PROPUESTA MUSICAL PARA
CORO FEMENINO Y ÓRGANO

ARIMA SAKRA

VOCALIA TALDEA

ARIMA SAKRA

Propuesta musical

Las iglesias y catedrales de diferentes épocas y estilos han sido siempre espacios evocadores y hasta cierto punto mágicos, lugares de fe y recogimiento, de celebración y festividad. Estos edificios de culto son también majestuosas muestras de cómo el ser humano ha querido acercarse a Dios. Con sus enormes y elevadas naves, luces transformadas a través de vidrieras multicolores, austeros espacios de piedra en penumbra constante, las iglesias han sido fuente de inspiración para artistas y creadores de todos los ámbitos.

La nueva propuesta musical de Vocalia Taldea, ARIMA SAKRA, enlaza y conecta tres maravillosas obras religiosas para coro femenino y órgano. Las tres piezas fueron pensadas para una iglesia o catedral concreta, o bien fueron creadas tras el impacto que produjo a sus autores conocerlas.

Si **Mendelssohn** compuso su colección ***Drei Motetten op. 39*** tras visitar en Roma **la iglesia de Trinitá dei Monti**, profundamente conmovido tras escuchar el canto de las religiosas de clausura que celebraban su servicio religioso, **Poulenc** escribió su primera obra sacra, ***Litanies à la Vierge Noire*** como respuesta a la fuerte impresión que le produjo la entrada en **Notre Dame de Rocamadour**. Por su parte, **Arnesen** pensó su ***Magnificat*** para ser interpretado en la **catedral de Nidaros**, la catedral gótica más boreal, considerada uno de los principales monumentos históricos noruegos, alcanzando incluso el estatus de icono cultural.

Con la colaboración del joven **organista Oscar Rodríguez Pastor**a y la **soprano vizcaína Nerea González**, Vocalia Taldea propone este viaje por la música religiosa y sus espacios, creando esta nueva y evocadora propuesta musical.

> *La propuesta musical Arima Sakra recoge tres maravillosas obras religiosas para coro femenino y órgano. Las tres piezas fueron pensadas para una iglesia o catedral concreta, o bien fueron creadas tras el impacto que produjo a sus autores conocerlas.*

Felix MENDELSSOHN

Hamburgo, 1809 – Leipzig, 1847

Compositor, pianista y director de orquesta alemán, fue uno de los músicos más influyentes y destacados del romanticismo. Robert Schumann le definió como el Mozart del siglo XIX, el músico más límpido, el primero que ha sabido ver y conciliar las contradicciones de toda una época.

Nació en el seno de una familia de banqueros de origen judío convertida al protestantismo. **Niño prodigio,** pronto dio muestras de **un gran talento no sólo para la música, sino también para el dibujo, la pintura y la literatur**a. Sus dotes fueron estimuladas por un ambiente familiar en el que siempre se alentaron las manifestaciones artísticas. Su hermana Fanny Mendelssohn fue también compositora de talento, autora de valiosos lieder y piezas para piano.

A pesar de su corta vida, Mendelssohn fue un autor prolífico que cultivó todo tipo de géneros, con importantes composiciones que incluyen la participación de coros, como sus dos grandes oratorios bíblicos, ***Paulus*** y ***Elías***. Entusiasta de autores como Palestrina, Victoria o Schütz, escribió numerosos motetes, obras sacras para coro a capella y para coro con órgano.

En su faceta de director de orquesta, una de sus primeras y más recordadas actuaciones tuvo lugar en 1829, cuando interpretó en Berlín ***la Pasión según san Mateo de Bach***, en un concierto que supuso la recuperación de esta obra después de un siglo de olvido. Bach, junto con Mozart y Haendel, constituirían los pilares de su estilo.

Por sus orígenes judíos fue proscrito por el régimen nazi y menospreciado por Richard Wagner, lo que supuso el inicio de un movimiento para denigrar su música que duró casi un siglo.

> *Fue uno de los músicos más influyentes y destacados del romanticismo.*

Drei Motetten fur Frauenchor und Orgel Op. 39

F. Mendelssohn

Esta colección de tres motetes sacros para voces femeninas y órgano fue compuesta en 1830. Las obras fueron escritas por separado y publicadas después conjuntamente como un ciclo en 1838.

Mendelssohn compuso estas piezas durante su estancia en Roma tras una visita a la **capilla Trinità dei Monti**, donde quedó profundamente conmovido al escuchar resonar en la nave el canto de las monjas de clausura, ocultas tras la celosía. Así escribió a sus padres en 20 de diciembre de 1830:

"Las monjas francesas cantan allí y es maravillosamente hermoso. ... Pero debe saberse que no está permitido ver a las cantantes. Por lo tanto, he llegado a una decisión inusual: voy a componer algo para sus voces, que he memorizado exactamente..."

Los **motetes compuestos en 1830** fueron Veni Domine, Laudate pueri y O beata et benedicta. Para su publicación, sin embargo, sustituyó el último por Surrexit pastor bonus, el más elaborado, en el que entremezcla de manera magistral técnicas compositivas utilizadas siglos atrás por los grandes maestros del Renacimiento y el Barroco.

Veni Domine es un responsorio para las Vísperas del tercer domingo de Adviento. La obra comienza con una solemne llamada por parte del coro que es transformada en una sección más rápida en la que las voces claman con ansia la llegada del Salvador. La sección intermedia sigue con ritmo ternario en modo menor, más íntima y apacible, tras la cual regresa de nuevo la sección anterior transcrita en modo mayor, amplificando el brillo y la intensidad de la llamada.

Laudate pueri Dominum está formado por la combinación de dos salmos de alabanza a la grandeza de Dios y a su providencia sobre los desfavorecidos. Estructurado también en dos partes, combina la técnica del contrapunto renacentista con un contexto armónico más moderno en el que abundan los cruces de voces y las resoluciones inesperadas. La segunda parte propone una dulce alternancia entre un trío solista y el coro en la que, de manera antifonal y evocando también la tradición policoral italiana, ambas secciones dialogan en torno a los mismos motivos melódicos.

Surrexit Pastor Bonus está basado en un responsorio y una antífona para el martes después de Semana Santa, y presenta a Dios como el pastor que cuida de su rebaño. Formalmente más elaborada y compleja, esta obra combina la alternancia soli/tutti de la parte inicial con un dúo solista que evoca la escritura vocal barroca italiana de autores como Vivaldi o Pergolesi. El numero coral final bebe de la elegancia y transparencia de los grandes números corales de los oratorios de Haendel.

Francis POULENC

París, 1899-1963

Nació en una familia acomodada e interesada en la música. Su madre, pianista aficionada, le enseñó a tocar el piano. **Como compositor cultivó todos los grandes géneros: la música de cámara, el oratorio, la ópera, la música de ballet y la música orquestal.**

A lo largo de su carrera, tomó como modelos de composición a Mozart y a Saint-Saëns. Junto con la compositora Germaine Tailleferre, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Georges Auric y Louis Durey, Poulenc formó parte de ***Les Six***, un grupo de jóvenes compositores franceses vinculados con Erik Satie y Jean Cocteau. Poulenc abrazó las formas del **movimiento Dadá**, creando melodías que desafiaban lo que se consideraba apropiado para las salas de música parisinas.

Compuso ***Les Mamelles de Tiresias, Dialogues des Carmélites***, considerada una de las óperas más importantes del siglo XX, y ***La Voix Humaine***, monólogo dramático para soprano.

El crítico Claude Rostand, en un artículo de Paris-Presse publicado en 1950, describe a Poulenc como mitad hereje, mitad monje, una etiqueta que se le aplicó para el resto de su carrera. Poulenc dijo: "***mi obra es la yuxtaposición de lo profano con lo sagrado***".

Litanies à la Vierge Noire
Notre Dame de Rocamadour

F. Poulenc

Escritas en 1936, **estas letanías fueron la primera composición sacra de Poulenc tras recuperar su fe católica**. Poco después de enterarse de la muerte accidental de su amigo el compositor Pierre-Octave Ferroud, hizo una peregrinación al **santuario de la Virgen Negra de Rocamadour** con la intención de retirarse para componer. Su entrada en el templo le produjo una fortísima impresión, fruto de la cual nació esta peculiar obra. Poulenc recogió en la iglesia una estampa con la letanía que sirvió como punto de partida para esta composición, que es también una sincera expresión del fervor del propio autor.

Su relato de la peregrinación dice:
"Unos días antes acababa de enterarme de la trágica muerte de mi colega ... Mientras meditaba sobre la fragilidad de nuestro cuerpo humano, me sentí atraído una vez más por la vida del espíritu. Rocamadour tuvo el efecto de devolverme la fe de mi infancia. Este santuario, sin duda el más antiguo de Francia ... tenía todo para cautivarme ... La misma noche de esta visita a Rocamadour comencé mis Letanías à la Vierge Noire para voces femeninas y órgano. En esa obra traté de traspasar el ambiente de "devoción campesina" que me había golpeado con tanta fuerza en esa capilla. "

Poulenc compuso las Letanías para coro de tres voces de mujeres o niños con acompañamiento de órgano. El trabajo es modal al estilo del canto, evitando cadencias convencionales. El coro declama las diferentes secciones de la letanía en un estilo austero, utilizando líneas de canto en las que abundan las notas repetidas y los grados conjuntos, conectando las diferentes partes de la obra a través de acordes abiertos del órgano, tipo cluster, que en algunos casos rompen de manera brusca la horizontalidad lograda en la parte vocal. La plegaria a la Virgen de Rocamadour pasa por diferentes estadios, desde el susurro más íntimo hasta el grito más dramático y exaltado.

Kim André ARNESEN

Trondheim (Noruega), 1980

Es **uno de los compositores corales contemporáneos más interpretados del mundo**. Desde su infancia fue un ávido seguidor de MTV y un gran fanático de ***The Cure***. Estudió piano clásico, fue corista en el Coro de Niños de la Catedral de Nidaros y posteriormente se formó en el Conservatorio de Música de Trondheim.

Con profundo interés por la música barroca, clásica, contemporánea y popular, su carrera musical pudo haber tomado muchos caminos, pero la música coral se convirtió en su mayor pasión.

Entre sus obras corales más populares e interpretadas a nivel mundial se encuentran ***Even When He is Silent, Cradle Hymn, Flight Song*** y ***Cradle Hymn***, siendo esta última interpretada en 2016 en la Casa Blanca para el presidente Barack Obama.

En 2017 el Coro Nacional Luterano encargó y estrenó la ***Holy Spirit Mass*** en conmemoración del 500 aniversario de la Reforma en la Catedral Nacional en Washington, DC. El estreno europeo de la Misa tuvo lugar en Roma, en la inauguración del Festival 2018 de Música y Arte Sacra.

Magnificat

K. A. Arnesen

Según explica su autor: ...*Magnificat es un canto de alabanza dedicado al pasaje bíblico en el que el ángel Gabriel visita a María con el mensaje de que ella será la madre del hijo de Dios. En esta obra, he tratado de expresar lo que debe haber sentido una mujer joven y pobre al recibir tal mensaje: asombro, devoción, gratitud, alegría, humildad, esperanza y compasión. Dios tiene un corazón para los pobres, y cuando Dios eligió a una mujer pobre para que fuera la madre de su Hijo, dice algo sobre una visión del mundo desde abajo hacia arriba. Este Magnificat es una oración por los enfermos, los pobres, un canto de ayuda y esperanza para los que luchan.*

La obra fue originalmente compuesta para coro femenino, soprano solista y orquesta, encargada por Nidaros Cathedral Girls Choir y su directora Anita Brevik, y estrenada en este mismo templo el 11 de abril de 2010. **Estructurada en siete partes, es una obra amable y transparente, en la que el acompañamiento de órgano aporta un soporte continuo a las líricas secciones vocales**.

Algunos números dan un claro protagonismo a la voz solista que presenta diversos temas de profunda intensidad que en muchos casos son también expuestos y desarrollados por el coro. Las secciones a capella, armónicamente más avanzadas y sorprendentes, se insertan en el discurso de la obra proponiendo ambientes diversos. El número cinco, Fecit Potentiam, funciona como eje central de la obra llenándola de ritmo y optimismo, con un motivo sencillo y hasta pegadizo que es elaborado y expuesto en diversas tonalidades.

J.S.BACH
BEETHOVEN

VOCALIA TALDEA

Coro femenino

Vocalia Taldea **comienza su andadura en el año 2000**. Creado por iniciativa de su actual director, Basilio Astulez, Vocalia Taldea es un proyecto en el que cristalizan las búsquedas e inquietudes de un **grupo de mujeres profesionales de la música del País Vasco**. Su apuesta se centra en la firme intención de ser un grupo vocal estable que acceda a un repertorio que, por cuestiones de exigencia musical y vocal, no suele interpretarse habitualmente.

Vocalia Taldea está formada en la actualidad por 36 cantantes provenientes de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y La Rioja con amplia experiencia en el mundo coral. Sus arriesgadas programaciones y su cuidada puesta en escena convierten al grupo en un referente en el panorama coral actual.

Vocalia Taldea interpreta un **amplio rango de repertorio para coro femenino, desde los períodos clásicos hasta la música contemporánea, tanto vasca como internacional**. Así mismo realiza una labor intensa de investigación del repertorio de los siglos XX y XXI, lo que permite la innovación y la ampliación del potencial expresivo del grupo.

Desde sus inicios Vocalia Taldea ha sido **invitada a un gran número de ciclos y festivales corales en España y Europa** (Italia, Francia, Irlanda, Bélgica...). Sus conciertos, avalados por la crítica, son muestra de una trayectoria marcada por la calidad, originalidad e innovación. El grupo **colabora frecuentemente con diversas orquestas, solistas y entidades culturales** y **ha recibido más de veinte premios en certámenes internacionales** como los de Tours, Arezzo, Tolosa, Maasmechelen o Cork.

En noviembre de 2019, y **bajo la dirección del maestro Juanjo Mena**, realizó una **gira de conciertos con la Orquesta Sinfónica de Euskadi** dentro de su programa de abono, interpretando música de Gustav Holst.

Vocalia Taldea recibió en noviembre de 2020 una **certificación como Coro referencial de élite profesional** emitida por la Confederación de Coros del País Vasco en aplicación de los criterios establecidos por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Este reconocimiento ha permitido a Vocalia Taldea continuar con su sistema de ensayos y su programación artística durante todos estos meses de restricciones.

Así, entre septiembre y diciembre de ese año presentó el **programa barroco Le Muse Veneziane**, con música de A. Vivaldi, N. Porpora y B. Galuppi, en los ciclos de música antigua de Zumarraga, Zenarruza y Ordizia **junto con Conductus Ensemble bajo la batuta de Andoni Sierra**.

A lo largo de 2021 ha ofrecido conciertos en Madrid, Azkoitia, Zornotza, Dax (Francia) y Vitoria Gasteiz. Su programa más reciente, **There Is No Rose**, con música de Benjamin Britten, Johannes Brahms y Xabier Sarasola, se ha presentado en Vitoria Gasteiz, Beasain, y la Sociedad Filarmónica de Bilbao. En estos conciertos, Vocalia Taldea ha estrenado la suite Urtats Elur, escrita para el grupo por el compositor Xabier Sarasola y creada a modo de espejo de la suite de música navideña A Ceremony of Carols del célebre compositor británico Benjamin Britten.

Vocalia Taldea está formada en la actualidad por 36 cantantes provenientes de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y La Rioja, con amplia experiencia en el mundo coral.

Sopranos 1

Zuriñe Alvarez
Idoia García
Amaia Igartua
Katrin Iturralde
Jaurne Gaminde
Iratxe Garai
Adela Olaskoaga
Igone Abio
Isabel Sanz
Natalia Marín

Sopranos 2

Cristina Saldías
Esti Asurmendi
María Balda
Idoia Aguirre
Irma Rutkauskaite
Rakel Guridi
Mariaje Zornoza
Marijose Idiakez
Laida Otaduy

Altos 1

Nagore Mtz. Aguirre
Lorena Garro
Elena Madrazo
Marixa Fdz. Monge
Oihane Toledo
Amaia Guridi
Miren Martín
Tjaša Ostervuh
Olaia Arrieta
Saioa Goñi

Altos 2

Mertxe Fdz de Bastida
Larraitz Gorriño
Marian Napal
Esther Santamaría
Esther Santamaría
Audrone Almanaityte
Rose Rodriguez

Vocalia Taldea ha grabado tres discos, Neskatxena, María Mater y Haizeak Dakar, este último dedicado íntegramente a la música del compositor Xabier Sarasola

Comprometidas
con la nueva música

Una de las prioridades de Vocalia Taldea es su compromiso con la creación de nueva música. Desde su creación, **Vocalia encarga y estrena regularmente obras corales de autores vascos y de otros países,** enriqueciéndose al máximo del proceso de creación y comunicación directa con el compositor.

El resultado de este proyecto de apoyo a la creación musical se concreta en **más de 20 obras**, y **enorgullece al grupo por lo que implica de aportación al acervo de música coral para coros de mujeres**. Varias de esas partituras han sido premiadas en los festivales en los que Vocalia Taldea las ha estrenado.

Entre otros autores, Vocalia **ha hecho encargos a compositores vascos** como **Eva Ugalde**, **Xabier Sarasola**, **Javier Busto** o **David Azurza**. También **Albert Alcaraz**, **Josep Vila i Casañas**, **Ko Matsushita**, **John Pamintuan**, **Tone Bianca Dahl** y **Dante Andreo** han creado nuevas partituras para Vocalia Taldea.

En nuestra **web www.vocaliataldea.com** se detallan los títulos y autores de todas estas obras.

basilioastulez@hotmail.com

649 995 428

basilio.astulezduque

BASILIO ASTULEZ
Director

Es **profesor de Canto Coral en el Conservatorio Municipal de Leioa** y fundador del coro infantil ***Leioa Kantika Korala*** en 2001, el **coro juvenil femenino *La Kantoria*** en 2005 y el **mixto *SJB*** en 2007. Esta joven escuela coral engloba a más de 150 cantantes de entre 7 y 25 años y ha recibido ya numerosos galardones en certámenes *españoles* y europeos.

En **2000 funda el grupo de cámara femenino Vocalia Taldea, poseedor de más de 20 galardones en los principales certámenes corales** del circuito internacional.

Al frente de estos grupos ha realizado 10 grabaciones discográficas y un gran número de giras internacionales en Europa y América y colaborado con importantes solistas, orquestas, directores y agrupaciones.

En 2008 recibe el **premio especial a la mejor dirección en el 47. Certamen Internacional C. A. Seguizzi en Gorizia**, Italia, por su trabajo al frente de Leioa Kantika Korala.

En 2009 recibe también el **premio especial a la mejor dirección en el 38. Florilège Vocal de Tours** en Francia, por su trabajo al frente de Vocalia Taldea.

Actualmente es profesor de Dirección Coral para entidades educativas, universidades y diversas federaciones corales del país y frecuentemente solicitado como jurado en certámenes y para ofrecer cursos y seminarios de canto coral en Europa, América y Asia.

Desde 2018 es también **profesor de dirección coral en el Conservatorio Superior del País Vasco Musikene**.

En noviembre de 2019 fue elegido por la Federación Vasca de Coros, EAE (Euskal Herriko Abesbatzen Elkartea), para el puesto de **director artístico de EHGA (Euskal Herriko Gazte Abesbatza - Coro de jóvenes del País vasco),** una agrupación coral con 40 cantantes seleccionados de todo el País Vasco.

OSCAR RODRÍGUEZ

Organista

Tras estudiar Clarinete y Órgano en el Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander, recibe el premio extraordinario en Composición y Órgano otorgado por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

Posteriormente accede al Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene), donde cursa la especialidad de Órgano, recibiendo clases de Esteban Landart y Karol Mossakovski.

Actualmente estudia Dirección de Orquesta y Coro en el mismo centro, con los profesores Arturo Tamayo y Basilio Astulez.

Recientemente ha creado la Orquesta Barroca de Alumnos de Musikene (OBA). También ha colaborado con instituciones musicales como el Coro Easo, el Orfeón Donostiarra, la Orquesta Sinfónica de Euskadi o la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

NEREA GONZÁLEZ

Soprano

Nerea González comienza sus estudios musicales estudiando flauta travesera en el Conservatorio Municipal de Leioa. Más tarde es admitida en el coro infantil Leioa Kantika Korala y el coro juvenil San Juan Bautista Abesbatza, desde donde orienta sus estudios musicales hacia el canto.

Inicia el grado profesional de canto a los diecisiete años en el Conservatorio de Leioa, para finalizarlo en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao. Al mismo tiempo, se gradúa en Educación Infantil en la Universidad del País Vasco. Actualmente, estudia canto lírico en el Conservatorio Superior de Música de Navarra, becada por la Diputación Foral de Bizkaia.

Ha realizado varios trabajos como solista, entre los que destaca su participación en varias ediciones de Musika-Música junto al Conservatorio de Música de Bilbao o en conciertos de música antigua bajo la dirección de Andoni Sierra. También ha cantado como solista en el Festival Internacional de Santander junto a la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria y ha participado en la grabación de la banda sonora de la película El Hoyo (2019). En 2018 fue la ganadora del concurso de Jóvenes Músicos de Euskadi en la categoría de canto.

FICHA TÉCNICA

Elenco

Coro SSAA, solistas SSAA y órgano, bajo la dirección de Basilio Astulez.

Duración

El concierto tiene una duración de **65 minutos de música** distribuidos de la siguiente manera (duraciones aproximadas):

F. Mendelssohn, DREI MOTETTEN op. 39 (20 min.)
F. Poulenc, LITANIES À LA VIERGE NOIRE (9 min.)
K. A. Arnesen, MAGNIFICAT (35 min.)

Espacio e Instrumento

El concierto precisa de un espacio adecuado para este tipo de música (auditorio, capilla o sala de conciertos). Se requiere un escenario o altar amplio en el que se ubicará el coro (36 cantantes) en dos o tres filas según la anchura del espacio; serán necesarias por tanto gradas o escaleras de entre 8 y 10 metros de longitud.

En el caso de que la iglesia o sala de conciertos disponga de órgano, se valorará la posibilidad de utilizarlo en función de sus características, estado de conservación y ubicación. La alternativa será el alquiler de un órgano eléctrico adecuado para interpretar este tipo de música.

PROGRAMA

VOCALIA TALDEA, coro femenino
BASILIO ASTULEZ, director
OSCAR RODRÍGUEZ, organista
NEREA GONZÁLEZ, soprano

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Alemania, 1809-1947

DREI MOTETTEN FÜR FRAUENCHOR UND ORGEL Op.39

I. Veni Domine
II. Laudate pueri
- Coro
- Terzetto*

III. Surrexit pastor bonus
- Coro
- Duetto*
- Solo* y coro

(*) Jaurne Gaminde, soprano 1
Idoia Aguirre, soprano 2
Saioa Goñi, alto 1
Larraitz Gorriño, alto 2

Francis Poulenc
Francia, 1899-1963

LITANIES À LA VIERGE NOIRE
Notre-Dame de Roc-Amadour

Kim André Arnesen
Noruega, 1980

MAGNIFICAT

I. Magnificat anima mea
II. Ecce enim
III. Quia fecit
IV. Et misericordia
V. Fecit potentiam
VI. Suscepit Israel
VII. Gloria Patri

VOCALIATALDEA

www.vocaliataldea.com

info@vocaliataldea.com

#CanaldeVocaliaTaldea

#Vocaliataldea

@Vocaliataldea