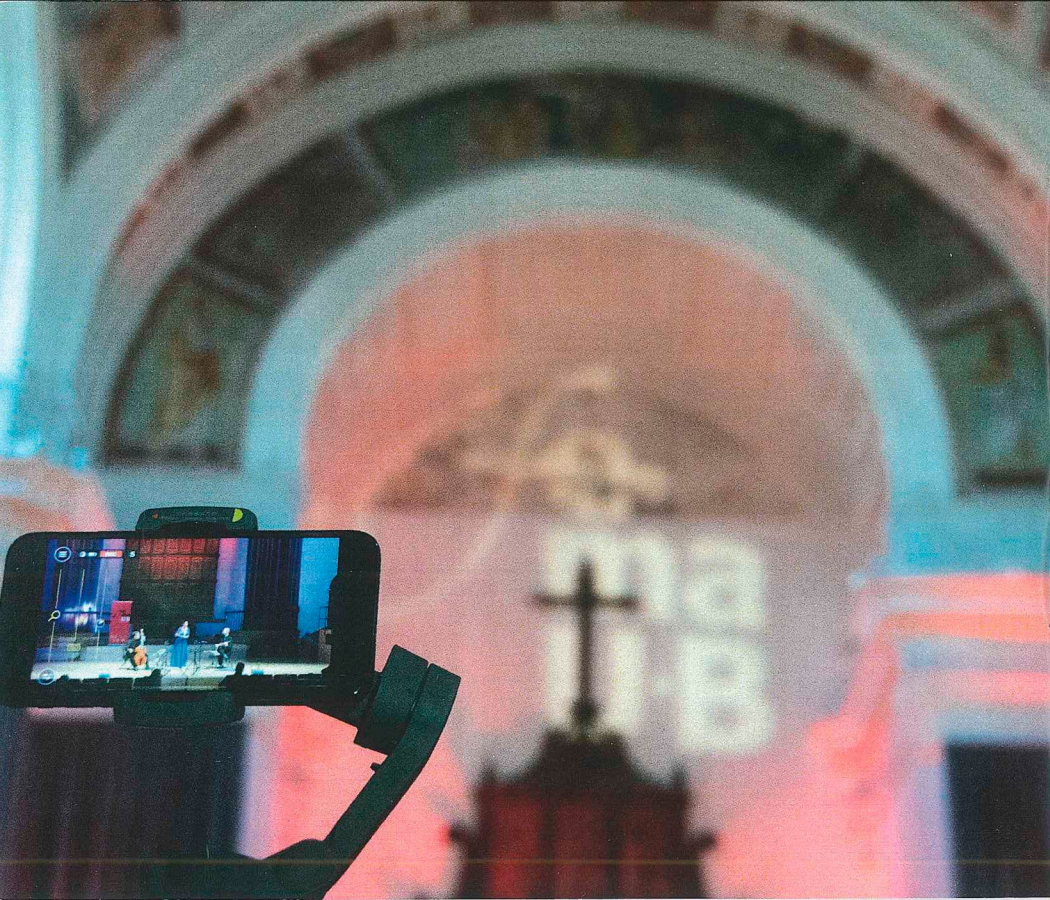

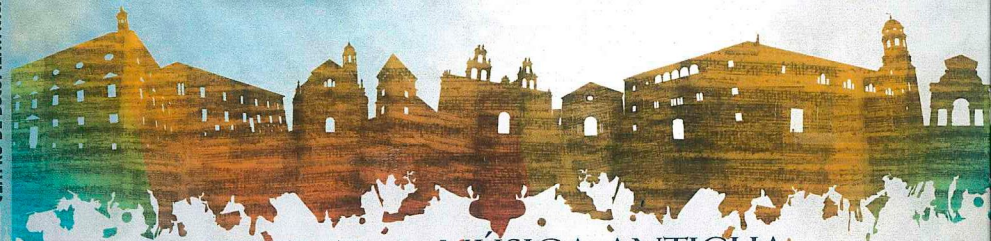
DOCUMENTOS SONOROS DEL PATRIMONIO MUSICAL DE ANDALUCÍA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA

SERIE I
CLÁSICA

1997 - 2021

Fe·M·A·U·B

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE ÚBEDA Y BAEZA

SELECCIÓN DE GRABACIONES EN VIVO / SELECTION OF LIVE RECORDINGS
(2000-2020)

 **Junta
de Andalucía**

Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico

1997 - 2021

Fe·M·A·U·B

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA
DE ÚBEDA Y BAEZA

Esta publicación es fruto de un trabajo de investigación promovido por el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, con motivo de la celebración del 25º aniversario de su creación.

This publication is the result of a research project promoted by the Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza on the occasion of the celebration of the 25th anniversary of its foundation.

A
Junta de Andalucía
Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico

rtve

**DIPUTACIÓN
DE JAÉN**

Excmo. Ayto. de Úbeda

Excmo. Ayto. de Baeza

un
i
A
Universidad
Internacional
de Andalucía

Universidad de Jaén

CD 1

I. LA MÚSICA COMO "SCIENTIA BENE MODULANDI" / MUSIC AS "SCIENTIA BENE MODULANDI"

1. ANÓNIMO (siglos XII-XIII):
Versus aquitano Uterus hodie 2:30
(París, Bibliothèque nationale de France, MS Latin 1139; transcripción: Brigitte Lesne, Centre de musique médiévale de Paris). Discantus, Christel Boiron y Caroline Magalhães (voces), Brigitte Lesne (dir.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 6 de diciembre de 2009.

2. ALFONSO X EL SABIO (1221-1284), recopilador:
Cantiga Tanto quér Santa María 2:12
(El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, MS B-I-2 ["Códice de los músicos"]; transcripción: Higinio Inglés, ed. Diputación Provincial de Barcelona, Biblioteca Central, nº 286; arreglo: Emilio Villalba). Emilio Villalba (citola) y Sara Marina (organetto). Baeza, Teatro Montemar, 28 de noviembre de 2020.

3. ANÓNIMO (gregoriano): Antífona *In pace in idipsum* - Salmo *Cum invocarem* 2:51
(*Officium Hebdomadae Sanctae et Paschatis*. Madrid, Imprenta de Música, 1702; lectura desde facsímil). Schola Gregoriana del Pontificio Instituto di Musica Sacra de Roma, Franz Karl Prassl (dir.). Baeza, S. I. Catedral, 7 de diciembre de 2019.

4. JOHANNES CICONIA (ca. 1370-1412):
Motete Beatum incendium (2vv) 2:21
(Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, MS Q15; transcripción: David Catalunya). Canto Coronato, David Catalunya (dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 9 de diciembre de 2011.

II. EN LA EDAD DEL HUMANISMO / IN THE AGE OF HUMANISM

El sentido de lo clásico / Sensing the classic

5. ¿CARLO VERARDI (ca. 1440-1500)?:
Barzelleta Viva el gran Re Don Fernando (4vv) 2:14
(*Historia Baetica*. Roma, Eucharius Silber, 1493; transcripción y arreglo: Fahmi Alqhai). Accademia del Piacere, Fahmi Alqhai (viola da gamba y dir.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 21 de noviembre de 2008.

6. ANÓNIMO (fin. siglo XV-princ. siglo XVI):
Folía Les caterines / La cara cossa (4vv) 5:14
(Texto: Joan Escrivá, *Les caterines*, Barcelona, CRAI Biblioteca de Reserva, MS 151 ["Cancionero Jardinete d'orats", 1486]; música: gagliarda instrumental *La cara cossa* (4vv), Múnich, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. MS 1503; arreglo: Carles Magraner). Capella de Ministrers, Èlia Casanova (soprano), Robert Cases (guitarra renacentista), Carles Magraner (vihuela de arco y dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 13 de diciembre de 2020.

7. FRANCISCO DE LA TORRE (fl. 1464-1507):
Responso Ne recorderis (4vv) 3:25
(México D.F., Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano, Libro de polifonía, MS 2; transcripción: Javier Marín-López). La Grande Chapelle, Àngel Recasens (dir.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 7 de diciembre de 2005.

8. ANÓNIMO (siglo XVI): Canción [sin título] (4vv) 1:29
(Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MS 3L.16 ["Códex Lerma"], ff. 60v-63r; transcripción: Joaquim Guerra i Codina). Les Sacqueboutiers de Toulouse y La Caravaggia. Jean-Pierre Canihac y Lluís Coll (cornetas y dirs.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 6 de diciembre de 2007.

9. ANÓNIMO (gregoriano): Antífona *Habitat in tabernaculo suo* — RODRIGO DE CEBALLOS (ca. 1530-1581): Salmo *Domine qui habitavit* (4vv) 3:14
(Canto llano: *Officium Hebdomadae Sanctae et Paschatis*. Madrid, Imprenta de Música, 1702; lectura desde facsímil; polifonía: Montserrat, Abadía del Monasterio, MS 750; transcripción: Robert J. Snow, ed. Centro de Documentación Musical de Andalucía). Pueri Cantores Málaga (Antonio del Pino, dir.) y Schola Gregoriana del Pontificio Instituto di Musica Sacra de Roma, Franz Karl Prassl (dir.). Baeza, S. I. Catedral, 7 de diciembre de 2019.

10. LUPUS [¿HELLINK?, fl. 1494-1541]:
Chanson Ung moine [Un jeune moyne] (4vv) 2:21
(Granada, Archivo de la Biblioteca Manuel de Falla, MS 975; transcripción: Juan Ruiz Jiménez y Ministriles de Marsias). Ministriles de Marsias. Baeza, Iglesia de San Andrés, 7 de diciembre de 2009.

11. HERNANDO FRANCO (1530-1585):
Motete Circumdedeunt me (4vv) 1:26
(México D.F., Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano, Libro de polifonía, MS 11; transcripción: Javier Marín-López). La Grande Chapelle, Àngel Recasens (dir.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 6 de diciembre de 2005.

12. FRANCISCO GUERRERO (1528-1599):
Motete Hei mihi, Domine (6vv) 3:48
(*Missarum Liber Secundus*. Roma, Domenico Basa [colofón Francesco Zanetto], 1582; transcripción: José María Llorens, ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas; edición: Nancho Álvarez). El León de Oro, Marco Antonio García de Paz (dir.). Baeza, Capilla de San Juan Evangelista, 22 de noviembre de 2020.

13. FRANCISCO GUERRERO (1528-1599):
Motete Iste Sanctus (4vv) 2:27
(Baeza, Archivo Capitular de la Catedral, Libro de polifonía, MS 6; lectura desde facsímil). Ensemble La Danserye, Fernando Pérez Valera (dir.). Baeza, S. I. Catedral, 5 de diciembre de 2015.

Una chispa sagrada / A sacred spark

14. PEDRO BERMÚDEZ (fl. 1574-1604):
Missa de Bomba: Gloria (4vv) 2:16
(Guatemala, Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala, Libro de polifonía, MS 1; transcripción: Omar Morales Abril). Coro Barroco de Andalucía y Ministriles, Lluís Vilamajó (dir.). Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador, 22 de noviembre de 2008.

15. TOMÁS LUIS DE VICTORIA (1548-1611):
Antífona Regina caeli laetare (8vv) 4:13
(*Cantica Beatae Virginis*. Roma, Domenico Basa, 1581; transcripción: Martyn Imrie, ed. Vanderbeek & Imrie Ltd.). Ensemble Plus Ultra, Michael Noone (dir.). Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador, 5 de diciembre de 2011.

16. FABRITIO CAROSO (1530-1605): *Spagnoletta* —
MICHAEL PRAETORIUS (1571-1621): *Spagnoletta* 2:38
(F. Caroso, *Il ballarino*. Venecia, Francesco Ziletti, 1581; M. Praetorius, *Terpsichore*. Wolfenbüttel, Fürstlicher Druckerey, 1612; lectura desde facsímil; arreglo para vihuela y arpa y glosas para vihuela: Juan Carlos de Mulder). Camerata Iberia, Juan Carlos de Mulder (dir.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 9 de diciembre de 2007.

17. TOMÁS LUIS DE VICTORIA (1548-1611):
Motete Ave María (8vv) 4:48
(*Motecta festorum totius anni*. Roma, Alessandro Gardano, 1585; transcripción: Martyn Imrie, ed. Vanderbeek & Imrie Ltd.). The Marian Consort, Rory McCleery (dir.). Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador, 7 de diciembre de 2019.

18. TOMÁS LUIS DE VICTORIA (1548-1611): Motete *Ardens est cor meum* (intabulación para teclado) 4:32 (Pelplin, Biblioteka Seminarium, MS 304-8, 308A, 1620-1630; transcripción: Andrés Cea Galán). Andrés Cea Galán, órgano portativo. Úbeda, Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, 10 de diciembre de 2011.

19. DIEGO FERNÁNDEZ GARZÓN (fl. 1588-desp. 1618?): Versículo *Adjuva nos, Deus* (4vv) 1:47 (Baeza, Archivo Capitular de la Catedral, Libro de polifonía, MS 4; lectura desde facsímil). Capella Prolationum y Ensemble La Danserye, Fernando Pérez Valera (dir.). Baeza, S. I. Catedral, 5 de diciembre de 2015.

20. LUSITANO [MANUEL LEITÃO DE AVILÉS (†1630)]: Motete *In jejunió et fletu* (4vv) 1:57 (Granada, Archivo Capitular de la Capilla Real, Libro de polifonía, MS 7; transcripción: Owen Rees). A Capella Portuguesa, Owen Rees (dir.). Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador, 8 de diciembre de 2007.

21. ANÓNIMO (siglo XVI): Tres fragmentos de canciones: "La Ytaliana", "tanque" [basada en *Tant que vivray* de Claudin de Sermisy] y "Mi, mi, re ut" (4vv) 2:13 (Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MS 3L.16 ["Códex Lerma"], ff. 70v-71r; transcripción: Joaquim Guerra i Codina). Les Sacqueboutiers de Toulouse y La Caravaggia, Jean-Pierre Canihac y Lluís Coll (cornetas y dirs.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 6 de diciembre de 2007.

III. ENTRE LOS SENTIDOS Y LA RAZÓN / BETWEEN THE SENSES AND REASON

El viaje del redescubrimiento / The journey of rediscovery

22. CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643): Versículo y respuesta *Deus, in adjutorium* (6vv) 2:10 (*Vespro della Beata Vergine* SV 206, 1610; lectura desde facsímil). Ensemble La Fenice, Capella Prolationum y Ensemble La Danserye, Jean Tubéry (dir.). Baeza, S. I. Catedral, 7 de diciembre de 2018.

23. ANÓNIMO (fin. siglo XVI-princ. siglo XVII): Romance con estribillo *A bailar, muchachas* 4:10 (Écija, Archivo Municipal, Fondo del Marqués de Peñafior, MS 98 ["Cancionerillo de Écija"]; transcripción: Javier Suárez-Pajares). Camerata Iberia, Juan Carlos de Mulder (dir.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 9 de diciembre de 2007.

24. MANUEL CARDOSO (1566-1650): Lección *Responde mihi* (4vv) 2:34 (*Livro de varios motetes, Offício da Semana Santa e outras causas*. Lisboa, Laurenço Craesbeck, 1648; transcripción: Nacho Rodríguez). Los Afectos Diversos, Nacho Rodríguez (dir.). Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador, 6 de diciembre de 2020.

25. GASPAR FERNÁNDEZ (1563/71-1629): Ensalada de Navidad *Ven y verás zagalejo* (1613): "Llegan los cuatro al portal" (4vv) 1:52 (Oaxaca, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Oaxaca, MS s.s. ["Cancionero poético-musical de Gaspar Fernández"]; transcripción: Aurelio Tello). Ensemble Elyma, Gabriel Garrido (dir.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 7 de diciembre de 2007.

26. JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA (ca. 1590-1664): Motete *Stabat Mater* (4vv) 2:28 (Puebla, Archivo del Venerable Cabildo Angelopolitano, Libro de polifonía, MS 15; transcripción: Bruno Turner, ed. Vanderbeek & Imrie Ltd.). Choir of the Queen's College Oxford, Owen Rees (dir.). Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador, 9 de diciembre de 2017.

27. ANÓNIMO (siglo XVII): Villancico de negro *Olá plimo Bacião* (1648) 3:18 (Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade, MS Música 50; transcripción: Jorge Matta, ed. CESEM - Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical; arreglo: Sete Lágrimas). Sete Lágrimas, Filipe Faria y Sérgio Peixoto (tenores y dirs.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 4 de diciembre de 2010.

CD 2

La validez del lenguaje / The validity of language

28. FULGENCIO DE SANTA MARÍA (1625-1714): *Ein schöner Rebstock steigt hervor* (Una hermosa cepa arraiga) 2:55 (*Sacrae Cordis Deliciae*. Colonia, Arnoldi Metternich, 1696; transcripción: Pepe Rey). Cordis Deliciae, Ana Rey (soprano), Beatriz de la Banda (laúd) y Óscar Gallego (viola da gamba). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 6 de diciembre de 2015.

29. JOAN BAPTISTA CABANILLES (1644-1712?): *Corrente italiana* 3:36 (Jaca, Archivo Capitular de la Catedral, MS s.s., 2ca. 1700?; transcripción: Higinio Anglés, ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Lorenzo Ghielmi, órgano. Baeza, Iglesia de San Andrés, 5 de diciembre de 2011.

30. [ANTONIO RODRÍGUEZ DE LA] VEGA Y TORIZES (fl. 1690-1692): Villancico a San Miguel *Risueñas fuentes saltan* (2vv) 3:40 (México D.F., Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, Colección Sánchez Garza, CSG.250; transcripción: Aurelio Tello). Ensemble Argento, Céline Scheen (soprano), Furio Zanasí (tenor), Leonardo García Alarcón (dir.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 9 de diciembre de 2005.

31. FRANCISCO DE TEJADA (fin siglo XVII-princ. siglo XVIII), recopilador: *La gitanilla* 0:52 (*Libro de música de clavicímalo del S. D^o. Francisco de Tejada*, 1721; Madrid, Biblioteca Nacional de España, MS M/815; lectura desde facsímil). Esteban Landart Ercilla, órgano. Baeza, Iglesia de San Andrés, 30 de noviembre de 2007.

32. ANTONIO LITERES (1673-1747): Recitado "Confiado jilguerillo" - Aria "Si de rama en rama" 2:16 (Zarzuela *Acis y Galatea*, 1708; libreto: José de Cañizares; Madrid, Biblioteca Nacional de España, MS M/2210; transcripción: Luis Antonio González Marín, ed. Instituto Complutense de Ciencias Musicales). Harmonia del Parnàs, Ruth Rosique (soprano), Marian Rosa Montagut (clave y dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 3 de diciembre de 2016.

33. JAN DISMAS ZELENKA (1679-1745): Cantata *Immisit Dominus pestilentiam* (ZwV 58, 1709): Aria "Orate pro me, lacrimae" 3:52 (Dresden, Sächsische Landesbibliothek -Staats- und Universitätsbibliothek, MS Mus.2358-D-75; transcripción: Reinhold Kubik, ed. Carus Verlag). Collegium Marianum, Stanka Mihalcová (soprano), Jana Semerádová (traverso y dir.). Baeza, Capilla de San Juan Evangelista, 7 de diciembre de 2018.

34. FRANCISCO CORRADINI (ca. 1700-1769):

Canción de Dorinda "Mísera pastorcilla" 1:37
(Ópera *La Dorinda* [melodrama pastoral], 1730; Madrid, Biblioteca Nacional de España, MS M/2292; transcripción: Marian Rosa Montagut). Harmonia del Parnàs, David Antich (flauta de pico), Marian Rosa Montagut (clave y dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 3 de diciembre de 2016.

35. JUAN MANUEL DE LA PUENTE (1692-1753):

Villancico a San Pedro *Pedro amoroso* (3vv) 5:21
(Jaén, Archivo Histórico Diocesano de Jaén, Archivo Musical, *Música Práctica de Puente*, Libro 9; transcripción: Eduardo López Banzo). Al Ayre Español y Vozes del Ayre, Eduardo López Banzo (dir.). Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador, 6 de diciembre de 2015.

36. CARLOS SEIXAS (1704-1742): Sonata para oboe en Do menor: Minuetos I y II 2:30

(Lisboa, Biblioteca da Ajuda, MM 48-I-2, n.º 15; transcripción original para teclado: Macario Santiago Kastner, sonata 14, ed. Fundação Calouste Gulbenkian; arreglo para oboe y continuo: Pedro Lopes e Castro). Al Ayre Español, Jacobo Díaz Giráldez (oboe), Eduardo López Banzo (órgano y dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 5 de diciembre de 2020.

Crepúsculo de poética / Twilight of poetics

37. JUAN MANUEL DE LA PUENTE (1692-1753): Villancico al Santísimo *En este convite sacro* (1718):

Introducción. Grave (10vv) 3:24
(Jaén, Archivo Histórico Diocesano de Jaén, Archivo Musical, *Música Práctica de Puente*, Libro 7; transcripción: Javier Marín-López y José Antonio Gutiérrez Álvarez). Orquesta Barroca de Sevilla, Coro Juan Manuel de la Puente, Enrico Onofri (dir.). Jaén, Coro de la S. I. Catedral, 26 de noviembre de 2011.

38. SILVIUS LEOPOLD WEISS (1686-1750):

Partita 6 en Re menor: Allemande 4:40
(Dresde, Sächsische Landesbibliothek, MS Mus. 2841-V-1, 1706-1730; lectura desde facsímil; glosas: Miguel Rincón). Miguel Rincón, laúd barroco de 13 cuerdas. Baeza, Paraninfo de la Antigua Universidad, 6 de diciembre de 2020.

39. JUAN MANUEL DE LA PUENTE (1692-1753): Villancico a la Asunción de María *A la competencia, cielos* (1715): Copla "Hoy como aurora divina" -

Responsión: "Y de tres laureles" (10vv) 2:02
(Jaén, Archivo Histórico Diocesano de Jaén, Archivo Musical, *Música Práctica de Puente*, Libro 9; transcripción: Javier Marín-López y José Antonio Gutiérrez Álvarez). Orquesta Barroca de Sevilla, Coro Juan Manuel de la Puente, María Espada (soprano), Enrico Onofri (dir.). Jaén, Coro de la S. I. Catedral, 26 de noviembre de 2011.

40. JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN (1699-1767): Jácara de Navidad *Digo, que no he de cantarla* (1750): Jácara "Érase allá en Galilea" (5vv) 3:13

(Málaga, Archivo Capitular de la Catedral, Música, MS 79-3; transcripción: Eduardo López Banzo). Al Ayre Español y Vozes del Ayre, Víctor Cruz (barítono), Eduardo López Banzo (órgano y dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 5 de diciembre de 2020.

IV. ELOGIO DEL GUSTO / IN PRAISE OF TASTE

Ecos de un nuevo arte / Echoes of a new art

41. DOMINGO TERRADELLAS (1713-1751):

Oratorio *Giuseppe Riconosciuto* (1736): Obertura (Presto – Larghetto e sotto voce – Allegretto) 5:27
(Münster, Santini-Bibliothek, SANT MS Hs 4134; transcripción: Josep Dolcet e Ignacio Yepes; ed. Tritó). Orquesta Barroca de Sevilla, Manfredo Kraemer (concertino y dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 29 de noviembre de 2008.

42. IGNACIO JERUSALEM (1707-1769): Aria a San Pedro *Pedro amado, dulce sueño* (2vv) 5:58

(México D.F., Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano, Música, MS A2024; transcripción: Drew Edward Davies). Nereydas, Alicia Amo (soprano), Filippo Mineccia (contratenor), Javier Ulises Illán (dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 8 de diciembre de 2019.

43. JOSÉ DE NEBRA BLASCO (1702-1768): Seguidillas "Tempestad grande, amigo" 2:32

(Zarzuela *Vendado amor es, no ciego*, 1744; libretista: José de Cañizares; Zaragoza, Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza, MS s.s.; transcripción: María Salud Álvarez, ed. Institución Fernando el Católico). L'Apothéose, Lucía Caihuela (soprano). Úbeda, Sala Pintor Elbo del Hospital de Santiago, 8 de diciembre de 2018.

44. IGNACIO JERUSALEM (1707-1769): Salmo *Miserere mei, Deus* (1760): Verso "Benigne fac" 6:38

(México D.F., Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano, Música, MS A0496; transcripción: Javier Marín-López). La Guirlande, Alicia Amo (soprano), Luis Martínez Pueyo (traverso y dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 7 de diciembre de 2020.

45. [¿PIETRO GIORGIO?] AVONDANO (1692-ca. 1750/52): Sinfonía en Re Mayor para cuerdas y continuo: Primer movimiento (Allegro) 3:05

(Bruselas, Conservatoire royal, Bibliothèque, Ms. 7221 (1); transcripción: Casa de Música de Porto). Orquesta Barroca Casa da Música de Porto, Antonio Florio (dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 5 de diciembre de 2010.

46. JUAN ROLDÁN (fl. 1740-1787): Aria *Brilla entre grandezas* (1753): Aria marcial. Allegro 5:11

(Olivares, Colegiata de Santa María de las Nieves, Archivo Musical, MS 58/20; transcripción: Joaquín Romero Lagares). Orquesta Barroca de Sevilla, Filippo Mineccia (contratenor) y Enrico Onofri (concertino y dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 10 de diciembre de 2016.

47. ANÓNIMO (México, siglo XVIII): Seguidillas 1:48

(México D.F., Museo Nacional de Antropología e Historia, MS Ms. T-4 53, 1759; transcripción y reconstrucción del bajo: María Díez-Canedo). La Fontegara México, María Díez-Canedo (traverso), Eunice Padilla (clavecín), Rafael Sánchez Guevara (viola da gamba) y Eloy Cruz (guitarra barroca). Baeza, Auditorio de San Francisco, 7 de diciembre de 2017.

CD 3

La aritmética de la expresión / The arithmetic of expression

48. VICENTE MARTÍN Y SOLER (1754-1806):

Recitativo seco "Ma che mai veggio" – Cuarteto de Aquiles, Ifigenia, Ulises y Agamenón "Padre... sposa... amico" 7:12
(Ópera *Ifigenia in Aulide*, Acto 1, Escena 8, 1779; libreto: Luigi Serio; Nápoles, Biblioteca del Conservatorio di musica S. Pietro a Majella, MS 28.3.25-27; transcripción: Joan-Baptista Otero; ingeniero de sonido: Jean-François Felter). Reial Companyia Òpera de Cambra; *Ifigenia*, Olga

Pitarch (soprano); *Achille*, Lola Casariego (mezzosoprano); *Agamemnone*, Luigi Petroni (tenor); *Ulisse*, Betsabée Haas (soprano); Joan-Baptista Otero (dir.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 6 de diciembre de 2003.

49. SOROR DA PIEDADE (siglo XVIII):

Discurso de primeiro ton 2:40
(Lisboa, Biblioteca privada de Gerhard Doderer, s.s.; transcripción original para órgano: Gerhard Doderer, ed. Bärenreiter; arreglo para conjunto instrumental: Luiz Alves da Silva), Ensemble Turicum, Luiz Alves da Silva y Mathias Weibel (dirs.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 7 de diciembre de 2010.

50. VICENTE BASSET (1719-1764):

Obertura a più stromenti (Bas-12): Allegro Assay – Andante stacatto – Tempo di Minué 6:33
(Estocolmo, Statens Musikbibliotek, MS 1930/1722; transcripción: Raúl Angulo Díaz, ed. Ars Hispana). L'Apothéose. Úbeda, Sala Pintor Elbo del Hospital de Santiago, 8 de diciembre de 2018.

51. FRANCISCO MORERA (1731-1793):

Villancico al Nacimiento *El cielo se desgaja* (1766):
Estríbillo "El cielo se desgaja" (8vv) 2:52
(Valencia, Archivo Capitular de la Catedral Metropolitana, MS 114/7 [n.º 1627]; transcripción: Marisa Esparza Regal). Estil Concertant, Juan Luis Martínez (dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 8 de diciembre de 2000.

52. MARIANNE VON MARTINEZ (1744-1812):

Sonata en Mi mayor (1762): II. Andante 4:22
(Berlín, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung, Mus. MS 9230 (2); transcripción: Ernst Pauer, sonata 3, ed. Breitkopf & Härtel). Patricia García Gil, fortepiano. Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 8 de diciembre de 2020.

La felicidad del sentir / The joy of feeling

53. JUAN PARIS (1759-1845): Villancico *Albricias pastores* (1805): Cavatina "Un pobre portalillo" 2:19
(Santiago de Cuba, Museo Archidocesano de la Catedral, Leg. 04, Exp. 06; y Biblioteca Elvira Cape, Exp. 06; transcripción: Claudia Fallarero, ed. Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana). Recóndita Armonía Ensemble, Lixsania Fernández (soprano, viola da gamba y dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 8 de diciembre de 2018.

54. ANÓNIMO (siglo XVIII):

"Sonata quinta del Señor Aydem" en La menor 4:37
(México D.F., Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, MS A78(07)/35325 ["Quaderno Mayner"], 1804; transcripción: Jesús Herrera). Eunice Padilla (clavecín). Baeza, Auditorio de San Francisco, 7 de diciembre de 2017.

55. RAMÓN GARAY (1761-1823):

Acto 1, escena 2: El 2 de Mayo. Canción (coro):
"Cantad patriotas" 3:50
(*Compendio sucinto de la revolución española*, 1815; Jaén, Archivo Histórico Diocesano, Archivo Musical, MSS 39/8 y 62/12; Madrid, Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Mus. MS 441; transcripción: Juan Pablo Pacheco; revisión: Pedro Jiménez Cavallé). La Grande Chapelle y Coro de Cámara del FeMAUB, Albert Recasens (dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 8 de diciembre de 2008.

56. RAMÓN GARAY (1761-1823): Acto 1, escena 5:
Batalla de Bailén. Canción (coro): "Los avanzados se vuelven" 3:20

(*Compendio sucinto de la revolución española*, 1815; Jaén, Archivo Histórico Diocesano, Archivo Musical, MSS 39/8 y 62/12; Madrid, Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Mus. MS 441; transcripción: Juan Pablo Pacheco; revisión: Pedro Jiménez Cavallé). La Grande Chapelle y Coro de Cámara del FeMAUB, Albert Recasens (dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 8 de diciembre de 2008.

57. RAMÓN GARAY (1761-1823): Acto 2, escena 3:
Sucesos victoriosos. Aria (Patriota):

"Al galo altivo" 3:40
(*Compendio sucinto de la revolución española*, 1815; Jaén, Archivo Histórico Diocesano, Archivo Musical, MSS 39/8 y 62/12; Madrid, Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Mus. MS 441; transcripción: Juan Pablo Pacheco; revisión: Pedro Jiménez Cavallé). La Grande Chapelle y Coro de Cámara del FeMAUB, Juan Sancho (tenor), Albert Recasens (dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 8 de diciembre de 2008.

V. TRADICIONES Y CONFLUENCIAS /
TRADITIONS AND CONFLUENCES

58. ANÓNIMO (fin. siglo XV-princ. siglo XVI):
Canción [¿zaloma?] *Jançu Janto* (3vv) 1:56

(Madrid, Biblioteca del Palacio Real, MS II-1335 ["Cancionero musical de Palacio"]; transcripción: Higinio Anglés, ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, n.º 248; arreglo: Enrike Solinís). Euskal Barrokensemble, Enrike Solinís (laúd y dir.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 7 de diciembre de 2018.

59. TRADICIONAL (Corona de Aragón, ¿siglo XVI?):
Romance *La dama de Aragón* 4:31

(Melodía tradicional; arreglo: Carles Magraner). Capella de Ministrers, Èlia Casanova (soprano), Robert Cases (guitarra renacentista), Carles Magraner (vihuela de arco y dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 13 de diciembre de 2020.

60. TRADICIONAL (Perú, siglo XVIII): Cachua al
Nacimiento *Niño mio il mior* (2vv) 1:36

(Madrid, Biblioteca del Palacio Real de Madrid, MS II/344 ["Códice Compañón" o "Trujillo del Perú"], 1782-1785; arreglo: Conjunto Ars Longa de La Habana). Conjunto Ars Longa de La Habana, Teresa Paz (soprano y dir.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 26 de noviembre de 2016.

61. TRADICIONAL (Perú, siglo XVIII): *Cachua serranita a la Virgen del Carmen, nombrada el Huicho nuevo* (1v) 2:48

(Madrid, Biblioteca del Palacio Real de Madrid, MS II/344 ["Códice Compañón" o "Trujillo del Perú"], 1782-1785; arreglo: Conjunto Ars Longa de La Habana). Conjunto Ars Longa de La Habana, Teresa Paz (soprano y dir.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 26 de noviembre de 2016.

62. ANÓNIMO (Pekín, siglo XVIII): 榴葉錦 *Liuye jin*
(La hoja de sauce) 2:27

(Joseph Marie Amiot, *Divertissements chinois ou Concerts de musique chinoise*, Pekín, 1779; París, Bibliothèque nationale de France, Collection Bréquigny MS 14; transcripción: François Picard). Ensemble XVIII-21 Le Baroque Nomade, Jean-Christophe Frisch (flauta y dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 5 de diciembre de 2009.

63. ANÓNIMO (Pekín, siglo XVIII): 聖母經 *Shengmu jing* (Ave Maria) 1:56

(Joseph Marie Amiot, *Musique sacrée. Recueil des principales prières mises en musique chinoise*, Pekín, 1779; París, Bibliothèque nationale de France, Collection Bréquigny MS 14; transcripción: François Picard). Ensemble XVIII-21 Le Baroque Nomade, Jean-Christophe Frisch (flauta y dir.). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 5 de diciembre de 2009.

64. JOAQUIM ANTÔNIO DA SILVA (1848-1880):
Polca *A flôr amorosa* (1867) 3:02

(*A flôr amorosa*. Polka [piano]. Río de Janeiro, Narciso Arthur Napoleão & Miguéz, s.f. [ca. 1880]; arreglo para conjunto instrumental: Sete Lágrimas). Sete Lágrimas, Inês Moz Caldas (flauta dulce), Pedro Lopes e Castro (oboe barroco), Filipe Faria y Sérgio Peixoto (dirs.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 4 de diciembre de 2010.

65. TRADICIONAL (Veracruz, México):

Son jarocho *La morena*

3:46

(Son tradicional; arreglo: Quito Gato). Ensemble Mare Nostrum, Nora Tabush (soprano), Josué Meléndez Peláez (jarana y voz), Andrea di Carlo (dir. y viola da gamba). Úbeda, Iglesia de San Lorenzo, 9 de diciembre de 2018.

66. ERNESTO HALFFTER (1905-1989):

Canção *Ai, que linda moça*

2:21

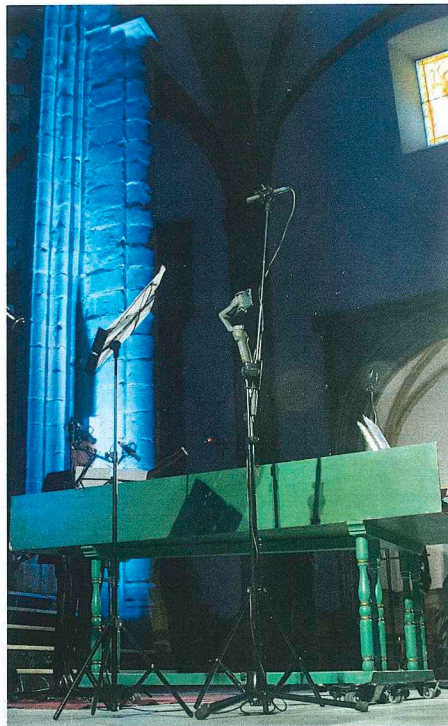
("Seis canciones portuguesas", 1940-41; Madrid, Archivo Ernesto Halffter, Biblioteca/Centro de apoyo a la investigación, Fundación Juan March, MS s.s.; *Chansons portugaises pour voix et piano*, n.º 1. París, Éditions Max Eschig, 1994). Solistas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Jorge Puerta (tenor), Madalit Lamazares (piano). Úbeda, Auditorio del Hospital de Santiago, 6 de diciembre de 2020.

67. ARTUR RIBEIRO (1924-1982):

Fado *A rosinha dos limões*

5:08

(*A rosinha dos limões. Fado*. Lisboa, Sassetti, 1953; arreglo para conjunto instrumental: Sete Lágrimas; disminuciones: Pedro Lopes e Castro). Sete Lágrimas, Pedro Lopes e Castro (oboe barroco), Filipe Faria y Sérgio Peixoto (dirs.). Baeza, Auditorio de San Francisco, 4 de diciembre de 2010.

**IN FEMAUENSIS FESTIVITATEM:
MEMORIAS SONORAS DE UN
FESTIVAL**

Javier MARÍN-LÓPEZ

Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza
Universidad de Jaén

Como parte de la mirada retrospectiva sobre la historia del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB), que este año conmemora su 25º aniversario, este triple CD reúne una recopilación altamente selectiva de grabaciones de conciertos en vivo que permite aproximarse, de manera fascinante, a algunos de los hitos fonográficos del festival. En paralelo, por medio de esta antología se reivindica la importancia de las grabaciones en directo como una relevante fuente de estudio para reconstruir la historia de los festivales, de la interpretación musical y de la propia música. Para muchos, de hecho, la grabación sonora es, por su grado de detalle (muy superior al de cualquier fuente escrita), la forma más completa y perfecta de documentar cualquier música, una obra de arte en sí misma, con una función discursiva y hermenéutica que va más allá

de su mera consideración como medio contenedor de sonidos. Al mismo tiempo, las grabaciones, en particular de directos, nos aproximan de manera privilegiada a otra amenazadora zona incógnita de nuestro pasado, la historia de la interpretación musical, que ahora podemos conocer desde los parámetros estéticos y el horizonte de expectativas de cada época.

La presente antología se compone de sesenta y siete pistas (casi cuatro horas de música) que cubren, desde un punto de vista cronológico, la mayoría de las ediciones del festival, con excepción de las tres primeras (1997-1999) y las correspondientes a los años 2001, 2002, 2004, 2006 y 2012-2014, de las que no se dispone de material con la suficiente calidad técnica (sí que se conservan, para esos años, grabaciones de estudio). Salvo quince grabaciones (pistas 2, 6, 7, 11, 22, 24, 30, 36, 38, 40, 48, 51, 56, 65 y 66), realizadas por productoras independientes contratadas por el festival o por los propios artistas, las tomas de sonido han sido realizadas por el equipo técnico de Radio Nacional de España (RTVE), que grabó su primer concierto en el FeMAUB el 30 de noviembre de 2007, día de San Andrés, patrón de Baeza. Esta estrecha colaboración, constante hasta hoy, ha dado como resultado un corpus de cuarenta y ocho grabaciones de otros tantos

conciertos, que constituyen la columna vertebral de este proyecto. Además de las grabaciones de RTVE, también se han considerado treinta grabaciones más, casi todas audiovisuales, que dotan de mayor variedad, representatividad y profundidad histórica a esta compilación.

Las grabaciones de RTVE han sido responsabilidad de Rafael Martos Ramírez, quien asimismo es el encargado de la masterización de todo el recopilatorio y, por tanto, el artífice final de su sonoridad. La diversidad de espacios utilizados, la variable plantilla de los grupos y su cambiante disposición en escena, las características ambientales de cada concierto, así como los diferentes equipos de grabación utilizados –además de los propios avances de la tecnología de grabación en estas dos décadas– dan como resultado diferentes acústicas, unas más secas y otras más reverberantes, así como notables cambios de balance, dinámica, profundidad y espacialidad sonoras. En la medida de lo posible, se ha querido preservar estas singularidades, que otorgan un valor adicional a esta antología. De hecho, es justamente su consideración de grabaciones en vivo y con público, sin posibilidad de realizar repeticiones ni de modificar las tomas en postproducción, lo que confiere a estos registros toda su carga de espontaneidad,

inmediatez y verdad artística. Esta interacción social entre intérpretes y audiencias, mediatizada por las tecnologías de grabación, hace aflorar un conjunto de recursos expresivos de gran potencial para revivir –o simular, según los casos– la experiencia estética del concierto.

Aunque el contenido de esta recopilación ha sido cuidadosamente seleccionado con el propósito de reflejar la trayectoria del festival, aunando criterios de representatividad geográfica, cronológica y estilística de la música, calidad interpretativa, atributos técnicos de la toma e interés musicológico y artístico del repertorio, hay que tener en cuenta que el número de grabaciones disponibles es limitado con respecto al total de conciertos realizados en las sedes de Úbeda y Baeza hasta la fecha (331). No obstante, la antología es representativa del perfil del festival y su tradicional énfasis en los repertorios iberoamericanos menos transitados, ya sea por su procedencia o la de los compositores representados, o por el lugar de conservación de las fuentes musicales. Varias de las grabaciones son estrenos mundiales absolutos, en el sentido de que las interpretaciones se realizaron en primicia para el festival, no han sido grabadas ni repuestas con posterioridad o se basaron en transcripciones inéditas que no han sido utilizadas desde

entonces. De esta forma, se pone a disposición del público general un material de gran valor patrimonial que, con los matices sonoros del directo, permite rememorar acontecimientos relevantes de la historia del FeMAUB. Por citar algunos: el primer gran programa de recuperación y estreno en el año 2000 [51], el estreno de la ópera *Ifigenia in Aulide* [48], el primer concierto de polifonía celebrado en la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda [20] o la inauguración –tras su restauración– del órgano de la iglesia de San Andrés de Baeza [31], entre otros momentos únicos.

Con el propósito de dotar a la recopilación de un valor pedagógico que satisfaga tanto a aficionados a la música como a oyentes más avezados, las músicas se disponen siguiendo un orden aproximadamente cronológico y se agrupan en cinco bloques con títulos evocadores de los periodos fundamentales de la música histórica occidental. Estos rótulos se conciben como abiertas y sugestivas invitaciones a la escucha de la Edad Media (*I. La música como "scientia bene modulandi"*), el Renacimiento (*II. En la Edad del Humanismo*), el Barroco (*III. Entre los sentidos y la razón*) y los estilos galantes y clásicos (*IV. Elogio del gusto*). Aunque el uso de las grandes etiquetas histórico-artísticas y, en general, las cuestiones en

torno a la periodización se encuentran en discusión, la articulación de la historia en periodos resulta casi inevitable para hacerla inteligible y coherente, y la adopción de este esquema, en todo caso, no implica asumir automáticamente una visión teleológica, lineal o evolucionista. El uso de estas etiquetas como guías del itinerario de escucha propuesto es, también, la opción que mejor se adecúa a la finalidad divulgativa de esta recopilación. Un último bloque (*V. Tradiciones y confluencias*) refleja la creciente incorporación de las músicas populares o de tradición oral –en permanente interacción con sus contrapartidas eruditas– al universo de la denominada “música antigua”, así como ejemplos procedentes de otras latitudes culturales o de cronología más tardía. Hoy en día, la “música antigua” es más una categoría conceptual de límites difusos, a veces relacionada con el estado mental del intérprete, que un repertorio concreto asociado a una serie de periodos históricos o una forma específica de interpretar la música.

Nadie mejor que María del Ser Guillén para acometer –con la exhaustividad y el rigor que la caracterizan– un examen detenido de las grabaciones del festival, revisando cada pista segundo a segundo. Su amor por el trabajo bien hecho, su gran experiencia y su contacto cotidiano

con el mundo de la fonografía (como guionista y presentadora de varios programas de Radio Clásica, RTVE), aunado con su conocimiento directo del festival (como responsable de dirigir las retransmisiones en diferido de los conciertos grabados en las últimas ediciones) la convierten en la persona ideal para conducir el comisariado de esta selección musical. En las líneas que siguen, del Ser Guillén desgana los criterios específicos que se han empleado en la selección musical y nos desvela las grandes posibilidades de comunicación e impacto de las grabaciones en vivo, con su capacidad de apelación al oído y al intelecto a partes iguales, todo ello como complemento sintético al estudio más amplio incluido en el libro conmemorativo del festival. Gracias a su trabajo, y por supuesto al de las decenas de artistas participantes y a los ingenieros de grabación –esos “intérpretes silenciosos” a quienes, sin duda, también cabe atribuir un rol artístico–, tenemos este nuevo producto que testimonia la actividad del festival y que hace que esta variada muestra de músicas en vivo que un día resonaron en las piedras de Úbeda y Baeza adquiera ahora una nueva vida.

SELECCIÓN DE GRABACIONES EN VIVO DEL FeMAUB (2000-2020): REPRESENTACIÓN SONORA DE UN VIAJE INTELECTUAL Y COGNITIVO

María del SER GUILLÉN
Radio Clásica (RTVE)

A lo largo de sus veinticinco años de vida, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB) ha mantenido y mantiene firme su compromiso no solo con la cuidada labor musicológica que refleja cada edición y cada programa de concierto, sino también con la idea de ofrecer al público una variada muestra de músicas infrecuentes y de calidad de diferentes épocas tanto en su forma escrita como en su realización sonora, con una atención preferente al patrimonio musical iberoamericano. Así, a cada edición y a cada uno de los conciertos que la constituyen se le asigna un título que anuncia el planteamiento, el contenido o el hilo conductor de las obras interpretadas, los compositores objeto de atención y/o las fuentes a las que se ha accedido y de las que proceden las obras que lo conforman. Estas páginas musicales pertenecen a

un amplio repertorio que abarca desde la Edad Media hasta el siglo XXI, con una fuerte presencia de obras de los siglos XVII y XVIII. En este marco y en este contexto han tenido cabida también las grabaciones en vivo que se han realizado de varios de los conciertos programados a lo largo de prácticamente la totalidad de estos años.

En el amplio abanico de épocas y estilos a los que el FeMAUB viene atendiendo en cada una de sus ediciones, encontramos desde programas monográficos hasta otros misceláneos, enfoques más conceptuales sobre aspectos concretos de la historia de la música, celebraciones de efemérides históricas, culturales y musicales, y programas de estreno en tiempos modernos integrados total o parcialmente por obras recuperadas expresamente para su presentación en concierto, siempre en estrecha relación con los fenómenos sociales, económicos y políticos de la época a la que pertenecen. Muchos de estos programas de encargo, en ocasiones de repertorios marginales cuya elaboración ha implicado un trabajo previo de investigación y transcripción en diversos archivos para su interpretación –contando tanto con los propios intérpretes como con voces autorizadas del ámbito de la musicología nacional e internacional–, han adquirido formato discográfico, en concreto treinta y dos. Más del doble,

exactamente setenta y ocho, han sido objeto de retransmisiones radiofónicas y/o televisivas. Entre 2007 y 2020, son cuarenta y ocho las grabaciones en directo de conciertos completos del FeMAUB realizadas por Radio Nacional de España y transmitidas en Radio Clásica (RTVE), a las que se han añadido veinte grabaciones en vivo entre 2000 y 2020, incluyendo grabaciones de vídeo de Canal Sur Televisión (RTVA) y de productoras privadas (Productora RCOC, Producciones Estrépito, dbup.es Grabaciones Clásicas, Tubular Sonido), a instancias de varias instituciones como la Universidad de Jaén y el propio FeMAUB. A ellas se suman los conciertos transmitidos en *streaming* en la edición de 2020 a través del canal de YouTube y redes sociales del FeMAUB. Nos referimos a un total de setenta y dos grabaciones en directo objeto de escucha para la posterior selección musical que se presenta en este triple CD conmemorativo.

Estas grabaciones en vivo y retransmisiones se han realizado en perfecta comunión con otro de los principales valores de esta cita musical anual como es la localización de los conciertos en espacios monumentales de alto valor histórico-artístico. Así, el resultado artístico final, espontáneo e influido por las características acústicas, espaciales y de ambiente de cada

recinto, dota al conjunto de un pleno y profundo sentido que nos llega a través de estos registros. Aunque existen diferencias derivadas de forma natural por la propia arquitectura de cada escenario, todos ellos reúnen las condiciones indispensables para la grabación de los conciertos en vivo en términos de excelencia y, por tanto, de esta selección. Se aprecia una mayor cercanía y claridad de las líneas vocales e instrumentales en las grabaciones realizadas en las dos sedes oficiales del FeMAUB –el Auditorio del Hospital de Santiago (Úbeda) y el Auditorio de San Francisco (Baeza)–, y un mayor efecto en el volumen sonoro general en las también habituales Sacra Capilla de El Salvador (Úbeda), Iglesia de San Andrés (Baeza), Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares (Úbeda), Capilla de San Juan Evangelista (Baeza), e Iglesia de San Lorenzo (Úbeda) y, desde luego, en la Santa Iglesia Catedral de Jaén, en su Coro, e igualmente en la de Baeza. La diferencia es sustancial en los mismos términos en las grabaciones realizadas en el Teatro Montemar (Baeza), en el Paraninfo de la Antigua Universidad (Baeza), y en la Sala Pintor Elbo del Hospital de Santiago (Úbeda), en las que la cercanía del público también influye en el resultado sonoro final. Las circunstancias particulares de cada espacio son perfectamente resueltas por la cuidada toma de sonido para Radio Clásica

realizada por Rafael Martos Ramírez –junto a David Pérez García o Juan Carlos Fernández Fernández en función de las necesidades–, sin que haya afectado a la esencia o identidad de cada uno de ellos. Disponemos igualmente de los datos técnicos que muy amablemente Rafael Martos Ramírez nos facilitó: se ha utilizado un sistema digital multipista para su posterior edición –mezcla y masterización–, sin abandonar en ningún momento el entorno digital. El equipo de edición empleado ha sido ProTools y microfonía específica Neumann para la toma de sonido de instrumentos tipo SCHOEPS.

Todas las grabaciones en vivo realizadas en el festival, y desde luego las que forman parte de la cuidada selección que presenta este triple CD conmemorativo, realizada durante varios meses de intenso y exhaustivo trabajo con la escucha previa de la ingente cantidad de horas de música de la que constan los setenta y dos conciertos mencionados, ponen de relieve esas dimensiones de lo sonoro. Esta selección propone una audición semántica que permite interpretar un mensaje gracias a la importancia de su tangible realidad; una invitación al oyente a entenderla como la posibilidad de establecer equivalencias análogas entre la música y algún fenómeno esencialmente no musical, guiada por el establecimiento de

varios itinerarios de escucha orientados por los títulos asignados a cada uno de los bloques y mencionados previamente por Javier Marín-López. Se mantiene así otra de las señas de identidad del FeMAUB: un itinerario articulado que puede justificarse considerando la representación musical como un subsistema cerrado sin conexiones esenciales con otros dominios cognitivos; una fórmula nuclear para extraer elementos de un contexto de pensamiento y trasladarlo a otro más amplio que provoque la reflexión del juicio estético y cuyo planteamiento pretende no solo arrojar luz, sino generarla poniendo en valor el interés y la novedad de los programas, permitiendo la creación de un contexto psicológico amplio y proporcionando diversas soluciones artísticas. Para ello, se han aplicado cuatro criterios de selección estimados esenciales: excelencia en la toma, calidad interpretativa, calidad musical/interés del repertorio y diversidad de estilos, géneros, épocas, autores y geografías.

Es preciso señalar aquí que estos criterios, siempre presentes, se han ido adaptando también al laborioso proceso posterior del establecimiento de contacto con los artistas, transcritores y editoriales –realizado por Javier Marín-López y Ascensión Mazuela-Anguila–, y que no siempre ha

resultado fácil, pero que en ningún momento ha afectado al resultado artístico final en términos de excelencia que se pretendía. Presentamos, así, una condición de obra abierta tan estimulante como el rigor de sus normas, con una identidad y un sello propio que convierte sus efectos en una experiencia apasionante, simbólica y espiritual o, en otras palabras, en un ejercicio de crítica sensible y consciente entendida como toda una reflexión a nivel cultural.

***IN FEMAUENSIS FESTIVITATEM:* RESOUNDING MEMORIES OF A FESTIVAL**

Javier MARÍN-LÓPEZ
Early Music Festival of Úbeda & Baeza
University of Jaén

As part of a look back at the history of the Early Music Festival of Úbeda and Baeza (FeMAUB), which celebrates its twenty-fifth anniversary this year, this three-CD compilation brings together a selection of live concert recordings from the festival that allow us to approach some of its highlights in an intriguing way on disc. Likewise, it points to the importance of live recording as a relevant source for reconstructing the history of music festivals and for studying the music itself and its performance. Because of their high level of detail (much higher than that of written sources), sound recordings are widely considered the most comprehensive and perfect form of documenting any type of music as an art work in and of itself. This plays discursive and hermeneutic roles

beyond those of a sound container. At the same time, the recording, in particular that of a live performance, brings us closer, in a privileged manner, to the history of musical performance. This is an intimidating and unknown aspect of our past that we can approach through aesthetic criteria and by considering the performative norms of each period.

This anthology includes sixty-seven tracks—almost four hours of music—that cover, from a chronological point of view, most of the yearly festivals, with the exception of the first three (1997-1999), and those corresponding to 2001, 2002, 2004, 2006 and 2012-2014, from which no material of high enough technical quality is available (however, some studio recordings from those years are preserved). With the exception of fifteen tracks (2, 6, 7, 11, 22, 24, 30, 36, 38, 40, 48, 51, 56, 65 and 66), which were recorded by independent production companies hired by the festival or by the artists themselves, the sound capture was made by the technical team of Radio Nacional de España (RTVE). They recorded the FeMAUB for the first time on 30 November 2007, coinciding with the feast day of Saint Andrew, the patron saint of Baeza. This close collaboration, which has remained constant until today, has resulted in the recording of forty-eight concerts

that constitute the backbone of this project. In addition to the recordings of RTVE, thirty other recordings—most of them in audiovisual format—have been considered. They provide this compilation with a greater variety, representation, and historical depth.

Rafael Martos Ramírez was responsible for the recordings made by RTVE. He has also been the person in charge of mastering the complete album and is therefore the final author of its sound. The variety of spaces that have been used, the different sizes of the groups and their changing locations onstage, the spatial attributes of each concert, and the diversity of recording devices used—in addition to the technological advances in sound recording over the last two decades—have resulted in a variety of acoustics, drier to more reverberant, and in remarkable changes of balance, dynamics, sonic depth, and spatiality. As far as possible, these singularities have been preserved, as they provide this anthology with additional value. In fact, it is precisely this quality of a live recording with an audience and without possibility of repetition or postproduction modifications what gives these tracks their spontaneous character, immediacy and artistic truth. This social interaction between performers and audiences, mediated by recording

technologies, brings to the surface a variety of expressive resources which have a great potential to relive—or to simulate, in some cases—the aesthetic experience of the concert.

The contents of this compilation have been carefully selected with the purpose of reflecting the trajectory of the festival, combining criteria such as geographical, chronological and stylistic representation of the pieces, performance quality, technical attributes of the recording, and the musicological and artistic interest of the repertory. Even though the number of recordings that are available is limited in comparison with the total number of concerts that have taken place in Úbeda and Baeza up to today (331), this anthology is representative of the profile of the festival and its traditional emphasis on Latin American repertoires that are unusual because of their precedence of that of their composers, or owing to the place where the musical sources are preserved. Several recordings are world premieres, as they contain performances made for the first time in the context of the festival. Some of them have not been recorded not repeated later. Other pieces were based on unpublished transcriptions that have not been used since then. In this way, material of great value to heritage is being made available to the general public. This

material, with the nuances of sound from live performances, allows us to commemorate relevant events in the history of the FeMAUB, such as the first great premiere involving the recovery of heritage in 2000 [51], that of the opera *Ifigenia in Aulide* [48], the first polyphonic concert celebrated in the Sacred Chapel of El Salvador in Úbeda [20], or the inauguration—after its restoration—of the organ of the church of San Andrés in Baeza [31], among other unique moments.

In order to provide the compilation with a pedagogical value that benefits both music lovers and more seasoned audiences, the pieces are ordered chronologically and structured in five sections with titles that evoke the main periods of the history of Western music. These titles are intended to be open and suggestive invitations to listen to the Middle Ages (*I. Music as "scientia bene modulandi"*), the Renaissance (*II. In the Age of Humanism*), the Baroque (*III. Between the senses and reason*) and the Galant and classical styles (*IV. Praise of taste*). Although the use of historical and artistic labels, and in general the idea of periodization, are highly controversial, the division of history into periods is an essential instrument for making history understandable and coherent. In any case, the use of this chronological organization does not imply the assumption of

teleological, linear, or evolutionist perspectives. The use of these labels as a guide is considered to be the more appropriate option to the informative character of this compilation. The last section (*V. Traditions and Confluences*) reflects the increasing incorporation of popular musics and those transmitted through oral traditions—which are permanently interacting with their scholarly counterparts—into the universe of “early music”. This also includes examples from other cultural areas or from later periods. Currently, “early music” is more a conceptual category with blurred boundaries—which is sometimes related to the performer’s state of mind—than a particular repertory associated with a series of historical periods or a specific form of performing music.

There is no one better than María del Ser Guillén to undertake—with the tirelessness and rigor that characterize her—a detailed examination of the festival recordings, revising every second of each track. Her love for a job well done, her wide experience, and her daily contact with the world of phonography (as a scriptwriter and presenter of several programs of Radio Clásica, RTVE), in addition to her direct knowledge of the festival (as the person in charge of directing the deferred broadcasting of the concerts recorded in recent years), make her the ideal person to act as

the curator of this music selection. In what follows, she explains in detail the particular criteria that have been used in selecting the music and reveals the interesting possibilities of communication and impact of live recording, because of its capacity to appeal equally both to the ear and intellect. Her text acts as a complement to the longer study that she has written for the commemorative volume of the festival. Thanks to her work and, of course, to that of the dozens of artists who have participated and to the recording engineers—“silent performers” who also play an artistic role—, we have this new product that testifies to the activity of the festival and brings new life into the variety of musics that resounded in the architectural spaces of Úbeda and Baeza.

SELECTION OF LIVE RECORDINGS FROM THE FeMAUB (2000-2020): REPRESENTATION IN SOUND OF AN INTELLECTUAL AND COGNITIVE JOURNEY

María del SER GUILLÉN
Radio Clásica (RTVE)

Over its twenty-five-year history, the Early Music Festival of Úbeda and Baeza (FeMAUB) has maintained a firm commitment not only to the exacting musicological work reflected in each yearly festival and in each concert program, but also to the idea of providing the audience with a variety of unusual and high-quality musics from different periods, with especial attention to Latin American musical heritage. Consequently, a title is given to each concert—and also to each yearly festival—in order to inform us of the approach and contents of the concert, or the central thread running through the composers and works performed as well as their musical sources. The vast repertoire of the festival ranges from the Middle Ages to the twenty-first century, with a

strong presence of works from the seventeenth and eighteenth centuries. This is the context for this live recording of some of the concerts that took place throughout the festival's history.

The wide range of periods and musical styles that characterizes the repertoires performed in the FeMAUB includes monographic and miscellaneous programs, conceptual approaches to specific aspects of music history, celebrations of historical, cultural and musical events, and premieres. The latter are formed, in whole or in part, by works that were recovered especially for concert performance informed by the social, economic and political phenomena of the period under consideration. Thirty-two of these programs on commission—sometimes including marginal repertoires that require archival research and transcription by the performers themselves or else by Spanish or international musicologists—have been published in disc format. More than the double that number (68) have been broadcast via radio and television. Between 2007 and 2020, forty-eight live recordings of full concerts of the FeMAUB were broadcast by Radio Clásica (RTVE). Moreover, there are twenty live recordings made between 2000 and 2020, including video recordings made by Canal Sur Televisión (RTVA) and by private producers (Productora RCOC,

Producciones Estrépito, dbup.es Grabaciones Clásicas, Tubular Sonido) at the request of several institutions such as the University of Jaén and the FeMAUB itself. In addition to this, dozens of concerts were broadcast in streaming through the FeMAUB YouTube channel and social networks on the occasion of the 2020 edition of the festival. These add up to seventy-two live recordings that have been reviewed in order to select the musical pieces included in this three-CD commemorative album.

The concerts were recorded in monumental spaces of high historical and artistic value, so the final artistic result is spontaneous and shaped by the acoustic and spatial characteristics of each venue. This gives the selection a deep meaning. Although there are differences that resulted naturally from the architectural features of each venue, all the spaces fulfill the necessary requirements to produce live concert recordings in terms of excellence. Greater clarity and closeness to the vocal and instrumental lines is found in recordings of concerts performed in the two official venues of the FeMAUB: the Auditorium of the Hospital of Santiago in Úbeda and the Auditorium of San Francisco in Baeza. Greater effect in the overall sound volume is found in the concerts performed at the Sacred Chapel of El

Salvador (Úbeda), the church of San Andrés (Baeza), the church of Santa María de los Reales Alcázares (Úbeda), the chapel of San Juan Evangelista (Baeza), the church de San Lorenzo (Úbeda) and, particularly, in the choir area of Jaén and Baeza Cathedrals. Similarly, differences are substantial in the concerts recorded in the Montemar Theatre (Baeza), the Paraninfo of the Old University of Baeza, and the Pintor Elbo room of the Hospital of Santiago (Úbeda), where the closeness of the audience also has an impact on the final sound result. The particular challenges presented by each space are perfectly solved by the careful sound capture made by Rafael Martos Ramírez together with David Pérez García or Juan Carlos Fernández Fernández, depending on the particular necessities for Radio Clásica, without affecting the identity or essence of each space. The technical details kindly provided by Rafael Martos Ramírez are as follows: a multitrack digital system was used, so that later edition—mixing and mastering—is 'possible without leaving the digital environment. The edition devices that were drawn on are ProTools and Neumann specific microphones for the sound pick-up of instruments of the SCHOEPS type.

The careful selection presented here required several months of exhaustive work in

order to listen to the many hours of music that formed part of the seventy-two concerts mentioned above. This selection proposes a semantic listening, one that interprets a message, and it invites the listener to understand it as a possibility of establishing analogies between music and non-musical phenomena. This is achieved by the use of titles for each group of tracks, as Javier Marín-López explains in his text. In this way, one of the identifying marks of the FeMAUB is maintained: an established itinerary that can be justified if the musical representation is considered as a closed subsystem without essential links to other cognitive domains and as a nuclear formula to extract elements from a context of thought and to move it to another which is broader and which leads to think of the aesthetical aspect. This approach aims not only to shed light on the music, but also to create that light, by placing value on the interest and novelty of the programs, by allowing the creation of a broad psychological context, and by providing a variety of artistic solutions. To achieve this, four essential selection criteria have been used: excellence of the sound pick-up, performance quality, musical quality/interest of the repertory, and diversity of styles, genres, periods, authors and geographical settings.

It should also be noted that these criteria have been adapted to the laborious process of contacting the artists, transcribers and publishing houses—undertaken by Javier Marín-López and Ascensión Mazuela-Anguita. This process has not always been easy, but it has not affected the final artistic result in terms of excellence. We are presenting, therefore, an open work that is as exciting as it is rigorous, with an identity that leads to a passionate, symbolic and spiritual experience or, in other words, to an exercise of sensitive and conscious critique, understood as a reflection at the cultural level.

Edición / edition

Centro de Documentación Musical de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la
Junta de Andalucía
Serie "Documentos Sonoros del Patrimonio
Musical de Andalucía"

Producción / production

Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza

Productores ejecutivos / executive producers

Javier Marín-López
Ascensión Mazuela-Anguita

Espacios de grabación / recording venues

Diversas localizaciones de Úbeda, Baeza y Jaén, 8
de diciembre de 2000 a 13 de diciembre de 2020 /
*A variety of locations in Úbeda, Baeza and Jaén, 8
December 2000 to 13 December 2020*

Grabación e ingenieros de sonido / recording and sound engineers

ADMson, Jean-François Felter (Estrasburgo /
Strasbourg): [48]
Canal Sur Televisión (Sevilla / Seville): [7], [11], [30],
[51]
dbup.es Grabaciones Clásicas, Daniel Berlanga
Ramos (Murcia) [24], [36], [40]
Setentia Audiovisuales, Francisco Cuenca Alcaraz
(Torredonjimeno, Jaén): [22], [65]

Sonube Sonido e iluminación, Miguel Ángel
Moral Reyes (Úbeda, Jaén): [2]
Tubular Sonido, Rafael Martos Ramírez (Jaén): [6],
[38], [59], [66]
Radio Nacional de España, Rafael Martos Ramírez
(Jaén): el resto de pistas / the rest of tracks

Masterización / mastering

Rafael Martos Ramírez (Jaén)

Selección musical / musical selection

María del Ser Guillén, con la colaboración de /
with the collaboration of Javier Marín-López

Coordinación gráfica y editorial / art and booklet direction

Javier Marín-López

Texto / text

Javier Marín-López
María del Ser Guillén
English translation: Ascensión Mazuela-Anguita
Copy editor of English translation: Drew Edward
Davies

Imagen de cubierta / cover image

Nono Sánchez (Artifactum Soluciones Creativas)

Desarrollo gráfico / graphic development

Ignacio José Lizarán Rus

Con el patrocinio de / supported by

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Junta de Andalucía
Diputación Provincial de Jaén
Excmo. Ayuntamiento de Úbeda
Excmo. Ayuntamiento de Baeza
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad de Jaén
Centro Asociado "Andrés de Vandelvira" de la UNED en Jaén

Agradecimientos / acknowledgements

Isabel M.ª Ayala Herrera
Ana Cerrada Escurín
Juan Ángel Gómez Quesada
Juan Carlos Fernández Fernández
Ignacio José Lizarán Rus
Francisco Lorenzo Fraile de Manterola
Francisco Juan Martínez Rojas
Rafael Martos Ramírez
David Pérez García
Antonia Riquelme Gómez
Carlos Sandúa Mañu

Festival miembro de / member of

fest clásica

Y, en especial, a los titulares de los distintos espacios de grabación, a todos y cada uno de los intérpretes participantes, a los musicólogos responsables de las transcripciones musicales y a los directivos de las editoriales que publicaron las partituras de las músicas aquí grabadas, por su esfuerzo, su apoyo entusiasta y su autorización para incorporar sus respectivos trabajos en este CD recopilatorio de manera generosa y altruista.

And, in particular, to the owners of the different recording spaces, to each and every one of the performers, to the musicologists responsible for the musical transcriptions and to the directors of the publishing houses that edited the scores of the music recorded here, for their effort, their enthusiastic support and their authorization to incorporate their respective works in this compilation album in a generous and altruistic manner.

Con la colaboración de / with the collaboration of

El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB) nació en 1997 con el propósito de añadir un encuentro musical a los atractivos artísticos y culturales de ambas ciudades, declaradas conjuntamente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. La historia del festival va unida al paisaje urbano de Úbeda y Baeza y a los múltiples espacios renacentistas que sirven de auditorio. Además, desde la capitalidad cultural de Úbeda y Baeza, el FeMAUB se ha proyectado al territorio a través del Festival Vandelvira, acogiendo conciertos en diversos enclaves de la provincia de Jaén, muchos diseñados por el insigne arquitecto Andrés de Vandelvira (1505-1575). Desde sus orígenes ha apostado por la recuperación y difusión del patrimonio musical iberoamericano, dando a conocer por medio de conciertos de estreno y primeras grabaciones mundiales esa vasta y, a veces, olvidada parte de la cultura musical.

The Early Music Festival of Úbeda & Baeza (*Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza*, FeMAUB) was established in 1997 to act as a showcase for the artistic and cultural attractions of these two towns, both of which were jointly declared UNESCO World Heritage sites in 2003. The history of the festival is linked to the urban landscape of Úbeda and Baeza and to the numerous Renaissance spaces which serve as auditoriums. Moreover, the cultural centrality of Úbeda/Baeza allows the FeMAUB to impact the territory through the Vandelvira Festival, which hosts concerts in several sites of the Jaén province, many of them designed by the well-known architect Andrés de Vandelvira (1505-1575). From its origins, the FeMAUB has promoted the recovery and diffusion of the Ibero American musical heritage, making this vast, and sometimes forgotten, part of culture known by means of première concerts and new worldwide recordings.

Úbeda • Baeza
Patrimonio Mundial

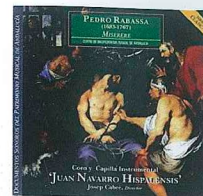
FeMAUB: Perfiles en Redes Sociales / Social Media Profiles

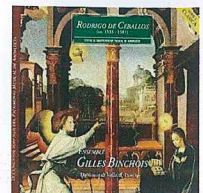
Grabación accesible en / Recording available on

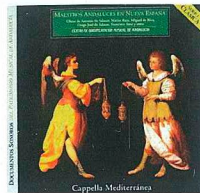
Grabaciones del FeMAUB en la Serie / Recordings of the FeMAUB in the "Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía" Series

Pedro Rabassa (1683-1767), Miserere. Coro y Capilla Instrumental "Juan Navarro Hispalensis", Josep Cabré (dir.). Almaviva, Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía, DS0135 (2002). 55:30. Textos del libreto / Texts in the booklet: Andrés Cea Galán. [V FeMAUB 2001].

Rodrigo de Ceballos (ca. 1533-1581). Ensemble Gilles Binchois, Dominique Vellard (dir.). Almaviva, Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía, DS0136 (2003). 1:06:29. Textos del libreto / Texts in the booklet: José López Calo. [VI FeMAUB 2002].

Maestros andaluces en Nueva España. Capella Mediterranea, Leonardo García Alarcón (dir.). Almaviva, Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía, DS139 (2004). 1:05:41. Textos del libreto / Texts in the booklet: Aurelio Tello. [VII FeMAUB 2003 y IX FeMAUB 2005].

Serpiente venenosa. Música en las catedrales de Málaga y Cádiz en el siglo XVIII. Orquesta Barroca de Sevilla y / and Coro Barroco de Andalucía, Diego Fasolis (dir.). Almaviva, Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía, DS150 (2007). 1:05:41. Textos del libreto / Texts in the booklet: Marcelino Díez Martínez. [X FeMAUB 2006].

Para información sobre el FeMAUB
For information about the FeMAUB
www.festivalubedaybaeza.com

Para información sobre la Serie "Documentos Sonoros"
For information about the "Documentos Sonoros" Series
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es