

Ola Gjeilo

“La modernitat coral” (II)

Fundació Studium Aureum

Temporada 2015-16, concert núm. 7

Ola Gjeilo (1978)

1. Ubi caritas

per a cor i piano

2. Madison

per a violoncel i piano

3. The Ground

per a cor, quartet de cordes i piano

4. Across the vast, eternal sky

per a cor, quartet de cordes i piano

5. Tundra

per a solista, cor femení, quartet de corda i piano

6. Sacred Heart

per a cor i quartet de cordes

7. The Hudson

per a violoncel i piano

8. Dark Night of the Soul

per a solista, cor, quartet de cordes i piano

9. Luminous Night of the Soul

per a solista, cor, quartet de cordes i piano

Studium Aureum

- Soprano:** Abigail Sardón
- Violins:** Ramon Andreu, Ricardo Duato
- Viola:** Maria José Gómez de la Vega
- Violoncel:** Dmitry Struchkov
- Piano:** Andreu Riera
-
- Cor:**
- Sopranos:** M José Campaner, Rosana Delgado, Bàrbara Femeníes,
M Antònia Riutort, Francesca M Salas, Do-in Peleteiro,
Raquel Ribas, Maria Mulet, Maria Rosselló
- Contralts:** Amelia Forteza, Joana Furió, Petra Genestra,
Margalida M Riutort, M de Gràcia Salas,
Montserrat Sobrevias, Sandra Solascasas, M del Mar tugoies
- Tenors:** Antonio Aragón, Sergi Gil, Detlef Reshoft
Guillem Nicolau, Joan Serra
- Baixos:** Joan Brunet, Guillem Cortés, Llorenç Melià, José Gabriel Serrano,
Joan Carles Simó, Santiago Torresquesana
-
- Director:** Carles Ponseti Verdaguer

Xerrada introductòria al concert:

Mercè Pons; compositora

“La modernitat coral” II

Carles Ponseti Verdaguer

Ola Gjeilo (1978) confessa la seva sensibilitat i sensualitat en el món sonor mitjançant una música que beu dels clàssics, del jazz, de la música de pel·lícules i de la tradició coral. El seu estil està enquadrat dins les tendències compositives "minimalistes". La seva música està marcada per un caràcter personal en el color, melodia, textura, instrumentació i harmonia, amb línies melòdiques clares i expressives, harmonies transparents, modulacions contrastades, equilibri sonor; una exquisida sobrietat i elegància... afloren a la primera audició de la seva música.

Les temàtiques són un poc autobiogràfiques i descriuen les seves impressions referents a la natura, al paisatge urbà, o a una mirada interior. Podríem definir-lo com un compositor que "pinta" les seves experiències sensibles i intel·lectuals a través de la seva música.

L'estètica de la música de Ola Gjeilo persegueix l'afinitat sonora amb l'interpret i el públic receptor, Gjeilo declara la seva preferència per una música que s'interpreti i arribi a les majories, davant una música minoritària i intel·lectual. Aquest pensament afí a molts d'altres compositors actuals (especialment en l'àmbit de la música coral) és en realitat una conseqüència de l'atrancament de les diverses cultures i la seva fusió.

El piano:

Com a pianista Gjeilo va fer les seves primeres passes en el món de la música als 5 anys a casa seva, aquestes consistiren a escoltar música i després reproduir-la i recrear-la al piano, és a dir, va començar a tocar "d'oïda" i més tard va iniciar els seus estudis. Aquesta experiència de "descobrir" la música d'una manera més intuïtiva i lliure va marcar la seva sensibilitat i la seva inclinació cap a la improvisació.

Diu que li agradava improvisar al piano i això ha propiciat el seu atrancament al jazz. Aquest estil li proporcionà "llibertat" per recrear i desenvolupar "temes" i esbossos. D'aquesta pràctica naixeran músiques que després quedaran plasmades als pentagrames. Aquest és el cas per exemple de la primera obra del concert, el motet "Ubi caritas". Aquest va ser escrit per a cor a cappella, més tard Gjeilo va improvisar sobre l'obra al piano i va fer la versió que interpretam avui vespre, on el motet s'intercala entre les improvisacions del piano escrites per l'autor.

El paper del piano a la seva música adquireix el rol d'acompanyant i solista a la vegada, passatges de soli seran contrastats amb tuttis en els què el piano aporta ornamentacions que recorren tots els registres de l'instrument. Com a element rítmic el piano aporta la seva riquesa percussiva i harmònica. També, de vegades, un tractament polifònic ens recordarà als clàssics.

El cor:

Gjeilo ens conta que de petit la música coral estava present a casa seva, tant amb obres d'inspiració popular i nadalenca com clàssica. La seva família tenia una cultura musical important i va poder conèixer el repertori i la sonoritat coral de molt jove.

D'una banda dins les possibilitats sonores del cor li atreuen especialment les aconseguïdes amb vocalitzacions i/o boques closes, els clústers transparents, l'absència de vibrat, per trobar la puresa sonora i la claredat de la dissonància. Gjeilo ha creat una sonoritat molt personal en el seu llenguatge, inspirat en una fusió de la polifonia més antiga i austera amb un ús de la melodia molt acusat que crea una mixtura acompanyada de moderades dissonàncies que afloren a poc a poc i

es mimetitzen amb el discurs musical, aportant color, textura, clima i sensualitat sonora.

D'altra banda, li agrada comentar que la música coral té molts seguidors i "practicants" arreu del món, països com els Estats Units, Canadà, Japó, Argentina, Filipines, Xina, Austràlia i per descomptat tota Europa tenen un nombre molt considerable de cors tant professionals com amateurs àvids de noves músiques, això representa un estímul pel compositor de poder arribar a una quantitat important de públic i fusionar diversos estils i gusts musicals.

Les cordes:

Especialment el quartet de cordes és per Gjeilo un element de contrast i fusió a la seva música. Particularment el tractament sonor dels instruments de corda fusionat amb el cor crea unes sonoritats de vegades "cinematogràfiques" molt del gust de l'autor que, com em comentat abans, té una gran admiració per les bandes sonores. El tractament de les cordes sol tenir un marcat caràcter melòdic reforçant el color i ampliant la textura, també el mimetisme tímbric de les veus amb la corda aporta sonoritats prou especials i sorprenents, amb qualitats vaporoses i subtils. Les cordes a voltes també aporten un suport rítmic important, cèl·lules rítmiques que s'incrusten i accentuen els passatges més dramàtics o descriptius.

La riquesa dinàmica de la corda és semblant a la del cor, Gjeilo coneix molt bé els recursos d'ambdós i aconsegueix una amalgama sonora molt interessant, aquesta es converteix en un signe d'identitat de la seva música.

El programa d'avui podem dir que té tres directius

inspiradores:

La primera rendeix homenatge a la natura, al paisatge i als seus moradors. Gjeilo ens explica que la font creativa d'obres com "Tundra" o "Across the vast eternal sky" sorgeixen de la contemplació de la natura, especialment la del seu país: les aurores boreals, les glaceres, els boscos, la llum de mitjanit i tot el que l'envolta; la fauna, els elements, tots són recollits i plasmats en la seva música com homenatge i font d'inspiració.

La segona rendeix homenatge al paisatge urbà, Gjeilo va anar estudiar a la Juliard a Nova York, en aquesta ciutat resideix des del 2001. A les petites peces per a violoncel i piano ens descriu llocs que formen part del seu paisatge vital. Temes com: "Madison" i "The Hudson" formen part del darrer disc "Stone Rose" dedicat a aquesta ciutat.

La tercera és la música espiritual amb textos religiosos o d'inspiració religiosa. Com no podia ser d'altra manera els textos sacres i d'inspiració mística carregats d'espiritualitat han seduït al nostre compositor igual que a molts altres, així el seu catàleg d'obres està farcit d'elles i és el més nombrós. Gjeilo en aquestes obres aprofundeix especialment en algunes de les característiques que hem descrit abans: puresa de línies melòdiques, transparència, clima i sensualitat sonora. "Dark night of the Soul" amb text de San Juan de la Cruz és tal vegada el millor exponent d'una amalgama sonora de sensacions i reflexions que reinterpreten un text que de per si és potentíssim. A l'altre costat trobam "The Ground", que és un arranjamant del mateix compositor d'un moviment de la seva Sunrise missa, obra que captiva amb la seva senzilla i popular melodia.

“La modernitat coral” II

Carles Ponseti Verdaguer

Ola Gjeilo (1978) confiesa su sensibilidad y sensualidad en el mundo sonoro mediante una música que bebe de los clásicos, del jazz, de la música de películas y de la tradición coral. Su estilo está encuadrado dentro de las tendencias compositivas "minimalistas". Su música está marcada por un carácter personal en el color, melodía, textura, instrumentación y armonía, con líneas melódicas claras y expresivas, armonías transparentes, modulaciones contrastadas, equilibrio sonoro; una exquisita sobriedad y elegancia ... afloran en la primera audición de su música.

Las temáticas son un poco autobiográficas y describen sus impresiones referentes a la naturaleza, el paisaje urbano, o una mirada interior. Podríamos definirlo como un compositor que "pinta" sus experiencias sensitivas e intelectuales a través de su música.

La estética de la música de Ola Gjeilo persigue la afinidad sonora con el intérprete y el público receptor, Gjeilo declara su preferencia por una música que se interprete y llegue a las mayorías, ante una música minoritaria e intelectual. Este pensamiento afín a muchos otros compositores actuales (especialmente en el ámbito de la música coral) es en realidad una consecuencia de la proximidad de las diversas culturas y su fusión.

El piano:

Como pianista Gjeilo hizo sus primeros pasos en el mundo de la música a los 5 años en su casa, estos consistieron en escuchar música y luego reproducirla y recrearla en el piano, es decir, empezó a tocar "de oído" y más tarde inició sus estudios. Esta experiencia de "descubrir" la música de una manera más intuitiva y libre marcó su sensibilidad y su inclinación hacia la improvisación.

Dice que le gusta improvisar al piano y esto ha propiciado su acercamiento al jazz. Este estilo le proporciona "libertad" para recrear y desarrollar "temas" y bocetos. De esta práctica nacerán músicas que luego quedarán plasmadas en los pentagramas. Este es el caso por ejemplo de la primera obra del concierto, el motete "Ubi caritas". Este fue escrito para coro a capella, más tarde Gjeilo improvisó sobre la obra al piano e hizo la versión que interpretamos esta noche, donde el motete se intercala entre las improvisaciones del piano escritas por el autor.

El papel del piano en su música adquiere el rol de acompañante y solista a la vez, pasajes de soli serán contrastados con tuttis en los que el piano aporta ornamentaciones que recorren todos los registros del instrumento. Como elemento rítmico el piano aporta su riqueza percusiva y armónica. También, a veces, un cierto tratamiento polifónico nos recordará a los clásicos.

El coro:

Gjeilo nos cuenta que de pequeño la música coral estaba presente en su casa, tanto con obras de inspiración popular y navideña como clásica. Su familia tenía una cultura musical importante y pudo conocer el repertorio y la sonoridad coral muy joven.

Por un lado dentro de las posibilidades sonoras del coro le atraen especialmente las conseguidas con vocalizaciones y/o bocas cerradas, los clusters transparentes, la ausencia de vibrato para encontrar la pureza sonora y la claridad de la disonancia. Gjeilo ha creado una sonoridad muy personal en su lenguaje, inspirado en una fusión de la polifonía más antigua y austera con un uso de la melodía muy acusado que crea una mixtura acompañada de moderadas disonancias que afloran

poco a poco y se mimetizan con el discurso musical, aportando color, textura, clima y sensualidad sonora.

Por otra parte, le gusta comentar que la música coral tiene muchos seguidores y "practicantes" en todo el mundo, países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Argentina, Filipinas, China, Australia y por supuesto toda Europa tienen un número muy considerable de coros tanto profesionales como amateurs ávidos de nuevas músicas, esto representa un estímulo para el compositor de poder llegar a una cantidad importante de público y fusionar varios estilos y gustos musicales.

Las cuerdas:

Especialmente el cuarteto de cuerdas es para Gjeilo un elemento de contraste y fusión en su música. Particularmente el tratamiento sonoro de los instrumentos de cuerda fusionado con el coro crea unas sonoridades a veces "cinematográficas" muy del gusto del autor que, como hemos comentado antes, tiene una gran admiración por las bandas sonoras. El tratamiento de las cuerdas suele tener un marcado carácter melódico reforzando el color y ampliando la textura, también el mimetismo tímbrico de las voces con la cuerda aporta sonoridades bastante especiales y sorprendentes, con cualidades vaporosas y sutiles. Las cuerdas a veces también aportan un apoyo rítmico importante, células rítmicas que se incrustan y acentúan los pasajes más dramáticos o descriptivos.

La riqueza dinámica de la cuerda es similar a la del coro, Gjeilo conoce muy bien los recursos de ambos y consigue una amalgama sonora muy interesante, esta se convierte en un signo de identidad de su música.

El programa de hoy podemos decir que tiene tres directrices inspiradoras:

La primera rinde homenaje a la naturaleza, al paisaje y a sus moradores. Gjeilo nos cuenta que la fuente creativa de obras como "Tundra" o "Across the vast eternal sky" surgen de la contemplación de la naturaleza, especialmente la de su país: las auroras boreales, los glaciares, los bosques, la luz de medianoche y todo lo que lo rodea; la fauna, los elementos, todos son recogidos y plasmados en su música como homenaje y fuente de inspiración.

La segunda rinde homenaje al paisaje urbano, Gjeilo fue a estudiar a la Juilliard en Nueva York, en esta ciudad reside desde 2001. En las pequeñas piezas para violonchelo y piano nos describe lugares que forman parte de su paisaje vital. Temas como: "Madison" y "The Hudson" forman parte del último disco "Stone Rose" dedicado a esta ciudad.

La tercera es la música espiritual con textos religiosos o de inspiración religiosa. Como no podía ser de otra manera, los textos sacros y de inspiración mística cargados de espiritualidad han seducido a nuestro compositor igual que a muchos otros, así su catálogo de obras está repleto de ellas y es el más numeroso. Gjeilo en estas obras profundiza especialmente en algunas de las características que hemos descrito antes: pureza de líneas melódicas, transparencia, clima y sensualidad sonora. "Dark night of the Soul" con texto de San Juan de la Cruz es tal vez el mejor exponente de una amalgama sonora de sensaciones y reflexiones que reinterpretan un texto que de por sí es potentísimo. Al otro lado encontramos "The Ground", que es un arreglo del mismo compositor de un movimiento de su Sunrise mass, obra que cautiva con su sencilla y popular melodía.

Claudio Monteverdi

Vespro della Beata Vergine 1610

Fundació Studium Aureum / La Caravaggia

Concert a benefici de l'associació "Amics de Tilloli"
Castell de Bellver / dijous 30 de juny de 2016

Ubi caritas

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
 Congregavit nos in unum Christi amor.
 Exultemus et in ipso iucundemur.
 Timeamus et amemus Deum vivum.
 Et ex corde diligamus nos sincero.
 Amen.

The Ground

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
 Osanna in excelsis. Benedictus qui venit
 in nomine Domini. Osanna in excelsis.
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
 dona nobis pacem.

Across the vast, eternal sky**Charles A. Silvestri**

Sunlight shines on my face;
 This is my grace, to be
 Restored, born again,
 In flame.

When I was young I flew in the velvet night;
 Shining by day, a firebird bathed in light!
 Grey now my feathers, which once were
 red and gold;
 My destiny to soar up to the sun

Sunlight shines on my face;
 This is my grace, to be
 Restored, born again,
 In flame.

Do not despair that I am gone away;
 I will appear again
 When the sunset paints
 Flames across the vast, eternal sky.

Tundra**Charles A. Silvestri**

Wide, worn and weathered,
 Sacred expanse
 Of green and white and granite grey;
 Snowy patches strewn,
 Anchored to the craggy earth,
 Unmoving;
 While clouds dance
 Across the vast, eternal sky.

Ubi caritas III (Sacred Heard)

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
 Simul ergo cum in unum congregamur:
 ne nos in mente dividamur, caveamus.
 Cessent iurgia maligna, cessent lites.
 Et in medio nostri sit Christus Deus.

Ubi caritas

On hi ha caritat i amor, allà hi és Déu.
 L'amor de Crist ens ha reunit. Gaudim i
 alegrem-nos en ell. Venerem i estimem
 el Déu viu. I a partir d'un cor sincer
 estimem-nos els uns als altres.

El sòl

El cel i la terra són plens de la vostra
 glòria. Hosanna a dalt del cel. Beneït el
 qui ve en nom del Senyor. Hosanna a
 dalt del cel. Anyell de Déu que lleveu el
 pecat del món, doneu-nos la pau.

A l'altra banda del cel immens, etern**Charles A. Silvestri**

La llum del sol brilla a la meva cara;
 Aquesta és la meva gràcia, per haver
 estat restaurat, nascut de nou,
 en flames.

Quan era jove volava en la nit de vellut;
 Brillant de dia, un ocell de foc banyat
 per la llum!
 Grises ara les meves plomes,
 que abans eren de color vermell i or;
 el meu destí s'eleva fins al sol

La llum del sol brilla a la meva cara;
 Aquesta és la meva gràcia, per haver
 estat restaurat, nascut de nou, en flames.

No et desesperis perquè me n'hagi anat
 ben lluny;
 Apareixeré de bell nou
 quan la posta del sol pinti
 les flames en tot el vast cel, etern.

Tundra**Charles A. Silvestri**

Ampla, desgastada i degradada,
 extensió sagrada
 de verd i blanc i de granit gris;
 Retalls nevats dispersos,
 ancorats a la terra escarpada,
 sense moviment;
 Mentre els núvols ballen a través de la
 immensitat del cel, etern.

Ubi caritas III (Sagrad cor)

On hi ha caritat i amor, allà hi és Déu.
 En haver-nos reunit en un sol cos,
 procurem no dividir-nos en esperit.
 Que cessin els impulsos malvats, que
 cessin les controvèrsies, i que Crist
 nostre Déu estigui enmig nostre.

Ubi caritas

Donde hay caridad y amor, allí está Dios.
 El amor de Cristo nos ha reunido.
 Gocémonos y alegrémonos en él.
 Veneremos y amemos al Dios vivo. Y a
 partir de un corazón sincero amémos
 unos a otros.

El suelo

El cielo y la tierra están llenos de tu
 gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el
 que viene en nombre del Señor.
 Hosanna en el cielo. Cordero de Dios que
 quitas el pecado del mundo, danos la paz.

Al otro lado del cielo inmenso, eterno**Charles A. Silvestri**

La luz del sol brilla en mi cara;
 Esta es mi gracia, por haber sido
 restaurado, nacido de nuevo,
 en llamas.

Cuando era joven volaba en la noche de
 terciopelo; Brillando de día, un pájaro
 de fuego bañado por la luz!
 Grises ahora mis plumas, que antes eran
 de color rojo y oro;
 mi destino se eleva hasta el sol

La luz del sol brilla en mi cara;
 Esta es mi gracia, por haber sido
 restaurado, nacido de nuevo, en llamas.

No te desesperes porque me haya ido
 muy lejos;
 Apareceré de nuevo
 Cuando la puesta del sol pinte
 las llamas en todo el vasto cielo, eterno.

Tundra**Charles A. Silvestri**

Ancha, desgastada y degradada,
 extensión sagrada
 de verde y blanco y de granito gris;
 Recortes nevados dispersos,
 anclados en la tierra escarpada,
 sin movimiento;
 Mientras las nubes bailan a través de la
 inmensidad del cielo, eterno.

Ubi caritas III (Sagrado corazón)

Donde hay caridad y amor, allí está Dios.
 En habernos reunido en un solo cuerpo,
 procuramos no dividirnos en espíritu.
 Que cesen los impulsos malvados, que
 cesen las controversias, y que Cristo
 nuestro Dios esté en medio de nosotros

"Noche oscura del alma"

San Juan de la Cruz

En una noche oscura,
con ansias en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.
A oscuras y segura
por la secreta escala, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.
En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.
Aquesta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.

¡Oh noche, que guiaste;
oh noche amable más que el alborada;
oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada, con el Amado transformada!
En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba
y el ventalle de cedros aire daba.
El aire del almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería
y todos mis sentidos suspendía.
Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado;
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

Luminous Night of the Soul

Long before music was sung by a choir,
Long before silver was shaped in the fire,
Long before poets inspired the heart,
You were the Spirit of all that is art.

You give the potter the feel of the clay;
You give the actor the right part to play;
You give the author a story to tell;
You are the prayer in the sound of a bell.

Praise to all lovers who feel your desire!
Praise to all music which soars to inspire!
Praise to the wonders of Thy artistry
Our Divine Spirit, all glory to Thee.
(Charles Anthony Silvestri)

O guiding night!
O night more lovely than the dawn!
O night that has united
the Lover with his beloved,
transforming the beloved in her Lover.
Luminous Night of the Soul.

Nit Il·luminosa de l'Ànima

Molt abans que la música fos cantada
per un cor,
Molt abans que la plata es formés en el foc,
Molt abans que els poetes inspiressin el cor,
Tu vares ser l'esperit de tot el que és l'art.

Tú dones al terrisser el tacte de l'argila;
Tu dones a l'actor la facultat d'interpretar
un paper;
Tu dones a l'autor una història per explicar;
Tu ets l'oració en el so d'una campana.

Glòria a tots els amants que senten el
teu desig!
Glòria a tota la música que s'eleva per
inspirar!
Glòria a les meravelles del teu art.
El nostre Esperit Diví, tot glòria per a Tu.
(Charles Anthony Silvestri)

O nit que guia!
Oh nit amable més que l'albada!
O la nit que ha unit
l'amant amb la seva estimada,
l'estimada transformada en el seu amant.
Nit Il·luminosa de l'Ànima.

Noche luminosa del Alma

Mucho antes de que la música fuera
cantada por un coro,
Mucho antes de que la plata se formara
en el fuego,
Mucho antes de que los poetas inspirasen
el corazón,
Tú fuiste el espíritu de todo lo que es el arte.

Tú das al alfarero el tacto de la arcilla;
Tú das al actor la facultad de interpretar
un papel;
Tú das al autor una historia que contar;
Tú eres la oración en el sonido de una
campana.

Gloria a todos los amantes que sienten
tu deseo!
Gloria a toda la música que se eleva
para inspirar!
Gloria a las maravillas de tu arte.
Nuestro Espíritu Divino, todo gloria para Ti.
(Charles Anthony Silvestri)

O noche que guía!
Oh noche amable más que la alborada!
O la noche que ha unido
el amante con su amada,
la amada transformada en su amante.
Noche luminosa del Alma.
(S. Juan de la Cruz)

Amb aquesta que avui conclou són ja 9 temporades i 65 concerts.
Més de cent artistes entre: solistes, cor, orquestra, instrumentistes i ballarins.
Un equip de suport que treballa incansable i altruista de 9 persones.
Dos-cents abonats

Agraïments:

La Fundació vol donar les gràcies i agrair la col·laboració i ajuda rebudes, a les següents persones i entitats que han fet possible dur a terme la present temporada.

Durençesa
Paisatgisme i Obra civil
Bar Pesquero
Taller d'instruments
Maria Morell
Joan Calafat

Família Rotger
Luis Llorens
Miquel Dolç
Llar d'ancians
Pere Fiol i Paco Forteza
Lluïsa Calafat
i als
Nostres Abonats!

DURENDESA[®]
ASESORES INMOBILIARIOS

www.fundaciostudiumaureum.cat
email: info@fundaciostudiumaureum.cat