydn – Rameau:
Tenor: Raúl Torrico
Barítono: Guillermo Plaza

LES INDES GALANTES J. P. Rameau

Rondó

ZIMA, ADARÍO
En estos bosques apacibles
nunca un vano deseo turbó nuestros corazones.
Si son sensibles,
no es como precio a sus favores.

CORO DE SALVAJES
Bosques apacibles,
Nunca un vano deseo turbó nuestros corazones.
Si son sensibles,
no es como precio a sus favores.

ZIMA, ADARÍO
En nuestras tierras,
el orgullo no viene nunca a ofrecer
sus vanos fuegos.
Cielo, tú los has hecho para la inocencia
y la paz.

CORO :Bosques apacibles ….

ZIMA,ADARÍO
¡Disfrutemos de nuestra tierra
y disfrutemos de sus apacibles dones!
¡Ah! ¿Se puede ser feliz
cuando se desean otras cosas?

TOTAL ECLIPSE

¡Eclipse Total! Sin sol, sin luna, todo oscuro ¡en medio del resplandor del mediodía!
¡Oh,luz gloriosa! ¡No hay animosos rayos que alegren mis ojos en un nuevo día!
¡Eclipse Total! Sin sol, sin luna, todo oscuro ¡en medio del resplandor del mediodía!
Porqué estoy así privado del primer decreto?
¡El Sol la Luna y las Estrellas son sombras para mi!

THUS WHEN THE SUN

Así cuando el sol desde su acuoso lecho rodeado por una nebulosa roja, sube su barbilla en una ola oriental, las sombras errantes horriblemente lánguidas desfilan todas hacia su cárcel infernal. Cada espectro se dirige a su propia tumba.

FIESTA DE LA COSECHA (de King Arthur. Purcell)

COMUS
Vuestro heno está cortado y vuestro trigo segado,
las granjas están llenas y los cobertizos repletos.
¡Venid, jóvenes, venid!
¡Venid, jóvenes, venid,
y cantad con alegría el fin de la recolección!

CORO DE CAMPESINOS
¡El fin de la recolección!
¡El fin de la recolección,
y cantad con alegría el fin de la recolección!

COMUS
Engañamos al pastor y lo engañaremos de nuevo.
¿Para qué debe tener un asno el diezmo?
El diezmo, el diezmo...
¿Para qué debe tener un asno el diezmo?

CAMPESINOS
El diezmo, el diezmo...
¿Para qué debe tener un asno el diezmo?

COMUS
Dice tantas tonterías como un majadero erudito.
La morcilla y las albóndigas
se han quemado en la marmita.
La morcilla y las albóndigas se han quemado.

CAMPESINOS
Quemado en la marmita, quemado en la marmita.
La morcilla y las albóndigas se han quemado.

COMUS
Beberemos cerveza hasta caer borrachos,
por el honor de la vieja Inglaterra,
la vieja Inglaterra, la vieja Inglaterra,
por el honor de la vieja Inglaterra.

CAMPESINOS
La vieja Inglaterra, la vieja Inglaterra,
por el honor de la vieja Inglaterra.

PROGRAMA

1. **"El Big Bang"**

Le Chaos (1738).....Jean Fery Rebel

2. **"El Astrónomo embaucador"**

Il Mundo della Luna(Selección).....Joseph Haydn

Coro: ¡Oh, Luna brillante!
Recitativo: Basta ,basta discípulos
Coro : Tomemos hermanos el gran telescopio
Recitativo: ¡Oh, qué grandes y hermosas cosas voy a enseñar!
Coro: ¡Mucho gusto, a sus órdenes!

3. **"Herschel : El músico Astrónomo"**

" Sinfonia en do menor".....William Herschel

4. **"El Sol"**

Arias del Oratorio Samson .....G.F Handel
Sinfonía
Total Eclipse
Thus when The Sun

5. **"La Música en la época de los grandes viajes"**

Dos escenas en el Nuevo Mundo. Pasticcio con obras de Veracini, Purcell y Rameau.

Scozzese ..... Francesco Maria Veracini. Your hay is ripped .....Henry Purcell

Danza y Coro de Los Salvajes de Las Indias Galantes .....J. P. Rameau

TRADUCCIÓN DE TEXTOS “LA ARMONÍA DE LAS ESFERAS”

Il Mondo della luna J.Haydn
ACTO PRIMERO

Escena Primera

(Noche de luna con cielo estrellado. Terraza en la casa de Ecclitico con un torreón-observatorio y un gran telescopio sobre dos caballetes. Cuatro faroles iluminan la terraza)

1a - Coro

ECCLITICO, CUATRO DISCÍPULOS
¡Oh, luna brillante,
hermana de Febo,
que cándida y hermosa
resplandeces en lo alto!
Haz que nuestros ojos
se acerquen a los tuyos,
y muéstranos
qué cosa eres tú.

Recitativo

ECCLITICO
¡Basta, basta, discípulos míos!
A la triforme diosa vuestras voces ya llegaron
y dentro de poco seréis correspondidos.
¡Vamos, rápido, cargad en andas
el archimaximotelescopio
de última generación!
Colocadlo en ángulo recto
sobre el observatorio.
Así podréis observar
dos astros en su sínodo:
la luna entrando en conjunción con el sol;
lo que vulgarmente llaman un eclipse.
¡Vamos, vamos, rápido,
antes que Cinzia, la luna, vuelva a ocultarse!

1b - Coro

CUATRO DISCÍPULOS
Tomemos, hermanos,
el gran telescopio,
que no microscopio,
o sea el archimaximotelescopio.
Veamos si la luna
gira en torno
a un mundo de paz,
repleto de gente mortal.

(toman el telecopio y lo llevan al observatorio, donde se ve asomar la parte superior del mismo)

Recitativo

ECCLITICO
¡Oh, qué gran y hermoso oficio es la impostura!
Yo hago mi parte con falsa astrología,
engañando al mismo tiempo
a tontos y eruditos.
Un buen cazador siempre encuentra su presa.
¡He ahí uno!
Aquí llega el buen señor Buonafede.
A él, que todo lo cree,
con un aparatito
inventado por mi sutil ingenio,
pienso darle un golpe genial.

Escena Segunda

(Buonafede y los anteriores)

Recitativo

BUONAFEDE
¿Se puede entrar?

ECCLITICO
¡Sí, adelante, por favor!

BUONAFEDE
A sus órdenes, señor Ecclitico.
¿En qué está usted entretenido?

ECCLITICO
Estoy especulando sobre varias estrellas.

BUONAFEDE
¡Ah, qué cosas tan hermosas!
También yo disfruto de la astrología;
pero lo que me apena,
es el no saber encontrar una teoría
que me explique qué cosa es la luna.

ECCLITICO
La luna es un cuerpo diáfano
que está iluminado por los rayos del sol;
pero en ese bello cuerpo luminoso y redondo,
¿quién lo creería? hay otro mundo.

BUONAFEDE
¡Oh! ¿Qué me dice usted?
¿Hay allá otro mundo?
Pero, ¿qué son esas señales
que se observan en el cuerpo de la luna?
Recuerdo que un día mi abuela,
que no estaba loca,
me dijo que tenía ojos y boca.

ECCLITICO
He construido un telecopio
que permite penetrar tanto la superficie
como el interior.
Localiza no sólo
los reinos y las provincias,
sino también las casas, plazas y personas.
Para mi regocijo,
con este telecopio puedo ver, allá en lo alto,
cómo se desvisten las mujeres al irse a dormir.

BUONAFEDE
¡Oh, qué cosa tan hermosa!
Pero dígame, mi estimado Ecclitico,
¿no podría, con su telecopio,
mirar yo también?
Voy, pues quiero comprobar
si con ese telescopio tan largo y redondo,
de la luna puedo ver el fondo.
Pero, ¿quiénes son esos señores que salen de
donde yo debo entrar?

ECCLITICO
Son mi discípulos,
amantes de la luna como usted.

Escena Tercera

(Los discípulos salen del observatorio y se inclinan ante Buonafede)

2- Coro

BUONAFEDE
¡Mucho gusto, a sus órdenes!

DISCÍPULOS
Feliz y dichoso
quien es amigo de la luna;
para usted una gran fortuna
el cielo reservará.

BUONAFEDE
Que el cielo me conceda
tan grande felicidad.

DISCÍPULOS
Su hermosa inteligencia,
que más que cualquier otra sabe,
la luna fácilmente
podrá reconocer.

(salen)

BUONAFEDE
¡Que el cielo me conceda
tan grande felicidad!

(entra en el observatorio)

ECCLITICO
Por su candidez
lograré que todo se lo crea.

Samson. Handel