

SANTA MARÍA

MÚSICA EN TIEMPOS DEL REY SABIO

CAPELLA DE MINISTRERS
Carles Magraner

Carles Magraner
CAPELLA DE MINISTRERS

Èlia Casanova, soprano
David Antich, flautas
Carles Magraner, violas/viella
Robert Cases, arpa/cítola/laúd
Eduard Navarro, cornamusa/laúd/chirimía
Pau Ballester, percusión

Llor de Santa Maria (SXIII)

Cantigas del rey Alfons X el Sabio

Madre de Deus CSM12

*Minno amor CSM 29 / Reis Gloriòs / Rotundellus CSM 105 / Virelai CSM 173 Razon e grande
dereito CSM 229*

Rosa das rosas CSSM 10

Lai CSM 139/183

Misteri d'Elx (S.XV)

Drama para la Fiesta de la Asunción y gozos de la Virgen María

Germanes mies, yo voldria

Ay, trista vida corporal

Gran desig m'és vengut al cor

Gaude Virgo (gozos de las Clarisas a la Virgen)

Llibre Vermell (S.XIII/XIV)

A la Virgen María de Montserrat

Los set goyts recomptarem

Mariam matrem

Polorum regina omnium nostra Cuncti simus concanentes: Ave Maria

Canto de la Sibila (S.XIV/XV)

Santa Maria intercede por nosotros

Iudicii Signum

Uno de los cantos proféticos más conocidos de la Edad mediana es el conocido como Canto de Sibila. Las sibilas eran mujeres que se las creía inspiradas por los Dioses, siempre vírgenes, de temperamento huraño, profetas, y se empezó a hablar de ellas en el Siglo V antes de Cristo, consiguiendo pronto una gran popularidad. De todas ellas es Sibila Eritrea la que nos anuncia el día del juicio final y la llegada de Jesucristo. El acróstico griego es traducido al latín y después a las lenguas románicas a partir del siglo XIII, siendo muchas las versiones que hoy en día se conservan del Canto de Sibila, una de las primeras conocidas la Cantiga Madre de Deus del Rey Sabio Alfonso X, otras versiones de este canto profético se conservan en diferentes catedrales adaptándose al tiempo y la necesidad, tal como ocurrió a Toledo. En una de las cláusulas de su testamento de Alfonso X, datado a Sevilla el 10 de enero de 1284, deja claramente especificado el destino y uso de uno de sus legados más preciados, las Cantigas de Santa María, que al parecer habían ido copiándose entre la década de 1260 y la muerte del monarca en 1284: “Otro sí mandamos que todos los libros de los Cantares de los Miraglos e de Llor de Sancta María sean todos en aquella iglesia [d]ó el nuestro cuerpo fuere enterrado, e que los fagan cantar en las fiestas de Sancta María e de Nuestro Señor. Et si aquél que lo nuestro heredare con derecho e por nos quisiere ayer estos libros de los Cantares de Sancta María mandamos que faga bien e algo por end a la iglesia dont los tomare, porque los aya con merced y sin pecado”. El Misteri o Festa d’Elx, es un drama lírico de origen medieval, encuadrado en las representaciones litúrgicas que se realizaban en la Europa mediterránea medieval. Después de la prohibición de las representaciones teatrales dentro de los templos, a raíz de las resoluciones del Concilio de Trento, el Misterio se convirtió en el único vestigio de estas al conseguir un permiso especial o bula del Papa Urbano VIII en 1632. La representación está inspirada en varios textos tomados de los Evangelios Apócrifos, muy populares durante la Edad mediana, y describe la Muerte, Asunción a los cielos y Coronación de María, la madre de Jesucristo. De la Edad Media se conserva un importante número de composiciones de tema escatológico. Las más llamativas, por su entronque con el pasado clásico, son los planctus, que lloran la desaparición de un personaje relevante de la sociedad civil o de la eclesiástica, salvo que se trate del planctus de María Magdalena, vinculado a los dramas litúrgicos y los cantos proféticos. Es célebre, entre otros, el lamento que entona la Virgen en el drama litúrgico del Misterio de Elche Ay, triste vida corporal.

Hacia el año 1025 lo abate Oliva de Ripoll transformó una de las cuatro ermitas que albergaba el macizo de Montserrat, próximo a Barcelona, en un monasterio dedicado a la Virgen. Regido por un prior durante sus primeros siglos de existencia, en 1409 el Papa Benedicto XIII lo elevó al rango de abadía. Desde antiguo los peregrinos acudían allí convencidos del poder milagroso de la Virgen montserratina, una bella talla románica de fines del siglo XII o principios del XIII que fue llevada al monasterio una vez que estuvo construida su primitiva iglesia. Componían la comunidad monástica de Montserrat doce monjes, doce ermitaños, doce presbíteros, doce “escolanes” y doce “donats”, gentes que se entregaban a sí mismas, junto con sus bienes, al monasterio. Siguiendo el ejemplo de Ripoll, a Montserrat funcionó siempre un scriptorium cuya producción desapareció casi toda el año 1811, después del incendio del monasterio provocado por las tropas de Napoleón Bonaparte. Afortunadamente uno de sus más preciados códices se salvó de la crema, el Llibre Vermell, así conocido por su encuadernación en terciopelo rojo que fecha de fines del siglo XIX. Su propósito lo explica con detalle una nota redactada en latín en la cual se advierte a los peregrinos que tenían que evitar las “canciones vanas y los bailes poco honestos” durante su viaje y estancia a Montserrat. Cantar y bailar en la iglesia era una costumbre medieval muy arraigada, frente a los abusos de la cual reaccionaron múltiples sínodos y concilios. En los cánones del Concilio de Valladolid celebrado en 1322, por ejemplo, los obispos allí reunidos condenaron severamente la costumbre de llevar moros y judíos a las vigiliass nocturnas celebradas en las iglesias para cantar o para tocar instrumentos. En otro sínodo convocado en La Seu d’Urgell en 1364 se prohibió a los clérigos que bailaron fuera de casa, en alusión al repertorio que clérigos y diáconos cantaban y bailaban en determinadas ocasiones en el interior del templo: antifonas, responsorios, tropos, secuencias e incluso Kyries y Sanctus.

Capella de Ministrers

Desde su creación el año 1987, el grupo Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner, ha desarrollado una importante tarea investigadora y musicológica en favor del patrimonio musical español, desde el medioevo hasta el siglo XIX. El resultado, transformado en testimonio musical, conjuga a la perfección tres factores clave: el rigor histórico, la sensibilidad musical y, muy especialmente, un incontenible deseo de comunicarnos y hacernos partícipes de estas experiencias.

La actividad concertística de la formación ha sido muy intensa desde el inicio de su actividad, recorriendo las mejores salas de música de España: Auditorio Nacional de España, Palau de la Música de Valencia, Palau de la Música Catalana, Auditorio de León, Teatro de La Maestranza, El Escorial, Centro Conde Duque, Auditorio de Castellón, Teatro Cervantes... Asimismo, ha participado en numerosos festivales, de entre los que cabe destacar el Festival de Música Antigua de Barcelona, Madrid Cultural 1992 (con la recuperación de la ópera *Los elementos* de Antonio Lliteres), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Peralada, Quincena Musical Donostiarra, Los Veranos de la Villa (Madrid), Festival Grec (Barcelona), Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival de Música Religiosa de Cuenca, Serenates a la Universitat (Valencia), Festival Are More (Vigo), Festival Medieval de Elche, entre otros.

Su proyección es también internacional. Ha realizado giras de conciertos y participado en festivales en países como Francia, Bélgica, Rumania, Portugal, Holanda, Egipto, Italia, Alemania, Marruecos, Inglaterra, Polonia, Túnez, Chile, Portugal, Grecia, Argentina, Brasil, EE.UU., México, Finlandia, Austria, Cuba, Croacia, China, Argelia, Suecia, Noruega, India, etc. y espacios como el Metropolitan Museum y la Hispanic Society de Nueva York, el BachFestival de Leipzig, EuropaMusicale en Munich, el Festival de Fez, Festival de Morelia, Early Music Festival Praga, Serviqc Brezice Ljibljana, Stockholm Early Music Festival, Banchetto Musicale Early Music Festival Lituania, Forum Alte Musik Zürich, entre otros. En mayo de 2008 actuó en la inauguración de la Casa de la Lengua Española en Rodas, presidida por S.M. La Reina Doña Sofía en viaje oficial. Ese mismo año el grupo participó en el acto oficial de homenaje al rey Jaime I que tuvo lugar en el Monasterio de Poblet, con motivo del 800 aniversario de su nacimiento.

Esta trayectoria de estudio y recuperación de la música antigua ha quedado recogida en los más de 63 discos que ha grabado para EGT, Blau, Auvidis y CDM, sello discográfico exclusivo de Capella de Ministrers, obteniendo muy buenas críticas por parte de la prensa especializada, además de premios y distinciones entre las que destacan Mejor Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio Importante de la editorial Prensa Valenciana, el Premio Cívico 2008 de Almussafes-Ribera Baixa, el Premio a la Difusión Plaça del Llibre 2017, Premio Bankia a la Formación Musical Valenciana de carácter profesional y el distintivo sello de calidad de la GVA Mediterranean Musix. Ha sido ganador del International Classical Music Award 2018 (ICMA) en la categoría de Música Antigua por su disco *Quattrocento* y finalista del International Classical Music Award 2021 (ICMA) en la categoría de Música Antigua por su disco *Super Lamentationes*, el Premio Carles Santos de la Música Valenciana 2018 al mejor disco de recuperación de patrimonio, además de finalista de este galardón en 2019 y 2020. Ha recibido el Premio Menkes de la Sala Russafa a mejor espectáculo de danza de 2020 por *A Circle in the Water*. Capella de Ministrers es miembro de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA).

Su actividad ha ido más allá de lo estrictamente musical, realizando incursiones en las artes escénicas en colaboración con reconocidos directores como Àlex Rigola, Juli Leal, Vicent Genovés, Jaume Martorell y Bigas Luna; con coreógrafos como Santiago Sempere, con el Cor de la Generalitat Valenciana, con músicos de otras disciplinas como Joan Enric Lluna o Miguel Marín, incluso con reconocidos artistas del panorama contemporáneo como Isabel Muñoz, Eva Lootz o Carmen Calvo. Ha recuperado la versión escenificada de la zarzuela inédita *La madrileña* de Vicente Martín y Soler, el primer Oratorio Sacro español, y una aproximación histórica a la interpretación del drama en dos partes para la Fiesta de la Asunción de la Virgen María de Elche. Su música del *Cant de la Sibila* forma parte de la banda sonora de la película *Son de mar*

de Bigas Luna. Este trabajo supuso el inicio de una relación profesional con el director catalán, quien en 2003, requirió la participación de Capella en la adaptación de las Comedias bárbaras de Valle-Inclán, en la clausura de la II Bienal de Valencia.

La música de su CD *A Circle in the Water* forma parte de la banda sonora de la película *El cercle en l'aigua* dirigida por Vicent Monsonís y basada en la obra de teatro *La Estancia* de Chema Cardena.

Las ayudas institucionales por parte del Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana y del INAEM del Ministerio de Cultura, permiten que hoy sea una realidad la difusión discográfica y concertística a nivel nacional e internacional. La Universitat de València, por su parte, patrocina las actividades de investigación, recuperación y difusión del patrimonio musical realizadas por Capella de Ministrers.

Carles Magraner

Cuando alguien escucha la música de Carles Magraner lo que percibe no es sencillamente una sucesión de notas producidas por los golpes de su arco sobre las cuerdas de la viola da gamba, sino sonidos transformando una cadena de sentimientos y emociones. De la misma manera su extensa carrera profesional no puede ser entendida como un gran número de conciertos y grabaciones, más bien es la historia de mucho esfuerzo y el resultado de su amor por música.

Carles Magraner nace en Almussafes (La Ribera Baixa, Valencia) donde inicia sus estudios musicales, que continúa después en el Conservatorio Profesional de Carcaixent y el Conservatorio Superior de Valencia, obteniendo los títulos de Profesor de Violonchelo y el Superior de Musicología. Muy pronto, se siente cautivado por la música antigua y se especializa en violonchelo barroco y viola da gamba, con estudios en Barcelona, Madrid y el Departament de Musique Ancienne del Conservatoire National de Région de Toulouse. Además, cursa varios seminarios sobre música medieval, renacentista y barroca impartidos por Miquel Querol y Josep Bonastre, entre otros, completando su formación en música ibérica de los siglos XI-XVIII. Obtiene el Premio a la Creatividad Musical de la Universidad de Valencia en los años 88 y 89 y del Ministerio de Cultura de jóvenes intérpretes. Carles Magraner es Máster en Música en la especialidad de música antigua y Doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia.

Ha desarrollado una gran actividad concertística como solista y en diversas agrupaciones de cámara y también ha compartido sus conocimientos, por una parte como profesor en diversos conservatorios y escuelas de música, y por otra con su intervención con ponencias y conferencias en la Universitat de València y Universitat d'Alacant, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, en la Escuela Superior de Música de Estocolmo, Conservatorio de Shanghai, Escuela de Arte de la Habana, Congreso Internacional Els mons de Vicente Martín y Soler, participando además en los cursos de música antigua de Peñíscola y Morella, como profesor del seminario sobre Francisco Guerrero impartido en la Universidad Internacional de Andalucía, UIA Huelva y en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centro Ernest Lluch, Universidad Lyon2 y Sorbona de Francia, Conservatorio de Mina Gerais en Brasil, además de otros congresos, y seminarios. En el año 2004 se le concede el premio cívico de su localidad natal. Ha sido profesor especialista en música antigua en el Conservatorio Superior de Castellón.

Su amplia formación y su conocimiento de la música antigua lo han llevado a ser director artístico de la Orquesta Barroca de Xàtiva y colaborador de la Orquesta Barroca Española. Fue becado por la Universidad de Salamanca para la formación de la Orquesta Barroca de dicha Universidad. Asimismo ha dirigido a diversas agrupaciones instrumentales y vocales, entre las que cabe destacar el Cor de la Generalitat Valenciana, el cuarteto de violas da gamba Millennium, la Acadèmia CdM y la Orquesta Sinfónica de Alicante (ADDA). Comisario del Festival Mare Nostrum del Centro Cultural La Beneficencia de Valencia, director artístico del Festival Internacional de música antigua Música, Història i Art de Valencia, del Festival de Música Antiga al Palau de l'Abat (La Valldigna), así como de diversos ciclos de música antigua y barroca de la Comunidad Valenciana.

En 2006 dirige y coordina el proyecto de construcción de los instrumentos en base a los doce ángeles músicos de las pinturas al fresco del altar mayor de la Catedral de Valencia, con los cuales se ofrece un concierto ese mismo año dentro de los actos de bienvenida de Su Santidad el Papa a Valencia.

Además de esta trayectoria profesional individual, su faceta más conocida es su trabajo como fundador y director del grupo valenciano de música antigua y barroca Capella de Ministrers, con el que ha grabado numerosos discos reconocidos como Mejor Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio Importante de la editorial Prensa Valenciana, premios Gramophone, Goldberg, CDCcompact, entre otros.

Ha realizado numerosos conciertos en los más prestigiosos festivales estatales e internacionales, entre los que cabe destacar el Auditorio Nacional de España, Palau de la Música de Valencia, Palau de la Música Catalana, Auditorio de León, Teatro de La Maestranza, El Escorial, Centro Conde Duque, Auditorio de Castellón, Teatro Cervantes, Festival de Música Antiga de Barcelona, Madrid Cultural 1992 (con la recuperación de la ópera Los elementos de Antonio Literes), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Peralada, Quincena Musical Donostiarra, Los Veranos de la Villa(Madrid), Festival Grec (Barcelona), Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival de Música Religiosa de Cuenca, Serenates a la Universitat (Valencia), Festival Are More (Vigo), Festival Medieval de Elche, entre otros. Ha realizado giras de conciertos y participado en los más importantes festivales de países como Francia, Bélgica, Rumania, Portugal, Holanda, Egipto, Italia, Alemania, Marruecos, Inglaterra, Polonia, Túnez, Chile, Portugal, Grecia, Argentina, Brasil, EE.UU., México, Finlandia, Austria, Cuba, Croacia, China, Argelia, Suecia, Noruega... de entre los que destacan el Oude Muziek de Utrecht, La Chapelle de Lyon o el concierto con el Requiem de Victoria en la catedral de Saint Patrick de Nueva York. En mayo de 2008 actuó en la inauguración de la Casa de la Lengua Española en Rodas (Grecia), presidida por S.M. La Reina Doña Sofía en viaje oficial. Ese mismo año el grupo participó en el acto oficial de homenaje al rey Jaume I que tuvo lugar en el Monasterio de Poblet, con motivo del 800 aniversario de su nacimiento.

Su actividad ha ido más allá de lo estrictamente musical, realizando incursiones en las artes escénicas en colaboración con reconocidos directores como Àlex Rigola, Juli Leal, Vicent Genovés, Jaume Martorell y Bigas Luna; con coreógrafos como Santiago Sempere y Toni Aparisi; con artistas como Manolo Boix y con músicos de otras disciplinas como Joan Enric Lluna o Miguel Marín. Ha recuperado la versión escenificada de la zarzuela inédita La madrileña de Vicente Martín y Soler, el primer Oratorio Sacro español, y una aproximación histórica a la interpretación del drama en dos partes para la Fiesta de la Asunción de la Virgen María de Elche. Su música del Cant de la Sibila forma parte de la banda sonora de la película Son de mar de Bigas Luna. Este trabajo supuso el inicio de una relación profesional con el director catalán, quien en 2003, requirió su participación en la adaptación de las Comedias bárbaras de Valle-Inclán, en la clausura de la II Bienal de Valencia.

Es habitual su colaboración con Maricarmen Gómez Muntané (UAB), Josemi Lorenzo y otros musicólogos y medievalistas que han permitido indagar en el patrimonio musical español con ejemplos de recuperación de música en tiempos de Jaume I, Ausiàs March, Llibre Vermell, dinastía de los Borgia, Cancionero de Palacio y del Duc de Calàbria (Uppsala)... Sus estudios musicológicos sobre el barroco valenciano han servido para la edición de discos sobre la música antigua valenciana: Matías Navarro, José Gil Pérez, trovadores de la Corona de Aragón, Alfonso el Magnánimo, entre otros. Ha publicado, junto con David Antich, la edición crítica de la zarzuela La Madrileña de Vicente Martín y Soler y junto a Gersón Padilla, la suite medieval Els Viatges de Tirant lo Blanch para banda sinfónica. La actividad de Capella de Ministrers, dirigida por Carles Magraner, se refleja en los más de 1500 conciertos ofrecidos desde su creación en 1987 y su amplia discografía, acogidos todos con muy buenas críticas de público y especialistas, además de premios nacionales e internacionales de instituciones y revistas profesionales.