

handmade

NOTAS AL PROGRAMA

El Coro de la Universidad de Valladolid presenta, dentro de su Temporada de 75 Aniversario, el concierto *handmade*, un programa articulado en torno a la intervención y manipulación de obras y melodías del pasado por parte de compositores actuales.

El programa se construye alrededor de la obra *To the Hands*, de la compositora estadounidense Caroline Shaw, galardonada con cuatro premios Grammy y el premio Pulitzer de Música. En esta pieza para coro y quinteto de cuerda, Shaw revisita la cantata *Ad Manus*, del *Membra Jesu Nostri* de Dietrich Buxtehude, para ofrecer una mirada contemporánea sobre el papel y la responsabilidad del ser humano –de *la mano* del hombre– ante el sufrimiento de quienes buscan refugio en el mundo. Shaw utiliza la mano como hilo conductor de su discurso, atravesando diversas situaciones en las que adquiere un papel esencial: la mano herida, la mano que hiere, la mano que guía o la mano que se tiende para ofrecer refugio.

A partir de esta idea central, el programa se completa con obras en las que compositores contemporáneos han puesto su mano sobre melodías y creaciones del pasado, transformándolas y *manipulándolas* desde nuevas perspectivas estéticas.

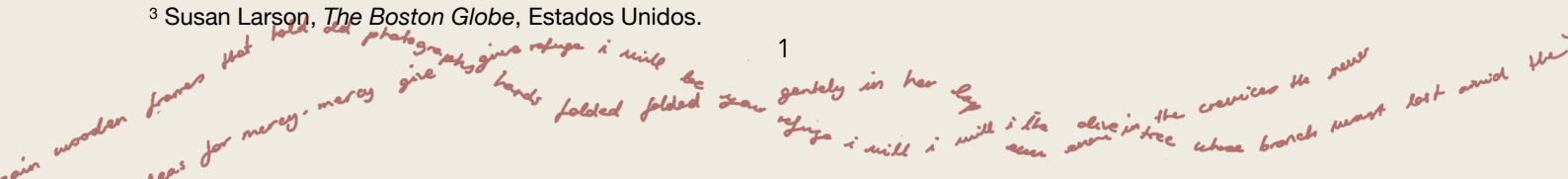
En primer lugar, en *Immortal Bach*, Knut Nystedt toma el coral *Komm süßer Tod* (“Ven dulce muerte”) de Johann Sebastian Bach y lo desgarrá hasta convertirlo en una suerte de caleidoscopio de disonancias. A continuación, en *Meditations over St. Mary Magdalene’s feast in Nidaros*, Henrik Ødegaard utiliza como material temático una serie de cantos gregorianos presuntamente empleados en la Catedral de Nidaros a finales del siglo XIII. A estas melodías, superpone patrones armónicos repetitivos que generan una nueva perspectiva desde la que escuchar el canto llano. Seguidamente, Michael John Trotta recurre en su *Dies Iræ* la melodía gregoriana homónima para proponer una versión enérgica que explota al máximo los recursos del coro. Como cierre de la primera parte, se presenta el *Miserere* de Vicente Goicoechea, compuesto durante su magisterio como maestro de capilla de la Catedral de Valladolid. Goicoechea introduce el canto llano del *Miserere* en un denso tejido polifónico a seis voces: probablemente una de las obras más representativas de su estilo.

Tras *To the Hands*, el concierto concluye con *Cor meum est templum sacrum* de la compositora estadounidense Patricia Van Ness, a quien la crítica ha comparado con una “Hildegard von Bingen contemporánea”¹. Su música, descrita como “a la vez antigua y nueva”^{2 3}, explora la relación entre lo bello y lo divino, cerrando el programa con una atmósfera espiritual y contemplativa.

¹ Gary Higginson, *Music Web*, Reino Unido.

² Gaby Beinhorn, *Suedwestrundfunk*, Alemania.

³ Susan Larson, *The Boston Globe*, Estados Unidos.

Immortal Bach Knut Nystedt (1915-2014)

Komm süßer Tod.
Komm sel'ge Ruh'.
Komm führe mich in Friede.

¡Ven dulce muerte,
ven bendito reposo!
Ven y guíame hacia la paz.

Ideoque dico tibi Henrik Ødegaard (*1955)

Ideoque dico tibi remittuntur ei peccata multa,
quoniam dilexit multum.

Por eso os digo que sus muchos pecados
le quedaron perdonados, porque amó mucho.

Laudate Dominum de cælis,
laudate eum in excelsis.
Laudate eum, sol et luna,
laudate eum, omnes stellæ lucentes.
Laudate eum, cæli cælorum
et aquæ omnes, quæ super cælos sunt.
Laudate Dominum de terra,
dracones et omnes abyssi,
bestiæ et universa pecora,
serpentes et volucres pennatæ.
Reges terræ et omnes populi
principes et omnes iudices terræ,
laudent nomen Domini
quia exaltatum est nomen eius solius.
Magnificentia ejus super cælum et terram,
et exaltabit cornu populi sui.
Hymnus omnibus sanctis ejus,
filiis Israel, populo, qui propinquus est ei.

Alabad al Señor del cielo,
alabadle en las alturas.
Alabadle, sol y luna,
alabadle, vosotras todas estrellas lucientes.
Alabadle, cielo de los cielos
y las aguas que están sobre los cielos.
Alabad al Señor de la tierra,
dragones y todos los abismos,
bestia y todo animal,
serpientes y rapaces.
Los reyes de la tierra y todos los pueblos
principes y todos los jueces,
alabad el nombre del Señor
porque sólo su nombre es enaltecido.
Su gloria es sobre la tierra y el cielo
y ha exaltado el poderío de su pueblo.
Alabadle todos sus santos,
hijos de Israel, pueblo, que es cercano a él.

Cantate Domino canticum novum;
laus eius in ecclesia sanctorum.
Laudent nomen ejus iin choro,
in tympano et citara psallant ei,
quia beneplacitum est Domino in populo suo,
et exaltavit mansuetos in salute.

Cantad al Señor un cántico nuevo;
su alabanza en la asamblea de los santos.
Que alaben su nombre en coro,
con pandero y arpa,
porque el Señor se deleita en su pueblo,
y exaltará a los humildes con salvación.

Jubilent sancti in gloria,
lætentur in cubilibus suis.
Exaltationes Dei in gutture eorum
et gladii ancipites in manibus eorum,
ad faciendum in eis iudicium conscriptum:
gloria hæc est omnibus sanctis ejus.

Laudate Dominum in sanctuario ejus,
laudate eum in firmamento virtutis ejus.
Laudate eum in magnalibus ejus,
laudate eum secundum multitudinem
magnitudinis ejus.
Laudate eum in sono tubæ,
laudate eum in psalterio et cithara,
laudate eum in tympano et choro,
laudate eum in choridis et organo,
laudate eum in cymbalis benesonantibus
laudate eum in cymbalis jubilationis
omnis spiritus laudent Dominum.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

Que los santos regocijen su gloria,
y se alegren en sus camas.
Las exaltaciones de Dios están en sus
gargantas
y una espada en sus manos,
para ejecutar sobre ellos el juicio escrito:
esta gloria sea con todos sus santos.

Alabad al Señor en su santuario,
alabadle en la magnificencia de su firmamento.
Alabadle por sus proezas,
alabadle conforme a la multitud de su
grandeza.
Alabadle al son de las trompetas,
alabadle con salterio y cítara,
alabadle con pandero y coro,
alabadle con cuerdas y órgano,
alabadle con timbales resonantes
alabadle con timbales de júbilo
todo espíritu alabe al Señor.

Gloria al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre
y por los siglos de los siglos. Amén.

Dies Iræ Michael John Trotta (*1978)

Dies iræ, dies illa,
Solvat sæclum in favilla:
Teste David cum Sibylla.

Mors stupebit, et natura,
Cum resurgat creatura,
Judicanti responsura.

Recordare, Jesu pie, ne me perdas,
Huic ergo parce, Deus:
Dona eis requiem.

Dies iræ, dies illa,
Solvat sæclum in favilla:
Teste David cum Sibylla.
Salvame!

El día de la ira será un día
que reducirá a cenizas este mundo,
según lo testimonian David y la Sibila.

Muerte y Naturaleza quedarán estupefactas
cuando resuciten las criaturas
para responder ante el Juez.

Recuerda, Jesús piadoso, no me pierdas,
Perdónalo, pues, ¡Oh Dios!
Concédeles el descanso.

El día de la ira será un día
que reducirá a cenizas este mundo,
según lo testimonian David y la Sibila.
¡Sálvame!

*ein wooden frame that hold old photographs refuge i mill be gently in her eye
seas for mercy-mercy give hands folded folded you refuge i mill i mill i'lla olive in the crumies the news
whose branch must not avoid the*

Miserere mei Deus Vicente Goicoechea (1854-1916)

Miserere mei Deus,
secundum magnam misericordiam tuam.

2. Et secundum multitudinem miserationum
tuarum,
dele iniquitatem meam.

3. Amplius lava me ab iniquitate mea:
et a peccato meo munda me.

4. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:
et peccatum meum contra me est semper.

5. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci:
ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum
judicaris.

6. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum:
et in peccatis concepit me mater mea.

7. Ecce enim veritatem dilexisti:
incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti
mihi.

8. Asperges me hyssopo, et mundabor:
lavabis me, et super nivem dealbabor.

9. Auditui meo dabis gaudium et laetitiam:
et exultabunt ossa humiliata.

10. Averte faciem tuam a peccatis meis:
et omnes iniquitates meas dele.

11. Cor mundum crea in me, Deus:
et spiritum rectum innova in visceribus meis.

12. Ne proicias me a facie tua:
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

13. Redde mihi laetitiam salutaris tui:
et spiritu principali confirma me.

Ten piedad de mí, oh, Dios, según la grandeza
de tu misericordia.

2. Y según la muchedumbre de tus piedades,
borra mi iniquidad.

3. Lávame aún más de mi iniquidad,
y límpiame de mi pecado.

4. Porque yo reconozco mi maldad,
y delante de mí tengo siempre mi pecado.

5. Contra ti solo he pecado; y he cometido la
maldad delante de tus ojos, a fin de que
aparezcas justo cuando hables, y quedes
victorioso en los juicios que de ti se formen.

6. Mira, pues, que fui concebido en iniquidad
y que mi madre me concibió en pecado.

7. Y mira que tú amas la verdad;
tú me revelaste los secretos y recónditos
misterios de tu sabiduría.

8. Me rociarás, Señor, con el hisopo, y seré
purificado;
me lavarás, y quedaré más blanco que la
nieve.

9. Infundirás en mi oído palabras de gozo y de
alegría, con lo que se recrearán mis huesos
quebrantados.

10. Aparta tu rostro de mis pecados, y borra
todas mis iniquidades.

11. Crea en mí, ¡oh, Dios!, un corazón puro, y
renueva en mis entrañas el espíritu de
rectitud.

12. No me arrojes de tu presencia y no retires
de mí tu santo espíritu.

13. Restitúyeme la alegría de tu salvador; y
 fortaléceme con un espíritu de príncipe.

14. Docébo iníquos vias tuas:
et ímpii ad te converténtur.

15. Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus
salútis meæ:
et exsultábit lingua mea justítiam tuam.

16. Dómine, lábia mea apéries:
et os meum annuntiábit laudem tuam.

17. Quóniam si voluísse sacrificium, dedíssem
útiq̄ue:
holocáustis non delectáberis.

18. Sacrificium Deo spíritus contribulátus:
cor contrítum et humiliátum, Deus, non
despícies.

19. Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte
tua Sion:
ut ædificéntur muri Jerúsalem.

20. Tunc acceptábis sacrificium justítiæ,
oblaciónes, et holocáusta:
tunc impónent super altáre tuum vítulos.

Ÿ. Miserére mei Deus: miserére mei.

14. Yo enseñaré tus caminos a los malos, y se
convertirán a ti los impíos.

15. Líbrame de la sangre, ¡oh, Dios, Dios
salvador mío!, y ensalzaré mi lengua tu
justicia.

16. ¡Oh, Señor!, tú abrirás mis labios; y
publicará mi boca tus alabanzas.

17. Que si tú quisieras sacrificios, ciertamente
te los ofreciera; mas tú no te complaces con
solos holocaustos.

18. El espíritu compungido es el sacrificio más
grato para Dios; no despreciarás, ¡oh, Dios
mío!, el corazón contrito y humillado.

19. Señor, por tu buena voluntad sé benigno
para con Sión, a fin de que estén firmes los
muros de Jerusalén.

20. Entonces aceptarás el sacrificio de justicia,
las ofrendas y los holocaustos; entonces serán
colocados sobre tu altar becerros para el
sacrificio.

Ÿ. Ten piedad de mí, oh, Dios; ten piedad de
mí.

To the Hands Caroline Shaw (*1982)

The Crossing encargó *To the Hands* como respuesta a *Ad manus* de la obra maestra del siglo XVII de Dieterich Buxtehude, *Membra Jesu Nostri*. Es parte del proyecto *Seven Responses* y fue interpretada por miembros de *The Crossing*, el *International Contemporary Ensemble (ICE)* y el conjunto de música antigua *Quicksilver*, junto con la obra completa de Buxtehude y nuevas composiciones de otros seis compositores.

To the Hands comienza dentro del sonido del siglo XVII de Buxtehude. Expande, colorea y rompe este lenguaje, a medida que las consideraciones centrales de la obra —el sufrimiento de quienes buscan refugio alrededor del mundo, y nuestro papel y responsabilidad en estas crisis globales y locales— comienzan gradualmente a tomar forma.

El preludio convierte la melodía de *Ad manus* en un canto llano sin palabras, perforado más adelante por la introducción de un patrón inquietante en las cuerdas. El segundo movimiento fragmenta la escritura coral de Buxtehude de la pregunta central: “*quid sunt plagae istae in medio manuum tuarum*”, o “¿qué son estas heridas en medio de tus manos?”. Finalmente se asienta en una inversión de la pregunta, para que reflexionemos: “¿qué son estas heridas en medio de nuestras manos?”. Observamos lo que quizá se nos ha hecho, pero también cuestionamos lo que hemos hecho y cuál ha sido nuestro papel en las heridas que vemos ante nosotros.

El texto que sigue en el tercer movimiento es una variación del soneto *The New Colossus* de Emma Lazarus, famoso por su inscripción en la base de la Estatua de la Libertad. Los versos “Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, / a vuestras masas hacinadas que anhelan respirar libres” y su referencia a la “mano-faro” de la estatua presentan una imagen muy distinta de una mano: una mano abierta, acogedora y fuerte. Allí no hay heridas —solo consuelo para quienes se encuentran atrapados en un entorno peligroso y complejo. Mientras que el tercer movimiento opera en trazos amplios, desde la distancia, el cuarto acerca el mapa tanto que vemos la escena íntima de una anciana en su casa, quizá poniendo la mesa para cenar sola. ¿Quién es? ¿Dónde ha estado? ¿Qué vidas ha dejado atrás? Esta imagen sencilla se funde en una meditación sobre las palabras *in caverna* del Cantar de los Cantares, presentes en la cuarta sección de Buxtehude, *Ad latus*.

En el quinto movimiento, la armonía pasa de un instrumento de cuerda a otro, superponiéndose solo brevemente, mientras el coro recita cifras numéricas. Son datos globales de personas desplazadas internamente, por país, obtenidos del *Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)*, informados en mayo de 2015 (accedidos el 20/03/2016 en internal-displacement.org). A veces los datos son la poesía más cruel y más honesta.

El sexto y último movimiento despliega las palabras *in caverna* en una promesa en cascada y reconfortante de “ever ever” —“siempre, siempre te sostendré; siempre, siempre te acogeré”. Podrían ser palabras de Cristo, o de un padre, una madre, un amigo, un amante, o incluso de una nación.

CAROLINE SHAW

Traducción: Sergio Martínez Zangróniz

ein wooden frame that hold del photographique refuge i mile be
seas for mercy-mercy give hands folded folded you gently in her by
refuge i will i will i'll olive in the crumpled the new
even arm in tree whose branch must lost avoid the

I. Prelude

[sin texto]

II. *in medio*

[texto de *Ad manus* de Buxtehude —Zacarías 13:6— adaptado por Caroline Shaw, con el añadido de *in medio manuum nostrarum* (“en el medio de **nuestras** manos”)]

quid sunt plagae istae
quid sunt plagae istae in medio manuum tuarum
in medio
quid sunt plagae istae
quid sunt plagae istae in medio manuum nostrarum

qué son esas heridas
qué son esas heridas en el medio de tus manos
en el medio
qué son esas heridas
qué son esas heridas en el medio de nuestras
manos

III. Her beacon-hand beckons

[texto de Caroline Shaw, respondiendo al soneto de 1883 “The New Colossus” de Emma Lazarus, que fue inscrito en el pedestal de la Estatua de la Libertad en 1903]

Her beacon-hand beckons:
give
give to me
those yearnings to breath free
tempest-tossed they cannot see
what lies beyond the olive tree
whose branch was lost amid the pleas
for mercy, mercy
give
give to me
your tired fighters fleeing flying
from the
from the
from
let them
i will be your refuge
i will be your refuge
i will be
i will be
we will be
we will

Su mano faro llama:
da
dame
aquellos que anhelan respirar libres
azotados por la tempestad que no pueden ver
lo que yace más allá del olivo
cuya rama se perdió entre los ruegos
de piedad, piedad
da
dame
a tus cansados luchadores que huyen volando
de la
de la
de
déjalos
yo seré tu refugio
yo seré tu refugio
yo seré
seremos
seremos

IV. ever ever ever

[texto de Caroline Shaw — la línea final, *in caverna*, es de *Ad latus* de Buxtehude — procedente del *Cantar de los Cantares*, *in foraminibus petrae, in caverna maceriae*, o “en las grietas de la roca, en la cavidad del muro”]

ever ever ever
in the window sills or
the beveled edges
of the aging wooden frames that hold
old photographs
hands folded
folded
gently in her lap
ever ever
in the crevices
the never-ending efforts of
the grandmother's tendons tending
to her bread and empty chairs
left for Elijahs
where are they now
in caverna
in caverna

siempre siempre siempre
en los alféizares o
en los bordes biselados
de los envejecidos marcos de madera que
sostienen
viejas fotografías
manos recogidas
recogidas
suavemente en su regazo
siempre siempre
en las grietas
los esfuerzos interminables de
los tendones de la abuela atendiendo
su pan y las sillas vacías
dejadas para los Elías
¿dónde están ahora?
in caverna
in caverna

V. Litany of the Displaced

El coro recita cifras globales de desplazamiento interno, obtenidas del *Internal Displacement Monitoring Centre* <http://www.internal-displacement.org/global-figures> — visitado el 03/01/2016). Los números pronunciados corresponden al número de personas desplazadas internamente por país, en orden ascendente. Se trata de personas —algunas de las cuales pueden tener la condición legal de refugiados— que han sido desplazadas dentro de su propio país debido a conflictos armados, situaciones de violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos.

VI. i will hold you

[texto de Caroline Shaw — La última línea es una reexposición del texto de Zaracariás]

i would hold you
i would hold you
ever ever will i hold you
ever ever will i enfold you
in medio
in medio
in medio
in medio
in medio manuum tuarum

yo te sostendría
yo te sostendría
siempre, siempre te sostendré
siempre, siempre te sostendré
en el medio
en el medio
en el medio
en el medio
en el medio de tus manos

