

Fundació Studium Aureum
Temporada 2022-23, concert núm. 4

O L L A
G J E I L O

La modernitat coral

Studium Aureum

Instrumentistes:

Violins: Ramon Andreu i Lourdes Pons

Viola: M José Gómez de la Vega

Violoncel: Dmitry Struchkov

Oboè: Joan Rodríguez

Piano: Andreu Riera

Cor:

Sopranos:

M. José Campaner, Bàrbara Femeníes, Maria Mulet,
Teresa Peral, Raquel Ribas*(solista), Maria Rosselló

Contralts:

Gemma Clarissó, Amelia Forteza, Virginia Forteza, Joana M. Furió,
Rose-Marie Iglesias, Montserrat Sobrevias, Elisa Traubinger

Tenors:

Antonio Aragón, Jordi Homs,
Angel M. Pomar, Joan Serra

Baixos:

Pere Deyà, Joan Jesús Fiol, Pere Andreu Mateu,
Llorenç Melià, José Gabriel Serrano, Joan Carles Simó

Director:

Carles Ponseti Verdaguer

Xerrada introductòria al concert:

Mercè Pons; compositora

No està permès l'enregistrament d'àudio o vídeo del concert sense autorització prèvia.
Es prega desconnectar el telèfon mòbil.

No está permitida la grabación de audio o vídeo del concierto sin autorización previa.
Por favor desconecte su teléfono móvil.

Ola Gjeilo 1978

Home

Quartet de corda i piano

Ecce Novum

Cor, quartet de corda i piano

Madison

Violoncel i piano

Iam Sol Recedit

Cor, oboè, quartet de corda i piano

Across the Vast, Eternal Sky

Cor, quartet de corda i piano

Reflections

Quartet de corda i piano

Tundra

Solista, cor, quartet de corda i piano

The Crossing

Quartet de corda i piano

Lux Beata Trinitas

Cor, oboè, quartet de corda i piano

Sidewalks

Violoncel i piano

The Rose

Cor, quartet de corda i piano

First Snow

Quartet de corda i piano

Dark & Luminous Night of the Soul

Cor, quartet de corda i piano

Ola Gjeilo "La modernitat coral"

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... afluïren 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.

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 que 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 afluïren a poc a poc i es mimetitzen amb el discurs musical, aportant color, textura, clima i sensualitat sonora.

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 aconseguïx una amalgama sonora molt interessant, aquesta es converteix en un signe d'identitat de la seva música.

Ola Gjeilo "La modernidad coral"

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.

El papel del piano en su música adquiere el rol de acompañante y solista a la vez, pasajes de soli serán contrastados con tutti 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.

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.

Ecce Novum

Ecce, novum gaudium,
 Ecce. novum mirum!
 Virgomparit filium,
 Quae non novit virum.
 Sed utv pirus prium,
 Gleba fert papyrum,
 Flores liliium.
 Ecce, quod natura
 Mutat sua iura!
 Virgo parit pura
 Dei filium.
 Amen

Iam Sol Recedit

Iam sol recedit igneus:
 Tu lux perennis unitas,
 Patri, simulque Filio, tibi sancte Spiritus,
 sicut fuit, sit iugiter
 saeculum per omne gloria.
 Te mane laudum carmine,
 te deprecamur vespere.
 Amen.

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

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.

Heus ací una nova alegria

Heus ací una nova alegria,
 vet aquí una nova meravella!
 Una verge que no coneix cap home
 dóna a llum un fill.
 Així com un fruit de l'arbre,
 com els arbustos de la terra,
 un lliri floreix.
 Vet aquí que la natura
 canvia les seves pròpies lleis.
 Una verge pura
 dona a llum el fill de Déu.
 Amén.

El sol ja es pon

El sol roent ja es pon:
 Tu, llum, unitat permanent del Pare,
 juntament amb el Fill i també amb l'Esperit.
 Així com va ser, que hi sigui
 la glòria conjunta en tot temps.
 T'ho pregam al matí i al vespre
 amb un cant de lloança.
 Amén.

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

La llum del sol brilla a la meua cara;
 Aquesta és la meua 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

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.

He aquí una nueva alegría

¡He aquí una nueva alegría,
 una nueva maravilla!
 Una virgen que no conoce a ningún hombre
 da a luz a un hijo.
 Así como un fruto del árbol,
 como los arbustos de la tierra,
 un lirio florece.
 He aquí que la naturaleza
 cambia sus propias leyes.
 Una virgen pura
 da a luz al hijo de Dios.
 Amén.

El sol ya se pone

El sol rojizo ya se pone:
 Tú, luz, unidad permanente del Padre,
 junto con el Hijo y también contigo el Espíritu.
 Así como fue, que sea la gloria conjunta en
 todos los tiempos.
 Te lo rogamos por la mañana y por la noche
 con un canto de alabanza.
 Amén.

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

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.

Lux Beata Trinitas

O lux beata Trinitas,
et principalis Unitas,
iam sol recedit igneus,
infunde lumen cordibus.

Te mane laudum carmine,
te deprecemur vespere;
te nostra suplex gloria
per cuncta laudet saecula.
Amen.

The Rose

The lily has a smooth stalk
Will never hurt your hand;
But the rose upon her brier
Is lady of the land.
When with moss and honey
she tips her bending brier,
and half unfolds her glowing heart.
There's sweetness in an apple tree,
and profit in the corn;
but lady of all beauty is a rose upon a thorn.
When with moss and honey,
she tips her bending brier,
and half unfolds her glowing heart,
she sets the world on fire.

Dark Night of the Soul

In darkness, and secure,
by the secret ladder, disguised,
in darkness and concealment,
my house being now all stilled.
Ah, the sheer grace!

Luminous Night of the Soul

Luminous Night of the Soul.
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.

Trinitat, llum feliç

Trinitat, llum feliç i
unitat perfecta,
ja es pon el sol roent:
infon l'amor als nostres cors.

Et lloarem amb un càntic de lloança
el matí i el vespre:
la nostra gloria suplicant
et lloarà per tots els segles.
Amén.

La Rosa

El lliri té una tija llisa,
mai et farà mal a la mà;
però la rosa sobre el seu roser
és senyora de la terra.
Quan amb molsa i mel
ella inclina el seu roser ja doblegat,
i mig desplega el seu cor resplendent.
Hi ha dolçor en un pomer,
i benefici en el blat de moro,
però dama de tota bellesa
és una rosa sobre una espina.
Quan amb molsa i mel,
mig desplega el seu cor resplendent,
ella encén el món.

Nit fosca de l'Ànima

En la oscuridad, y seguro,
por la escalera secreta, disfrazada,
en la oscuridad y el ocultamiento,
mi casa estando ahora toda quieta.
¡Ah, la pura gracia!

Nit lluminosa de l'Ànima

Nit lluminosa de l'Ànima
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 lluminosa de l'Ànima.

Trinidad, luz feliz

Trinidad, luz feliz y
unidad perfecta,
ya se pone el sol rojizo:
infunde amor en nuestros corazones.

Te alabaremos con un cántico de alabanza
por la mañana y al atardecer:
nuestra gloria suplicante
te alabará por todos los siglos.
Amén.

La Rosa

El lirio tiene un tallo liso,
nunca te hará daño en la mano;
pero la rosa sobre su rosal
es señora de la tierra,
cuando con musgo y miel
ella inclina su zarza ya doblegada,
y medio despliega su corazón resplandeciente.
Hay dulzura en un manzano,
y beneficio en el maíz,
pero dama de toda belleza
es una rosa sobre una espina.
Cuando con musgo y miel,
medio despliega su corazón resplandeciente,
ella enciende el mundo.

Noche oscura del alma

En la oscuridad, y seguro,
por la escalera secreta, disfrazada,
en la oscuridad y el ocultamiento,
mi casa estando ahora toda quieta.
¡Ah, la pura gracia!

Noche luminosa del Alma

Noche luminosa del Alma.
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)

Ola Gjeilo

Traducció i adaptació dels textos: Joan Carles Simó

Rotger

DURENDESA[®]
ASESORES INMOBILIARIOS

MUSICASA

Fundació per al
Conservatori Superior
de Música i Dansa de les Illes Balears

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

