

Los orígenes del canto popular *Barbershop*

12/05 . 19/05 . 26/05 . 02/06

CONCIERTOS DEL SÁBADO

2018

PROGRAMA

Duke Ellington (1899-1974)

Hit me with a hot note

Stevie Wonder (1950)

Isn't She Lovely

Brian Wilson (1942) - **Mike Love** (1941)

I get around

David Gates (1940)

If

Lowman Pauling (1926-1973) - **Ralph Bass** (1911-1997)

This is dedicated to the one I love

Marguerite Monnot (1903-1961) - **Édith Piaf** (1915-1963)

If you love me

Junie McCree (1865-1918) - **Albert von Tilzer** (1878-1956)

Put your arms around me, Honey

Stevie Wonder

You are the sunshine of my life

Hoagy Carmichael (1899-1981) - **Stuart Gorrell** (1901-1963)

Georgia on my mind

Steve Young (1942-2016)

Seven bridges road

George Gershwin (1898-1937)

I got rhythm

Jerry Herman (1931)

It only takes a moment

Jimmy van Heusen (1913-1990) - **Sammy Cahn** (1913-1993)

Ring-a-ding ding

Forefront, cuarteto de barbershop

Drew Wheaton, tenor

Kevin Hughes, lead

Aaron Hughes, barítono

Brian O'Dell, bajo

¿Es posible narrar la historia de una música, como la popular, transmitida oralmente? A juzgar por la visión más extendida, se diría que no. Frente a las narraciones que explican el desarrollo y la evolución de la música escrita, las tradiciones orales son descritas como un ente estático e inmutable, cuyos cambios difícilmente pueden documentarse. Este ciclo, sin embargo, rastrea los orígenes de estilos populares como el flamenco, el fado y otras músicas urbanas y rurales, y los vincula con géneros clásicos de distintas cronologías para mostrar las raíces comunes de muchos de ellos.

Más que un género musical, el *barbershop* es un estilo de canto sin acompañamiento que se popularizó en Estados Unidos entre 1895 y 1930. Tiene su origen en la música popular afroamericana, aunque su auge se vincula al desarrollo de la industria discográfica y radiofónica de las décadas de 1910 y 1920. Su nombre proviene de antes de la Guerra de Secesión, cuando en Norteamérica la mayoría de barberos eran “negros libres” y sus clientes cantaban, mientras aguardaban su turno, para que la espera fuese más amena.

Musicalmente, se caracteriza por presentar una escritura a cuatro partes que se interpreta normalmente con voces masculinas (dos tenores, un barítono y un bajo). El primer tenor, el más agudo, no canta la parte principal, sino que armoniza y acompaña la melodía del segundo tenor, quien tiene asignado el papel de líder del cuarteto (*the lead*). El barítono cumple una función de relleno armónico similar a la del primer tenor y el bajo sostiene el conjunto. A pesar de que en las décadas de los treinta y los cuarenta el estilo *barbershop* fue perdiendo popularidad frente al jazz, los cuartetos vocales especializados nunca desaparecieron del mercado musical estadounidense. Ejemplo de ello es que la Barbershop Harmony Society, fundada en 1938 y con sede actual en Nashville, continúa organizando de manera regular e ininterrumpida el International Quartet Contest, el más reconocido concurso de cuartetos *barbershop*. Justamente, el programa de hoy es reflejo de la evolución del repertorio cantado por los cuartetos *barbershop* a lo largo del siglo xx. A pesar de mantener su original estilo interpretativo, los cuartetos actuales adaptan y versionan canciones de épocas y autores muy diferentes. Escucharemos, por ejemplo, obras de compositores clásicos como George Gershwin, versiones de maestros del jazz como Duke Ellington, *chansons* de Édith Piaf e, incluso, temas de *soul* y *funk* escritos por Stevie Wonder.

Si desea volver a escuchar el concierto, el audio estará disponible en www.march.es/musica/audios

INTÉRPRETES

Forefront es uno de los cuartetos de *barbershop* más reclamados y mantiene una apretada agenda con conciertos en todo el mundo. Formado en 2009, un año más tarde se alzaba con el primer premio en el Campeonato de Cardinal District. En 2010 y 2013 fue nombrado Cuarteto del Año de Cardinal District. Además, ha alcanzado un rotundo éxito en competiciones internacionales de *barbershop*. De hecho, en 2016 obtuvo la más alta calificación y una medalla de oro en el International Quartet Contest de Nashville. La energía y la pasión son señas de identidad de este cuarteto, que mantiene un fuerte compromiso con su público, y que aspira a difundir la música por todo el mundo.

CICLO Los orígenes del canto popular

12/05 *Barbershop*: **Forefront**

19/05 *Modinhas*, el origen del fado: **Os Músicos do Tejo**

26/05 De las cantigas medievales al canto popular: **Cantaderas**

02/06 Guitarra preflamenca: **Alfredo Mesa**

PRÓXIMO CICLO Partitas bachianas

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló 77. 28006 Madrid

Temporada
2017-2018

Entrada gratuita. Se puede reservar por internet. Estos conciertos se pueden escuchar en diferido por Catalunya Música, los domingos a las 20 horas. Los conciertos de los miércoles y los domingos se pueden ver en directo a través de www.march.es/directo.

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica
Contáctenos en musica@march.es

Los orígenes del canto popular *Modinhas*, el origen del fado

12/05 . 19/05 . 26/05 . 02/06

CONCIERTOS DEL SÁBADO

2018

PROGRAMA

António da Silva Leite (1759-1833)

Andantino - Tocata do Sr. Francisco Gerardo - Minuete

Vitorino José Coelho (siglo XIX)

Avezinha

António José do Rego (fl 1783-1821)

Frescas praias do Barreiro

José Acunha (?-1828)

Os laços d'amor

António da Silva Leite

Amor concedeu-me um prémio

Manuel José Vidigal (fl. 1796-1826)

Minuete nº 3 en La menor, de Seis minuets para guitarra e baxo

Francisco Xavier Baptista (?-1797)

É somente a minha vida sempre penar e sofrer (modinha)

Anónimo

Foi por mim, foi pela sorte (modinha)

Raphael Coelho Machado (1814-1887)

Fenece doce esperança (modinha)

Momento "Lundum", conjunto de *Lunduns* tocados de manera libre e improvisada

Anónimo

Os efeitos da ternura

Ganinha, minha ganinha

José Joaquim Lodi (?-1856)

Sem ciúmes, sem suspeitas (modinha)

Marcos António Portugal (1762-1830)

Você trata amor em brinco

José Palomino (1755-1810)

Duetto de Marujo e Regateira, del Entremez das Regateiras Zelozas

Anónimo

Hei-de amar-te até morrer!

José Maurício (1752-1815)

Que fiz eu à natureza

Os Músicos do Tejo

Ana Quintans, soprano - **Marco Oliveira**, voz y viola de fado

Miguel Amaral, guitarra portuguesa - **Marcos Magalhães**, clave

¿Es posible narrar la historia de una música, como la popular, transmitida oralmente? A juzgar por la visión más extendida, se diría que no. Frente a las narraciones que explican el desarrollo y la evolución de la música escrita, las tradiciones orales son descritas como un ente estático e inmutable, cuyos cambios difícilmente pueden documentarse. Este ciclo, sin embargo, rastrea los orígenes de estilos populares como el flamenco, el fado y otras músicas urbanas y rurales, y los vincula con géneros clásicos de distintas cronologías para mostrar las raíces comunes de muchos de ellos.

La historia de Portugal ha definido el carácter de su música, abierta a influencias europeas, africanas y brasileñas. De esta mezcla nacieron géneros como la *modinha*, una canción sentimental originada en Portugal y Brasil y cultivada en los siglos XVII y XIX. Las *modinhas* eran populares en los salones cortesanos de Portugal y estaban escritas para una o dos voces, acompañadas por un clave y un instrumento de cuerda grave que duplicaba la línea del bajo. Sin embargo, este género de carácter sentimental y romántico evolucionó en dos direcciones: una con rasgos de aria de ópera italiana y otra con un carácter más sencillo. Ambas llegaron a Brasil y, conforme se fueron popularizando, se mezclaron con el *lundu*, de origen africano. De este modo, una forma de arte nacida en un entorno burgués pasó a convertirse en una música popular urbana. Por su parte, el fado parece haberse originado en los barrios bajos de Lisboa durante el segundo cuarto del siglo XIX, cuando la corte portuguesa se había trasladado a Brasil, lo que intensificó el intercambio cultural entre las dos costas del Atlántico. Se puede decir, por tanto, que el fado es una suerte de mestizaje entre las características rítmicas del *lundu* y las melódicas de la *modinha*. Quizás uno de los compositores más representativos de este repertorio sea **António da Silva Leite** que, aparte de mostrar un particular don para la melodía y el color instrumental, ha dejado un importante legado sobre la ejecución de la guitarra y el órgano. También vinculado a la música de tecla, el compositor **Francisco Xavier Baptista** ha dejado un interesante corpus de sonatas y *modinhas* como *É somente a minha vida sempre penar e sofrer*. Por su parte, **Marcos Portugal** –uno de los creadores más relevantes de la historia de la música lusa– nació en Lisboa, se formó en Nápoles y terminó su vida en Brasil. Allí trabajó al servicio de la corte portuguesa y contribuyó al desarrollo de la *modinha*, incluyendo en sus melodías inconfundibles rasgos operísticos.

Si desea volver a escuchar el concierto, el audio estará disponible en www.march.es/musica/audios

INTÉRPRETES

Os Músicos do Tejo es un proyecto musical en el campo de la música antigua fundado y dirigido por Marcos Magalhães y Marta Araújo. Desde su presentación en Setúbal, en 2005, ha desarrollado un proyecto conjunto con el Centro Cultural de Belém que les ha llevado a producir tres óperas y a editar dos discos. Ha recibido apoyos institucionales de la Fundación Gulbenkian, Oriente y Stanley Ho, Ayuntamiento de Lisboa, Dirección General de Reinserción Social e Instituto Camões y de AMARSUL, mecenas privado.

Sus grabaciones de las óperas *La Spinalba* e *Il trionfo d'Amore* de Francisco Antonio de Almeida (ambas para el sello Naxos) han sido incluidas en la lista de los mejores discos del año por los periódicos *Público* y *Expreso*. Con la ópera *La Spinalba*, el conjunto ha realizado una gira por Portugal y España que va ya por su décima representación. En 2016, Os Músicos do Tejo presentaron un espectáculo en el gran auditorio de la Fundación Gulbenkian en colaboración con el realizador Pedro Costa, al tiempo que interpretaron el oratorio *La Giuditta* de Almeida en el Centro Cultural de Belém.

CICLO Los orígenes del canto popular

12/05 *Barbershop*: **Forefront**

19/05 *Modinhas*, el origen del fado: **Os Músicos do Tejo**

26/05 De las cantigas medievales al canto popular: **Cantaderas**

02/06 Guitarra preflamenca: **Alfredo Mesa**

PRÓXIMO CICLO Partitas bachianas

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló 77. 28006 Madrid

Temporada
2017-2018

Entrada gratuita. Se puede reservar por internet. Estos conciertos se pueden escuchar en diferido por Catalunya Música, los domingos a las 20 horas. Los conciertos de los miércoles y los domingos se pueden ver en directo a través de www.march.es/directo.

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica
Contáctenos en musica@march.es

Los orígenes del canto popular De las cantigas medievales al canto popular

12/05 . 19/05 . 26/05 . 02/06

CONCIERTOS DEL SÁBADO

2018

PROGRAMA

DE LAS CANTIGAS MEDIEVALES AL CANTO POPULAR

De coyer, bendición de la cosecha. Grado (Asturias)
Mázate odruco, de mazar manteca. Salceda (Asturias)
Corren, corren las estrellas, canción de ronda. Llanuces (Asturias)
Ramo a San Pedro, ofrenda de procesión. Tresviso (Cantabria)

Alfonso X el Sabio (1221-1284): Cantiga nº 73. *Ben pod'as cousas feas*
Acá negros, canción de siega. (Zamora)
Alfonso X el Sabio: Cantiga nº 406. *Ben vennas Mayo*

Cantares del viernes de dolores. Garganta la Olla (Cáceres)
Alfonso X el Sabio: Cantiga nº 415. *Tan beneita foi*

Alfonso X el Sabio: Cantiga nº 290. *Maldito seja*
Dicen que tus manos, canción de ronda. Leitariegos (León)
Cinco rosas principales, canción de boda. Potes (Cantabria)
Alfonso X el Sabio: Cantiga nº 260. *Dized', ai trovadores*

Donde vas a dar agua, tonada. Bembibre (León)
Alfonso X el Sabio: Cantiga nº 420. *Beneita es María*

Ave María, marzas de Liébana. Uznayo de Polaciones (Cantabria)
Corri, corri. Arenas de Cabrales (Asturias)

Si vas a Covadonga, tonada. (Oviedo)
Romance del niño perdido. Fuentidueña de Tajo. (Madrid)

Arroro, nana. (Zamora)
Para empezar a cantar, jota. Arenas de Cabrales (Asturias)

Cantaderas, voces y percusión

Ana Isabel Arnaz de Hoyos, Anne-Marie Lablaude Vellard,
June Telletxea García y Paloma Gutiérrez del Arroyo

Si desea volver a escuchar el concierto, el audio estará disponible en
www.march.es/musica/audios

¿Es posible narrar la historia de una música, como la popular, transmitida oralmente? A juzgar por la visión más extendida, se diría que no. Frente a las narraciones que explican el desarrollo y la evolución de la música escrita, las tradiciones orales son descritas como un ente estático e inmutable, cuyos cambios difícilmente pueden documentarse. Este ciclo, sin embargo, rastrea los orígenes de estilos populares como el flamenco, el fado y otras músicas urbanas y rurales, y los vincula con géneros clásicos de distintas cronologías para mostrar las raíces comunes de muchos de ellos.

Las *Cantigas de Santa María* constituyen una brillante adaptación religiosa de la lírica trovadoresca, que vivió un extraordinario desarrollo en los siglos XIII y XIV en las cortes de León-Castilla y Portugal. El componente musical de las *Cantigas* ha dado lugar a encendidos debates, en gran parte motivados por las dificultades para transcribir su notación. A la hora de desentrañar el verdadero ritmo de las *Cantigas*, las propuestas han sido muy diversas: desde las que emparentan las composiciones alfonsíes con el ritmo regular de la música trovadoresca provenzal, hasta lecturas que las vinculan con la música árabe. El posible empleo de ritmos irregulares en algunas de las *Cantigas* parece reforzar esta última hipótesis. Sin embargo, no deben olvidarse los ritmos quinarios, aunque ausentes de la tradición académica occidental y casi desaparecidos en la música europea de tradición oral, perviven en expresiones del folclore peninsular como el zorzico o la charrada. Surgen así dos preguntas: ¿y si, al margen de otras influencias, las *Cantigas* bebieran de fuentes populares? ¿Y si las *Cantigas* hubieran influido, a su vez, en las músicas de tradición oral?

Partiendo de esta premisa, este concierto combina una selección de *Cantigas* con un conjunto de canciones populares con las que guardan similitudes melódicas y formales. Algunas de las canciones populares escogidas giran en torno a la festividad de las marzas. Esta celebración hunde sus raíces en los rituales paganos de la Hispania precristiana y tenía lugar a comienzos de marzo, primer mes del calendario lunar (por el que se regían los pueblos ibéricos) y del calendario romano. En ese momento, grupos de marceros recorrían las casas de los pueblos cantando y recogiendo distintos donativos que servían más tarde para organizar una comida. Festividad vinculada a la primavera y a la fertilidad, sería más tarde cristianizada y daría lugar a distintas romerías y procesiones.

INTÉRPRETES

Cantaderas da nombre a un grupo de mujeres con una sólida formación en el campo de la música antigua. Esta formación les permite enlazar determinados repertorios orales de la Edad Media con otros de la tradición oral popular. Anne Marie Lablaude Vellard, Paloma Gutiérrez del Arroyo, June Telletxea García y Ana Isabel Arnaz de Hoyos desvelan un repertorio casi olvidado gracias a un cuidadoso estudio de los cancioneros recogidos a finales del siglo XIX y principios del XX, y de los documentos sonoros realizados a partir del primer tercio del siglo XX.

Una larga trayectoria en la interpretación y el estudio de la música medieval ofrecen un marco para la interpretación de tonalidades y temperamentos arcaicos conservados en la tradición oral de la península ibérica. Al combinar este repertorio tradicional con otros medievales (como las *Cantigas de Santa María*, las cantigas de amigo, piezas provenientes de la Escuela de Notre-Dame o del repertorio trovadoresco), Cantaderas pone de manifiesto las características melódicas, rítmicas, formales o estilísticas que comparten ambos repertorios. Se genera así un nuevo y enriquecedor contexto que permite apreciar completamente sus raíces comunes. www.anaarnaz.cantaderas.com

CICLO Los orígenes del canto popular

12/05 **Forefront, cuarteto de barbershop**

19/05 **Os Músicos do Tejo**

26/05 **Cantaderas**

02/06 **Alfredo Mesa, guitarra**

PRÓXIMO CICLO Partitas bachianas

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló 77. 28006 Madrid

Temporada
2017-2018

Entrada gratuita. Se puede reservar por internet. Estos conciertos se pueden escuchar en diferido por Catalunya Música, los domingos a las 20 horas. Los conciertos de los miércoles y los domingos se pueden ver en directo a través de www.march.es/directo.

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica
Contáctenos en musica@march.es

Los orígenes del canto popular Guitarra preflamenca

12/05 . 19/05 . 26/05 . 02/06

CONCIERTOS DEL SÁBADO

2018

PROGRAMA

GUITARRA PREFLAMENCA

Juan Parga (1843-1899)

Seguidillas gitanas

Julián Arcas Lacal (1832-1882)

Soleá

Trinidad Huerta (1800-1874)

Jaleo de Cádiz

“El Murciano” (1795-1848)

Malagueña

Julián Arcas Lacal

Jaleo por Punto de Fandango

Juguetes de la Rosa

Juan Parga

Polo gitano

Panaderos

Petenera

Ramón Montoya (1880-1949)

Rondeña

“Niño Ricardo” (1904-1972)

Gitanería Arabesca “Zambra”

Mario Escudero (1928-2004)

Repique-teos Flamencos “Zapateado”

Sabicas (1912-1990)

Granadina

Campiña andaluza “Alegrías”

Alfredo Mesa, guitarra

Si desea volver a escuchar el concierto, el audio estará disponible en www.march.es/musica/audios

¿Es posible narrar la historia de una música, como la popular, transmitida oralmente? A juzgar por la visión más extendida, se diría que no. Frente a las narraciones que explican el desarrollo y la evolución de la música escrita, las tradiciones orales son descritas como un ente estático e inmutable, cuyos cambios difícilmente pueden documentarse. Este ciclo, sin embargo, rastrea los orígenes de estilos populares como el flamenco, el fado y otras músicas urbanas y rurales, y los vincula con géneros clásicos de distintas cronologías para mostrar las raíces comunes de muchos de ellos.

Los orígenes del flamenco son mestizos. La confluencia de elementos moriscos, judíos, gitanos y castellanos en la mitad sur de la península está en la base de este estilo de música y danza. Sin embargo, el flamenco solo llegaría a adquirir su actual idiosincrasia entrado el siglo XIX, en los entornos urbanos de Andalucía, y en paralelo a las profundas transformaciones sociales que estaban teniendo lugar en aquel momento. Los orígenes de la guitarra flamenca deben rastrearse en el siglo XVIII, en paralelo al desarrollo adquirido por este instrumento en la música académica. Uno de los precursores de la guitarra flamenca cuyo toque es posible documentar es el granadino **Francisco Rodríguez Murciano**, admirado por músicos como Glinka. Carente de formación académica, las improvisaciones de “El Murciano” fueron transcritas por uno de sus hijos e incluyen esta *Malagueña*, en la que una melodía desplegada en los graves se presenta como una reminiscencia del cante y es coloreada con etéreos punteos. Entre estos precursores también se sitúan **Trinidad Huerta** (que triunfó en los escenarios de París, Estados Unidos, Malta, Londres y Egipto, entre otros lugares) y **Julián Arcas**, que se formó con su padre y con José Asencio, a su vez discípulo de Dionisio Aguado. Estos dos guitarristas, como también **Juan Parga**, combinaron una técnica virtuosística –que se manifiesta en veloces punteos y que pertenece a la tradición académica– con ritmos y procedimientos como el rasgueo, propios de la tradición popular.

La guitarra flamenca quedará asentada en la primera mitad del siglo XX, con maestros como **Ramón Montoya** o **Sabicas**. De formación popular y autodidacta, estos guitarristas otorgaron a su instrumento un papel protagonista en el contexto del flamenco (hasta entonces había estado subordinada al cante y al baile) y contribuyeron a su internacionalización. El nuevo idioma inaugurado por estos guitarristas será afirmado por la siguiente generación, a la que pertenecen músicos como **Mario Escudero**, Paco de Lucía o **Niño Ricardo**.

INTÉRPRETE

Alfredo Mesa comenzó su andadura en el mundo de la guitarra con seis años, con maestros como Rafael de la Rosa, José Carlos Zárata, Juan Fernández, Manuel Heredia, Carlos Pacheco, Niño de la Pura, Manolo Franco y Miguel Ochando. Asimismo, ha realizado cursos de especialización y perfeccionamiento con Manolo Sanlúcar, José Antonio Rodríguez, José Lluís Rodríguez, Juan Manuel Cañizares y José Luis Montón.

Formó parte del grupo de folclore granadino Arborea, con el que actuó dentro y fuera de España. Desde 2005 ha participado en diversas grabaciones y participado en espectáculos como *Imaginaria*, *Malditos*, *De cobre y lunares* o *Pa'atrás* (para los que compuso la música). Ha colaborado con artistas de diversas tradiciones musicales (desde el flamenco hasta la música sudanesa, pasando por la danza) y ha actuado en Europa, África, América y Asia. En la actualidad es director musical del espectáculo *Maestros* de Silvia Lozano, profesor en el Conservatorio Profesional de Córdoba Andrés Segovia y está preparando la publicación de un método de guitarra flamenca para niños. En 2016 presentó su primer disco en solitario: *Guitarra PreFlamenca*.

CICLO Los orígenes del canto popular

- 12/05 *Barbershop*: **Forefront**
 - 19/05 *Modinhas*, el origen del fado: **Os Músicos do Tejo**
 - 26/05 De las cantigas medievales al canto popular: **Cantaderas**
 - 02/06 Guitarra preflamenca: **Alfredo Mesa**
-

PRÓXIMO CICLO Partitas bachianas

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló 77. 28006 Madrid

Temporada
2017-2018

Entrada gratuita. Se puede reservar por internet. Estos conciertos se pueden escuchar en diferido por Catalunya Música, los domingos a las 20 horas. Los conciertos de los miércoles y los domingos se pueden ver en directo a través de www.march.es/directo.

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica
Contáctenos en musica@march.es

