

Bridging Musical Heritage

SHAPING CREATIVITY TODAY
BY RECONNECTING CULTURES
FROM THE PAST

CONCIERTO O BANDO DE SURUNYO

dir. Hugo Sanches

con participación de **Los Afectos Diversos**

22

Abril 2023 • 19h30

Centro Cultural Miguel Delibes
Valladolid

MIEL Y ORO

Las conexiones musicales peninsulares en el Siglo de Oro

El *Siglo de Oro* es una de las eras más ricas de la historia de la cultura europea. Sin embargo, hoy en día se ignora en gran medida que se trata de un fenómeno ibérico transnacional. Teniendo como eje cronológico los años 1581 a 1640, bajo los reinados de Felipe II, III y IV, España y Portugal presentan una clara unidad en el ámbito de la producción musical y poética que es anterior a la unión monárquica – manifestándose claramente ya en el tercio final de la dinastía portuguesa de Avis – y que persiste más allá de la guerra que enfrentó a ambos países entre 1640 y 1668. Durante cerca de siglo y medio, circularon libre e intensamente música, músicos, textos y escritores en el espacio peninsular. Teniendo el castellano como lengua franca, se generaron múltiples corrientes bidireccionales de influencia que, en los universos religioso, cortesano y teatral encontrarían un terreno fértil para florecer. Las fuentes documentales que han llegado hasta nuestros días revelan la existencia de un extraordinario dinamismo en la circulación de música y poesía en el mundo ibérico del Quinientos y del Seiscientos.

Para ilustrar esta riqueza y proximidad, hemos elaborado un programa que presenta obras procedentes de dos de los más importantes centros de producción musical de la época: la Catedral de Valladolid y el Monasterio de Santa Cruz de Coimbra. La recuperación, interpretación y difusión de esta música es de enorme importancia, llenando un profundo vacío tanto en los relatos de la historia de la música europea, como en el canon que actualmente se escucha en las salas de concierto. Por otro lado, el repertorio que hemos seleccionado – magistralmente compuesto por los músicos de Valladolid y Coimbra – está a la altura de la mejor música que se hacía en los más importantes centros europeos no que respecta a la calidad poética y musical. Por eso mantiene viva hoy la capacidad de commover, encantar e incluso, por su elocuencia y teatralidad, divertir al oyente.

Hugo Sanches

PROGRAMA

EXORDIUM

Muy deveras estamos señores

De Navidad y de Reyes a 6

Monasterio de Santa Cruz de Coimbra y Catedral de Valladolid

BAILES Y VUELTAS

Los bailes antiguos

De Navidad, al Nacimiento a 8

Miguel Gómez Camargo (1618-1690)

Gitanillo al regozijo

Gitanilla a 8

Miguel Gómez Camargo

DE LA TERNURA (I)

Quando vos eu vi meu mano

De ratinho a 8

Monasterio de Santa Cruz de Coimbra

GUERRA Y DEVOCIÓN

Dexenme falar

De portugués a 8

Miguel Gómez Camargo

Plimo, plimo que gritá

De negro a 8

Monasterio de Santa Cruz de Coimbra

Um portugués y um gallego

De gallego y portugués a 8

Miguel Gómez Camargo

DE LA TERNURA (II)

Olas, olas

Gitanilla a 8

Monasterio de Santa Cruz de Coimbra

LA RECONCILIACIÓN

Desbiar, desbiar

De gallego a 8

Monasterio de Santa Cruz de Coimbra

TEXTOS POÉTICOS

1. **Muy deveras estamos señores**

Muy deveras estamos señores

vaya de gustos, vaya de arnores.

y a los ángeles mostremos

de grandezas mil extremos.

Que hasta con ellos se igualan los hombres,

que hasta Maria da lustré a sus nombres,

que hasta sus plantas humillan sus vuelos,

que hasta con ellos se alegran los cielos,

que asta en el cielo dan frutos sus flores.

Muy deveras, &c.

No quede instrumento alguno

que no se repique y toque

en alabanzas divinas

de este mar de amores norte.

Compóngase una letrilla

con que tengan los cantores

solo ruido, y armonia,

la buena razón perdona.

No excedan las alegrías

de modestas devociones,

que es un Dios a quien cantan

que son Reyes quien las oye.

Muy deveras &c

y a los ángeles mostremos

que hasta los Reyes adoran a un hombre,

que hasta la noche se alegra con soles,

que hasta de amores se abrazan los hielos,

que hasta con llanto se alegran los cielos,

que hasta el invierno se rie con flores.

Muy deveras &c

2. **Los bailes antiguos**

En el portal de Belén

Se juntaron esta tarde

todos los bailes antiguos

a capítulo de bailes.

Fue común queja de todos

el macho olvido en que yacen,

pues para la Nochebuena

de ellos no se acuerda nadie.

¿En qué ley cabe, dijeron,
que ya al portal no nos saquen,
pues por antiguos no pueden
quitarnos las navidades?

Mas antigua es que nosotros
la fiesta, y manca el infante
deja de nacer cada año,
porque ha mil años que nace.

Si han de ser bailes cristianos
los que el Nacimiento aplauden,
entre cristianos, los viejos
somos de mejor linaje.

Entrémonos, pues, de golpe
al Niño, aunque no nos llamen,
que en su presencia esta noche
se ha de bailar, Dios delante.

Entráronse y la primera
la Carretería sale,
guiándola Juan Redondo
por decano de los bailes:

¡Hétele por do viene
¡mi Niño hermoso!
Por mí viene llorando,
porque es mis ojos!
¡Qué linda noche,
que sin triunfo ninguno
se hace Dios hombre!
Dale a la mula,
que si el buey no la tiene
della es la culpa.
Bailemos todos,
que con esta mizanza
ya somos otros.

Signóse la Marióna
con más alegre semblante
y más grave, que esta noche
lo más alegre es más grave.

¡Novedad, novedad!,
que ya Dios ha hecho suya
nuestra enfermedad
-¡novedad, novedad!
pues porque el hombre viva
Dios se hace mortal,
-¡Novedad, novedad!
Que un portal hoy contiene

toda su deidad.

Ya está en él por el hombre
¿quién vio tal portal?

-¡Novedad, novedad!
Porque el mundo se alegre

lorando Él está,
que le cuesta los ojos
su felicidad.

-¡Novedad, novedad!

Dicha que es tan de todos
todos celebrad.

Órganos, instrumentos
hoy han de bailar

porque tenga esta noche
novedad, novedad.

¡Novedad, novedad!

Tras ella entró más bizarro

El Escaramián de jaque,
Que provoca a lo valiente
Un Dios que tan hombre nace.

Ya está metido en la trena,
alma, tu querido Adán,

que los pecados del viejo
viene el nuevo a remediar.

Cogióronle apaciguando
una pendencia mortal

que se ahogó en unas palabras
dichas entre vino y pan.

Por venir a cazar armas
sus yerros vino a cazar

y cantaron su venida
las voces que dio san Juan.

Juntos los bailes antiguos

llenaron todo el portal
y las castañetas,

sonando a compás,
con el tras, tras, tras!

dieron fin a la fiesta.

Transcripción: Carmelo Caballero

3. Gitanillo el regocijo

Introducción

Gitanillo el regocijo,
con las alas del placer
volando los aires corta
y los pespunta en Belén.

Los gitanos y gitanas
mirando el Sol al nacer,
dando el parabién al alba
le dicen el parabién.

En ellos, en fin, y en ellas
y en el Niño, burmilde rey,
nacer, cantar y bailar
toda una mudanza es.

Estríbillo

¡Ea, gitanillaz!

¡Ea, ea, ea!

¡Vaya, gitanillaz!

¡Vaya, vaya, vaya!

¡Vaya, gitanillaz,

brillando laz vozaz

alegrez tonillex!

¡Ea, gitanillox,

los pies no emén quedox

en loz estríbilloz!

¡Ea, ea, gitanilloz!

¡Vaya, gitanillaz,

cruxando al aire

de laz zonzajillaz!

¡Vaya, gitanillaz,

baizando resuemen

laz castañetillaz!

¡Vaya, gitanilloz!

¡Ay, ay, ay, que gira, gira

cruxando al aire

de laz zonzajillaz!

Baizando resuemen

laz castañetillaz!

¡Ay, qué lindaz, lindaz!

Cogiditaz azadaz

laz castañetillas.

¡Ay, qué lindaz, lindaz!

Por la Navidad

con aníz convidan.

¡Ay, qué lindaz, lindaz!

¡Ay, que gira, gira!

Loz piez en la nieve

zakan como chispaz!

¡Ay, qué lindaz, lindaz!

El aize laz mueve

y el fuego laz brilla.

¡Ay qué fina, fina!

Cuando llora el alba

del Zol ez la riza!

Despuéx de la perla

dio el nácar Maria.

¡Ay, qué peregrinal!

Zueme de placer

la dulce armonía.

¡Ay, qué peregrinal!

¡Ea, gitanillaz!

Coplas

Durmiento Díez Niño

en cuna pajiza

el busy y la mula

lo alientan y animan.

¡Ay, qué niñería!

hacox zuz brazicox

cruxadaz moquillaz!

¡Jérix, y qué grande

naxe de una Niña!

De abizimo Padre

ez, pues tanto expiga.

¡Ay, qué dicha, dicha,

que ez pan y con ojox

zuz zazon comida!

Del cielo angelicox

cantando alegríaz

de corox de perlaz

haxen gargantillaz.

¡Ay, qué grima, grima

posen a loz diablox

zuz argenteríaz!

Por zer tan preciozaz

Laz logra en pajillaz

Con precio doblado

La gente zenzilla.

Ay, que ricaz, ricaz!

De zu concha en bazo

Zobovezalen finaz.

Reyezito en carnez,

dezprezia mantillaz;

como en cruz o en yazo

se halla en zu curica.

¡Ay, qué fría, fría,

con ander laz pajaz,

tiene zu guarda!

[Ya no yere el yelo

con la compañía

de brutos y pajas

que bien le cobijan.]

¡Ay, [se fia, fia]

nuestro Reyezito

de guarda amarilla.

Transcripción: Carmelo Caballero

4. Quando vos eu vi meu mano

Quando vos eu vi meu mano

chorando nesse portal

logo mo coraçom dixo

que hera trajo de mortal.

Oyna, oyna, ninay nina,

Oyna, oyna, ninay nina

oyna, oynara ninay nina,

oyna, oynara ninay nina.

Quando vos eu vi meu mano

vir de pás e taó de guerra

logo vo me parecetox

o senhor de Salvierra.

Oyna ninay nina, fic

Quando vos eu vi nascido

em Dezembro rigoroso

logo eu disse que trazieis

o fogo de amor bondoso.

Oyna ninay nina, fic

Quando vos eu vi meu mano

nos braços dessa donzela

logo mo coraçom dixo

que eras sol e ela estrela.

Oyna ninay nina, fic

Coraçom de minha vida

como menino choroso

por terer amor no peito

amor provocay ós olhos.

Oyna ninay nina, fic

5. Dêsenme falar

Estríbillo

Dêsenme falar ao Ré de la glória;

dêsenme falar ao Re de Belén,

-dêsenle, dêsenle!

que úa embaxada veño de meu Ré.

-dêsenle, dêsenle!

Que so muito fidalgo e podó parecer,

-dêsenle, dêsenle!

deante de sus osos me quero poner
que ben pode falar un fidalgo de bein.
-¡Díxenle, díxenle!
Díxenme falar ao Ré de la gloria;
dixenme falar ao Re de Belén.

deante de sus osos me quero poner
que ben pode falar un fidalgo de bein.
-¡Díxenle, díxenle!
Díxenme falar ao Ré de la gloria;
dixenme falar ao Re de Belén.

Pas faze Castela
coa o Ré francés
porque os castexaos
naon nos queiren bein.

Eu, desde Lisboa,
veño a prometer
a Ceuta e a Tarraxer
porque Vos folgaña.

Faz, meu Pequemino,
meu cor e meu ben,
que as pases dou reino
naon tenga ninguén.

Ponque a forneira
volverá a naser
e aunque esté ya morta
os sabrá venser.

Transcripción: Carmelo Caballero

6. Mimo Plimo que gritá

- Mimo Plimo que gritá?
- Venimo turo espantaro,
qe esa noite sá muy craro
e na Geo ouai canta, qe sera

- Naó veze que naciro há.
Dezo minino no terra
e qe baxá Dexe terra
turo Pastor adecá y chola?

- Naó tem mama, qe le dá
Ó faze Coco a memino
- Nara desse me mazino
vamo le logo alegrá con bailá

turo lo neglo qe aquí sá;
qe cantando vn cantiga
sem qe branco nozo diga
Comesemo nozo cantá

Turo lo neglo le uamo a ver,
A merino qe nacino há
guamba guamba
he he he he he he

Agola qe samo

cá nesse Portalo,
fásé mto fessa.
A Seoro branco.
Cambarito maná
mundele tota
Casupe Casupe! He, he, he!

Prima magalema
se saber bayamo;
qe esse nozo Rey naó
naó sá Caseano.
Cambarito (-)

De ver a mezeque
sá turo espantaro,
qe chola de filio,
e nozo frugamo.
Cambarito (-)

També coa memino
Viza Zoao quarto;
qe turo lo pleto
su Amigo samo.
Cambarito [...]

Prima Fransequia
naó toma Tabaco,
qe palese pletia
[pletia] de Diabo
Cambarito (-)

Faze muto frio
e naó tem malaso
andaremo quente
se muto saltarol
Cambarito (-)

7. Un portugués y un gallego

Estríbilo
Un portugués y un gallego
Se trabaron de palabras
Por Navidad y uno a otro
Dijo el nombre de las Pascuas.
Oigan, oigan a entrambos
que...
- ¿Qué?
- que se dan vaza.
- Fícai la, galeguíño, fícai la,
que o Niño naon quere galegos
en suo portal.
¡fícai la! ¡fícai vos alá!

Fícai vos, dice el galego,
portuguésíño ratiño
que no está seguro el Niño
de vos si cu entráis ací.
¡fícai, fícai,
que los portuguésíños
acá no han de entrar!
¡fícai vos alá!

Coplas
- Cala, que cando Deus nace
o galego señas da
que dond'hay boy, mala e palla
e de Galícia un casal.
¡fícai vos alá, fícai vos alá!

- Mirai, si galego fora
tembera moito [o] Zagal,
mais si está ao frio e naon tembra
portugués es, craro está.
¡fícai vos alá, fícai vos alá!

- Cala, que o fermoso Nemo
non quer soberbios acá
e por vasalos humildes
Rey de galegos es ya.

¡fícai vos alá, fícai vos alá!

- Cuando chora este minino
portugués falando está,
pois cando face pacheiros
craro es que nos dice «ollays»
¡fícai vos alá, fícai vos alá!

- Mentides, portugués vano,
que fora de un santo que hay,
que é o señor san Antonio,
naó hay boe en Portugal.
¡fícai vos alá, fícai vos alá!

- Por la pala de a forneira
me digis lo que pesáis,
que por no os levar a costas
naon vos mato, naon por mais.
¡fícai vos alá, fícai vos alá!

Transcripción: Carmelo Caballero

8. Olas, olas

Al Niño le van buscando,
al Niño que es como el oro,
las gitamas alegres
los gitanos más bricosos.

A vos cachopinito,
más lindo do que el oro
y más precioso que él,
las gitamas os dan,
el Egipto os presenta,
tímaras que son oro y miel.

Adoraré yo
el Niño garrido,s
cantaré y diré
mi Niño y mi fe,
más, ay, mi clavél
de un lindo vergel,
(ay, olas, olas)
sois mi Niño en decoro.
las gitamas os dan,
el Egipto os presenta,
tímaras que son miel y oro.

9. Desbiar, desbiar!

- Desbiar, desbiar!
Ca xerte galega bos quer bir cantar. Aí!

- Alargaeirvemo-ncal!
Que entra a festa dos galegos!

– Galegos! Vindes errados!
Porque mais fácil será
vir hoje a Belém de Indá
que a Belém de Portugal!

– Portugues nem tendes razom, nom, nom
Que os nossos galeguinhos
amiguinhos vos son.

– Primeiro haveis de dizer
quem vos cá deixous passar
que não sei se Salvaterra
salvo conduto vos dá.
Vindes de guerra ou de paz?

– E se nos de paz non bimos,
que diablo ha cá de entrar,
hoxe tudo é Salvaterra
pois a terra Deus bem salbar!

Ai minha Nai, que belo menino,
non pode deixar de non ser galeguinho.

Pois à Terra tragueis paz ao pasado,
benha Galiza para Portugal!
Ai, mas cante quem xá vira tal!

Quedaibos, embora, meu Deus da minha
Alma, ai,
la me quedão os olhos na bossa pouchan

BIOGRAFÍAS

O Bando de Surunyo

"O Bando de Surunyo" es un grupo especializado en la interpretación de música de los siglos XVI y XVII. El nombre proviene de un villancico de negro portugués del siglo XVII y significa "pandilla de estorninos". El grupo es el frente interpretativo y de laboratorio de un proyecto multidisciplinario que se enfoca particularmente en el repertorio inédito albergado por fuentes portuguesas, presentando en casi todos sus conciertos obras inéditas en la primera audiencia moderna, con el objetivo de acercar al público, a través de la música y la poesía, la pluralidad, el eclecticismo y la riqueza del pensamiento y la imaginación del Renacimiento y el Barroco europeos.

Sus conciertos se preparan sobre una base rigurosa de investigación musicológica y un estudio profundo del contexto histórico y cultural de la música que interpretamos. Todas las obras se preparan directamente a partir de los manuscritos o impresos originales y se interpretan utilizando instrumentos históricamente informados y prácticas interpretativas.

La íntima relación entre sonido y palabra que surgió en la música europea en la transición del siglo XVI al siglo XVII es el eje central del enfoque de "O Bando do Surunyo" para el estudio y la interpretación del repertorio. La música se puso entonces al servicio del texto, transmitiendo, ilustrando y potenciando su contenido poético y afectivo.

La transmisión eficaz y elocuente de este contenido en sus múltiples lecturas y funciones -literal, teatral, histórica, simbólica, religiosa, política y filosófica - constituye la base para la construcción de una concepción interpretativa que hoy persigue el mismo objetivo que la música de aquella época: entretener y conmover a la audiencia a través de palabras, gestos y sonido.

Hugo Sanches, dirección artística

Hugo Soeiro Sanches nació en Oporto en 1973.

Tiene un doctorado con distinción y honores en Estudios Musicales de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra (FLUC). Graduado en música antigua (laúd) por la Escuela Superior de Música y Artes Escénicas (ESMAE) del Instituto Politécnico de Oporto, Hugo desarrolla su carrera en 3 frentes: docencia, interpretación e investigación.

En el ámbito de la docencia, actualmente es coordinador del Curso de Música Antigua de la ESMAE, donde imparte clases teóricas y prácticas de interpretación histórica, laúd, música de cámara y bajo continuo desde 2010. Fuera de la especialidad de música antigua, imparte clases de metodología de la investigación en el Máster en Interpretación Artística. También fue, entre 2019 y 2022, profesor invitado en FLUC donde impartió la disciplina de Música y Cultura Occidental.

En el campo artístico, su recorrido se ha dividido, hasta el presente, en dos etapas. Durante sus primeros años como instrumentista especializado en cuerdas pulsadas históricas (laúdes, tiorba, viola de mano y guitarra barroca), tocó solo y con renombrados conjuntos de diversa formación y características.

En los últimos años, ha dedicado la mayor parte de su actividad artística a la dirección de "O Bando de Surunyo", grupo que fundó en 2015 con la misión principal de recuperar, interpretar y difundir música inédita y poco conocida de procedencia portuguesa, con especial énfasis en el repertorio vernáculo de los siglos XVI y XVII.

Es investigador integrado en el Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra (CECH) donde se especializa en el estudio del repertorio vernáculo ibérico del siglo XVII. El trabajo aquí desarrollado se materializa no solo en el frente académico - a través de la producción de comunicaciones y obras escritas -, sino también en el frente performativo - a través de los conciertos de "O Bando de Surunyo".

FICHA ARTÍSTICA

Eunice Abranches d'Aguiar soprano
Marta Martins soprano
Raquel Mendes soprano
Helena Correia alto
Patrícia Silveira alto
Carlos Meireles tenor
Gabriel Neves dos Santos tenor
Sérgio Ramos baixo
Joana Almeida baixão
Xurxo Varela viola da gamba
Laura Puerto* harpa
Hugo Sanchez laúd y dirección musical

*músico invitado

Participación especial de músicos invitados del "Grupo Vocal Accademia"

Luis Sánchez
Leire Sánchez
Pablo Román
Victor Esteban
Fernando Hernández
Gregorio Casado
Verónica Rioja
Miguel Gómez