

¡Oh, hermosura que excedéis!

ÈLIA CASANOVA Soprano
FERNANDO SERRANO Vihuela

Dossier artístico

Índice

Introducción

Ficha artística

La música

Programa

Curriculum artistas

Dramaturgia

Ficha técnica

Conciertos realizados

Galería

Contacto

Introducción

El dossier que tienes entre manos es de un espectáculo especial. Este proyecto nació como tantos otros: un concierto, en este caso de soprano y vihuela, pero rápidamente se vio atrapado en las redes de las artes escénicas más completas. Poco a poco se ha ido teatralizando hasta ser lo que es hoy. Un concierto alimentado de teatro, nutrido de dramaturgia. Contado no sólo con el sonido, sino también a través de las emociones que ha ido despertando en los artistas el descubrimiento de la vida de Santa Teresa de Jesús.

Ofrecemos este concierto tanto es su versión más clásica, como en la versión teatralizada.

2015 ha sido un año de conmemoraciones. Muchos artistas han querido hacer su particular homenaje a la mística. El nuestro pretende evocar diversos paisajes sonoros de carácter intimista de la España del siglo XVI tomando como inspiración pasajes autobiográficos extraídos fundamentalmente del Libro de la vida (1562-65): la afición de Santa Teresa por los libros de caballerías en su niñez, el cortejo de su primo cuando era joven, la dolorosa muerte de su madre y su invocación a la Virgen, la lucha entre la vocación religiosa y el atractivo mundo, la gran vida social de los conventos y sus laxas costumbres, la visión terrible del infierno y sus experiencias místicas que dieron lugar a la fundación de la nueva orden y sus conventos en ciudades como Ávila, Valladolid, Toledo, Salamanca, Sevilla o Burgos. Y, por último, un homenaje a su libro Camino de perfección -escrito entre 1566-7 pero publicado un año después de su muerte-, que en gran parte es una meditación sobre la oración vocal más importante, el Padre Nuestro.

Este es nuestro particular homenaje a

Santa Teresa de Jesús

Ficha artística

Intérpretes

Èlia Casanova

Fernando Serrano

Producción

Sonia Gil - Media Tot S.C.

Dirección artística y escenografía

Tono Berti

Diseño gráfico y audiovisual

Pilixip

Fotografía

Alejandro Sánchez

La música

Durante la vida de Santa Teresa de Jesús (1515-1582) vieron la luz los siete libros de música para vihuela (1536-1576) que han llegado hasta nosotros. Estas publicaciones constituyen un testimonio excepcional de los gustos musicales de la burguesía española del siglo XVI, a la que perteneció Santa Teresa de Jesús. El libro de vihuela hacía las veces de “reproductor de música”, donde se podía encontrar la música de “moda” para tocar o cantar, uno mismo o acompañado, romances, fantasías, sonetos, danzas, villancicos, motetes y misas de los mejores autores extranjeros y españoles -entre los que se encuentran los grandes polifonistas Francisco Guerrero y Cristóbal de Morales-. No aparece en estos libros, en cambio, ninguna obra de Tomás Luis de Victoria -abulense también como Santa Teresa-, aunque sí en varias transcripciones para laúd, hermano europeo de la vihuela.

Programa

¡Oh, hermosura que excedéis!

Paisaje sonoro sobre la vida de Santa Teresa de Jesús

*¡Oh hermosura que excedéis
a todas las hermosuras!
Sin herir dolor hacéis,
y sin dolor, desbacedis
el amor de las criaturas.*

*Oh nudo que así juntáis
dos cosas tan desiguales,
no sé por qué os desatáis,
pues atado fuerza dais
a tener por bien los males!*

*Quien no tiene ser juntáis
con el Ser que no se acaba;
sin acabar acabáis,
sin tener que amar amáis
engrandecedis vuestra nada.*
(Santa Teresa de Jesús)

Diferencias sobre guardame las vacas Luis de Narváez (c.1500-c.1560)

“Y parcíame no era malo con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan extremo lo que en esto me embebía, que, si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento.” (Vida 2,1)

Sospirasteis Baldovinos Luis Milán (c.1500-c.1561)

La mañana de San Juan Diego Pisador (c.1509-d.1557)

“Acuérdome que cuando murió mi madre, quedé yo de edad de doce años, poco menos. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fuíme a una imagen de nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre,... “ (Vida 1,7)

Diferencias sobre el himno O gloriosa domina Luis de Narváez (c.1500-c.1560)

Sancta et Inmaculata Cristóbal de Morales (1500-1553)/Miguel de Fuenllana (c.1500-1579)

“Como crecieron los pecados comenzó me a faltar el gusto y regalo en las cosas de virtud. Veía yo muy claro, Señor mío, que me faltaba esto a mí por faltaros yo a Vos.” (Vida 7,1)

Pavana y Gallarda Luis Milán (c.1500-c.1561)

Teresica hermana Mateo Flecha (1481-1553)/Miguel de Fuenllana (c.1500-1579)

Fantasia del Cuarto tono Luis de Narváez (c.1500-c.1560)

“...y es lástima de muchas que se quieren apartar del mundo y, pensando que se van a servir al Señor y a apartar de los peligros del mundo, se hallan en diez mundos juntos, que ni saben cómo se valer ni remediar; que la mocedad y sensualidad y demonio las convida e inclina a seguir algunas cosas que son del mismo mundo.” (Vida 7,4)

Como queréis madre Juan Vázquez (c.1500 - d.1560)/Miguel de Fuenllana (c.1500-1579)

Ysabel perdiste la tu faxa Alonso Mudarra (c.1510-1580)

“si no quitan esta oruga... otras virtudes quedarán, más todas carcomidas... por poco que sea el punto de honra es como en el canto de órgano, que un punto o compás que se yerre disuena toda la música.” (Vida 31,21)

Fantasia XI Luis Milán (c.1500 - c.1561)

“veía un ángel cabe mí... Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Éste me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas; al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios.” (Vida 29,3)

O magnum mysteryum Tomás Luis de Victoria (c.1548 - c.1611)

Fantasia XXXV Luis Milán (c.1500 - c.1561)

“Porque cuando digo «credo», razón me parece será que entienda y sepa lo que creo; y cuando «Padre nuestro», amor será entender quién es este Padre nuestro y quién es el maestro que nos enseñó esta oración.” (Camino de Perfección, 24,2)

Pater noster Francisco Guerrero (1528-1599)/Miguel de Fuenllana (c.1500 - 1579)

Curriculum artistas

Èlia Casanova, **soprano**

Es Titulada Superior de Canto en el Conservatorio Superior de Música de Valencia bajo la tutela de Consol Rico. Posteriormente perfecciona sus estudios de música antigua en el Conservatorio de Birmingham (Inglaterra) con el prestigioso tenor Andrew King, ganando los premios a la mejor cantante de Oratorio y Música Antigua de la misma ciudad. En 2014 obtiene el primer premio del Concurso de canto del Festival Internacional de Música Antigua de Gijón.

Ha recibido clases de Richard Levitt, E. López Banzo, Maria Schiabo, Lambert Climent, Manuel Cid, Robert Expert, Helena Lazarska, entre otros y ha trabajado con directores como Jordi Savall, Eduardo López Banzo, Fabio Biondi, Patrick Fournillier, Lluís Vilamajor, Francesc Prat, Cristóbal Soler, Juan Luis Martínez o Jaron Traub.

Como solista ha actuado a lo largo de la geografía española, Portugal, Francia, Italia y República Checa con agrupaciones como Capella de Ministrers, Harmonia del Parnás, el coro de nueva creación Montsalvat, L'Arcàdia o el dúo Alamire, realizando montajes como el Magnificat de Bach, el Requiem de Cherubini, Membra Jesu Nostri de Buxtehude, Stabat Mater de Pergolesi, Exultate Jubilate de Mozart, "La música" en Orfeo de Monteverdi, Il Campanello de Donizetti como Serafina o Dido y Eneas en el papel de Belinda. Ha participado en diversos festivales

como el Festival de Música Antigua de Peñíscola, el Festival de Órgano Histórico de León, el Festival de Música Antigua de Gijón, Gois Oroso Arte, el Ciclo de Música de Cámara y Valenciana Vicent Garcés de Faura, Festival Los Lunes Concierto de Castellón, el Feslida, entre otros. También colabora asiduamente con los grupos de música antigua Amystis Coro de Cámara y Victoria Musicae, realizando diversas grabaciones de repertorio barroco valenciano como las Lamentaciones de J.B Comes, la Obra vocal de Cabanilles, La Gloria Musical del Barroco y La Llum Musical Xativina para la Fundación Luz de las Imágenes (Generalitat Valenciana) y los sellos discográficos Brilliant Classics y La mà de Guido.

Como coralista ha sido miembro del Coro de la Comunidad de Madrid, Cor de la Generalitat Valenciana, el Coro de RTVE y la Coral Catedralicia de Valencia. Además ha sido directora de diversas agrupaciones corales de la Comunidad Valenciana. En 2010 obtiene el Diploma en Recuperación y Transcripciones del Patrimonio Musical Sacro Valenciano por la Universidad Católica de Valencia.

La versatilidad de su voz le permite abarcar además, diferentes estilos, desde la música medieval hasta el musical, pasando por el cant d'estil valenciano. Desde 2014 es la cantante del grupo de fusión mediterránea Krama dirigido por Spyros Kaniaris.

Fernando Serrano, **cuerda pulsada**

Realiza los estudios superiores de guitarra en el Conservatorio Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial, donde además comienza a estudiar instrumentos antiguos de cuerda pulsada y bajo continuo con el profesor Jesús Sánchez, continuándolos posteriormente en el Conservatorio Cristóbal Morales de Sevilla con el profesor Juan Carlos Rivera y finalizando el grado superior de esta especialidad en el Real Conservatorio de Música de Madrid con los profesores José Miguel Moreno y Juan Carlos de Mulder. Ha asistido a numerosos cursos impartidos por especialistas en música antigua, entre los que cabe destacar a Eligio Quinteiro, John Griffiths, Paul O'dette o Hopkinson Smith.

Como intérprete, es cofundador de los grupos Lachrymae, Extempore, Ludi Musici y colabora como continuista con diversos grupos especializados en música renacentista y barroca, como Zarabanda o Grupo Ruymonte, con los que ha ofrecido recitales en importantes escenarios de la geografía española: Festival de Navidad de Madrid, el Festival "Clásicos en verano" y el "Festival de Otoño" de la Comunidad de Madrid, Semana de Música Antigua "Antonio Cabezón" de Burgos, "Festival de Música Antigua de Úbeda-Baeza" o el "Festival de Música Antigua de Gijón".

Ha impartido clases en diversas Escuelas de Música de la Comunidad de Madrid y ha sido invitado a realizar el curso y conferencia Introducción a los instrumentos antiguos de cuerda pulsada. Aplicaciones en las Escuelas de Música por la Confederación de Escuelas Daute-Isla baja de Tenerife. Ha sido profesor de Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco en el Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco (Albacete) y en el Conservatorio Federico Moreno Torroba (Madrid).

En la actualidad es profesor de Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco en el Conservatorio Profesional de Salamanca y director de la Escuela Municipal de Música y Danza Maestro Alonso de San Lorenzo de El Escorial.

Dramaturgia

La belleza mística desde la contemplación de la luz de Dios es una de las visiones radicalmente modernas de Santa Teresa. Intentar, pues, acercarnos desde una perspectiva espiritual al fenómeno de la oración en la santa es un acto complejo, sino pretendemos pecar de tendenciosos en un afán de sublimación espiritual. Para entender a Teresa de Jesús hay que navegar en un mundo espiritual de difícil travesía pero, a través de la música, este afán es posible desde una perspectiva conciliadora con una realidad del siglo XXI.

Para Santa Teresa el alma es un castillo de cristal al cual se entra a través de la oración y para nuestra aproximación a la mujer, este podría ser un camino, tortuoso pero factible. El problema surge en como acoger la oración en un entorno teatral y, al mismo tiempo, resemlar la vida de tan ilustre mujer. Es, precisamente otro santo, San Agustín quien nos proporciona una vía de acercamiento:

“Qui enim cantat laudem, non solum laudat, sed etiam hilariter laudat; qui cantat laudem, non solum cantat, sed et amat eum quem cantat. In laude confitentis est praedicatio, in cantico amantis affectio...”

En resumidas cuentas: “El que canta ora dos veces”. Agustín, sal. 72,1

En esencia, el acercamiento al conocimiento de la Santa se produce a través de la música y de la canción, es este el principal vehículo que nos permite construir ese castillo de cristal que es el alma de Teresa, pues desde el punto de vista de la escena estamos ante un concierto-espectáculo en el cual a través de una visión polifacética, casi diamantina, nos permitirá entrever los distintos mundos que Teresa creó con su vida. Y es esto lo que veremos, a una cantante que se acerca cada vez más a la imagen de una mujer fuera de lo común desde el estudio, desde la oración, desde la música vocal.

En la construcción del relato escénico hemos aprovechado las palabras que Santa Teresa dejara para la posteridad en el Libro de la vida para edificar una fábula en la que se abordan diferentes aspectos de la vida de Teresa, como su

afición a los libros de caballerías, su afán en la fundación de conventos, su enfrentamiento a las autoridades eclesiásticas del momento... sin pretender proporcionar una visión historicista, ni propedéutica, sino más bien estética y evocadora.

Los espacios musicales se alternan con un espacio sonoro creado para el espectáculo a partir de la poesía mística y las palabras de Teresa de Ávila. Este armazón sonoro nos trasporta, junto con un espacio escénico construido a partir de algunos elementos visuales, desde la casa de la cantante a la fundación

de los conventos, o desde una muralla de su Ávila natal a la elevación mística ante el altar. El espacio escénico se modela con la luz y las proyecciones, ambas aportan un relato dinámico, pero no lineal, a la escena. La idea fundamental es acceder al espectador a través de las emociones, por medio de la sugestión. Levemente, como la oración modela el alma, nosotros modelamos el relato de la vida de Santa Teresa.

Tono Berti

Ficha técnica

Santa Teresa es un concierto-espectáculo, es decir, presenta dos formatos intercambiables según las necesidades del espacio en el que suceda:

VERSIÓN CONCIERTO

Las necesidades técnicas de esta versión son las de un concierto para vihuela y soprano.

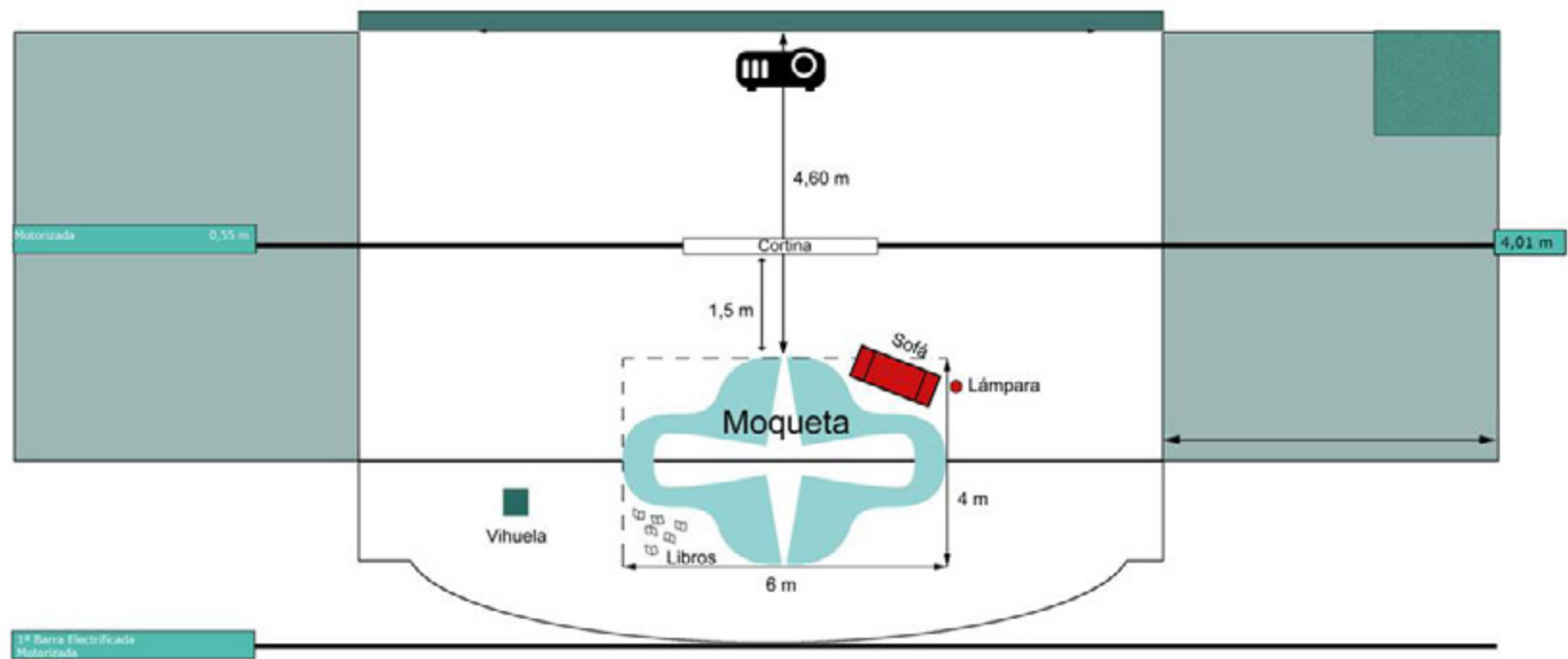
- Dos sillas sin brazos.
- Dos atriles.
- Espacio escénico mínimo necesario: 3 m².
- Iluminación convencional.
- Lector de discos compactos.
- Amplificador.
- Sistema de sonido/P.A.

VERSIÓN CONCIERTO-ESPECTÁCULO

- Espacio escénico mínimo: 8m x 7m
- Aforo escénico a la italiana. Cámara negra, se utilizan bambalinas.
- Techo técnico suficiente para iluminación y colgar una cortina de 4m de ancho.
- Videoprojector min: 3.000 Lumens. Cableado RGB. Bandeja soporte para su sujeción. Retroproyección sobre cortina. Salida de audio a PA.
- Tomas de corriente a nivel de suelo para dar servicio a:
 - Videoprojector.
 - Atril músico.

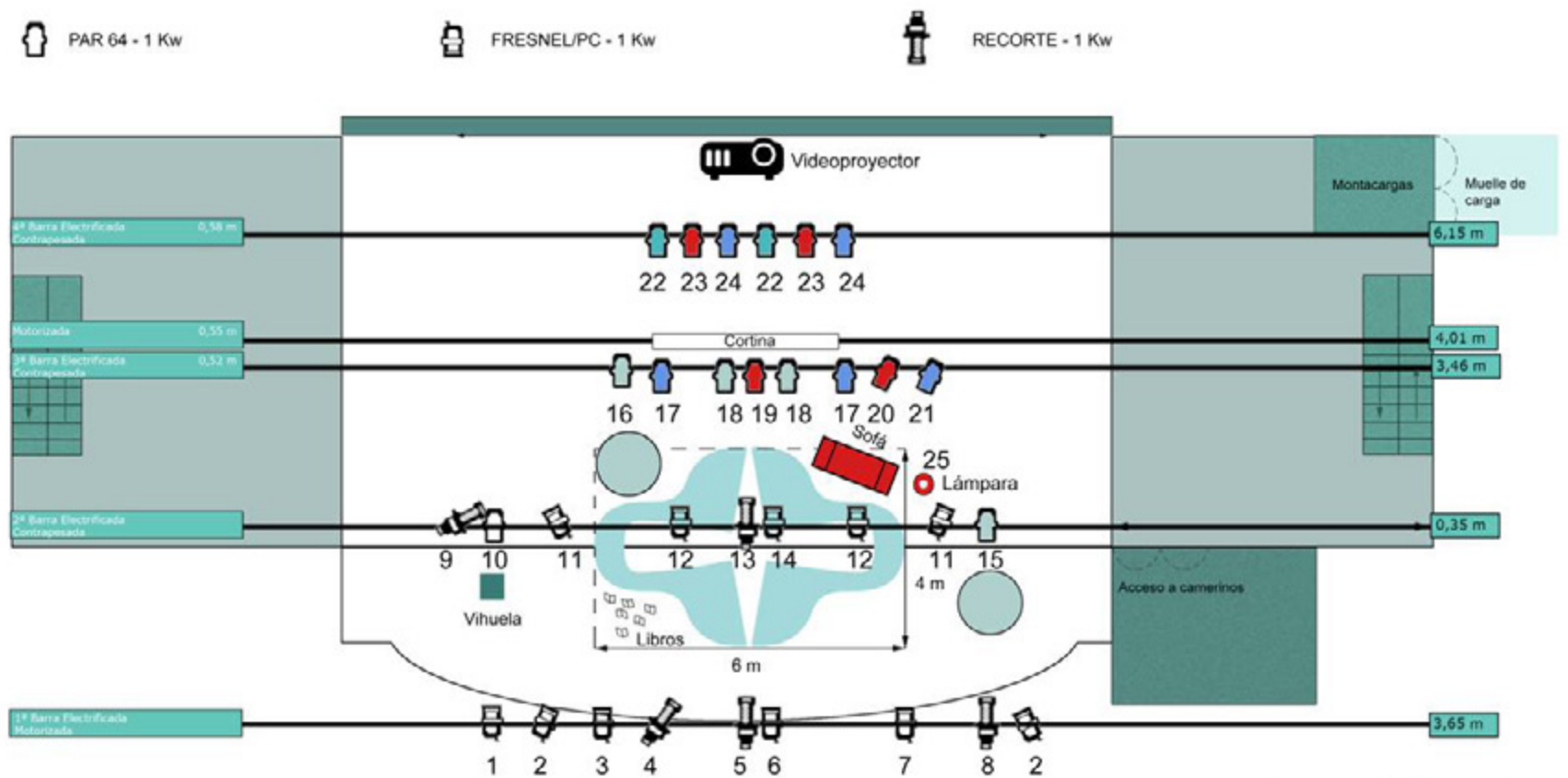
- Suelo negro para fijación de moqueta ferial blanca mediante adhesivo. 6m x 4m.
- Silla sin brazos y atril con iluminación de foso.
- 2 reproductores de discos compactos.
- Mesa de sonido para mezcla. Mínimos tres canales. Dos para discos compactos y uno para sonido videoproyección.
- Sistema de amplificación y emisión de sonido en sala. Al menos un retorno en escena. No microfonía.
- Dimmer 36 canales.
- Mesa de luces programable.

PLANO DE IMPLANTACIÓN DE ESCENOGRAFÍA

Escenografía - Santa Teresa

PLANO DE IMPLANTACIÓN DE ILUMINACIÓN

Conciertos realizados

MUSEO DEL PRADO
MADRID | ABRIL 2015

HOTEL INNSA
VALENCIA | AGOSTO 2015

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA ANTIGUA Y BARROCA
PEÑÍSCOLA | AGOSTO 2015

L'AUDITORI
TORRENT | OCTUBRE 2015

Galeria fotográfica

Contacto

SONIA GIL
+34 667 945 954
sgp.promocion@gmail.com

Más información

<https://www.facebook.com/Un-paisaje-sonoro-sobre-la-vida-de-Santa-Teresa-de-Jes%C3%BAs-115827665415155/?fref=ts>

<http://www.eliacasanova.com/>

