

#12

FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

TEMPORADA
2017-2018
DENBORALDIA

Jordi Savall

Las rutas de la esclavitud

HESPÈRION XXI

LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA

TEMBEMBE ENSAMBLE CONTINUO

Martes 6
Marzo 2018
20:00h/etan
2018ko martxoak 6,
asteartea

 FUNDACION
BALUARTE
FUNDAZIOA

CLÁSICO ENTRE LOS CLÁSICOS

Los amantes de lo clásico saben dónde encontrarse con sus gustos. Con todos los estilos, compositores, intérpretes, novedades y grabaciones históricas. Un lugar en el que si no encuentra la música que busca puede localizarla a través de su Servicio de Encargos. Ese espacio tiene nombre propio y lleva nuestra firma.

Su espacio de música de

El Corte Inglés

Clásico entre los Clásicos.

SIR SIMON RATTLE
LEOPOLD STOKOWSKI
MENDELSSOHN

BRAHMS

BACH

LEONARD BERNSTEIN

MOZART

CHAIKOVSKI

BEETHOVEN

HERBER VON KARAJAN

ZUBIN MEHTA

ROSSINI

DANIEL BARENBOIM

VERDI

LEVINE

WAGNER

CLAUDE MONCOURT

VIVALDI

KEITH MITCHELL

CHARLES DUTOIT

Las rutas de la esclavitud

Memorias de la Esclavitud 1444 – 1888
(África, Portugal, España y América Latina)

Dirección: Jordi Savall

INTÉRPRETES

Malí

Kassé Mady Diabaté,
Canto
Ballaké Sissoko,
Kora
Mamani Keita,
Nana Kouyaté,
Tanti Kouyaté,
Coristas

Madagascar

Rajery, *Valiha*

Marruecos

Driss el Maloumi, *Oud*

México / Colombia

**TEMBEMBE ENSAMBLE
CONTINUO**
Ada Coronel,
*Vihuela, Wasá,
Danza & Canto*
Leopoldo Novoa,
*Marimbol, Marimba
de chonta & Tiple colombiano*
Enrique Barona,
*Vihuela, Leona, Jarana,
Quijada de caballo,
Danza & Canto*

Ulises Martínez,
*Violín, Vihuela, Leona
& Canto*

Brasil

Maria Juliana Linhares,
Soprano
Zé Luis Nascimento,
Percusión

Argentina

Adriana Fernández,
Soprano

Venezuela

Iván García, *Bajo*

La Capella Reial de Catalunya

David Sagastume,
Contratenor
Lluís Vilamajó,
Tenor
Víctor Sordo,
Tenor
Daniele Carnovich,
Bajo

Hespèrion XXI

Pierre Hamon,
Flautas
Jean-Pierre Canihac,
Cornetto
Béatrice Delpierre,
Chirimía
Daniel Lassalle,
Sacabuche
Josep Borràs,
Bajón
Jordi Savall,
Viola de gamba soprano
Philippe Pierlot,
Viola de gamba baja
Xavier Puertas,
Violone
Xavier Díaz-Latorre,
*Tiorba, Guitarra
y Vihuela de mano*
Andrew Lawrence-King,
Arpa barroca española
Pedro Estevan,
Percusión

Recitador:

Emilio Buale

DURACIÓN APROXIMADA

Parte I: 50 MIN. / Descanso / Parte II: 45 MIN.

Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Institut Ramon Llull y la Unesco.

PARTE I

Música: Percusión

Recitado (0): Aristóteles, Política.

Música: Kora & Valiha

Recitado (1): 1444. Crónica del descubrimiento y la conquista de Guinea.

Anónimo (Mali) – Djonya (Introducción) – Lazir Sinval (Brasil, tradición africana) – Vida ao Jonga (Jonga da Serrinha)

Música: Guitar (Romanesca)

Recitado (2): 1505. El 15 de septiembre, el rey Fernando el Católico escribe una carta a Nicolás de Ovando.

Mateo Flecha, el Viejo / Son jarocho (trad.) – La Negrina-Gugurumbé y Los Negritos – Anónimo (Mali) – Manden Mandinkadenou (Canto de griot)

Música: Valiha

Recitado (3): 1620. Los primeros esclavos africanos llegan a las colonias inglesas.

Tradicional / Erivan Araújo (Brasil) – Canto de Guerreiro (Caboclinho paraibano) – Tradicional (Pacífico, Colombia) – Velo que bonito (o San Antonio) (Canto sacro)

Música: Percusión

Recitado (4): 1657. Richard Ligon publica *A True and Exact History of the Island of Barbadoes* en Londres.

Tradicional / Escurinho (Brasil) – Saí da casa (Ciranda) – Juan Gutiérrez de Padilla (Mss. Puebla, 1657) – Tambalagumbá (Negrilla)

Música: Tambores muy lentos

Recitado (5): 1661. Los castigos de los esclavos contemplados en el *Código de esclavitud de Barbados*.

Canción de esclavos americana – Follow the drinking gourd – Fray Filipe da Madre de Deus – Negro a 5: Antonya, Flaciqüia, Gasipà

Música: Kora y Oud

Recitado (6): 1685. El *Código Negro* promulgado por Luis XIV se impuso hasta 1848.

Anónimo (Mali) – Sinanon Saran (Canto de griot)

Las piezas africanas del programa son de tradición oral y sus letras son, en parte, improvisadas

Selección de músicas de Mali: Kassé Mady Diabaté y Violet Diallo
(Las composiciones y arreglos de Kassé Mady Diabaté son publicados por Carthage Music Ltd.)

Selección de músicas de México y Colombia: Leopoldo Novoa

Selección de músicas de Brasil: Maria Juliana Linhares

PARTE II

Música: Malimba

Recitado (7): 1748. Montesquieu,
De la esclavitud de los negros.

*Anónimo (Madagascar) – Awal
(instrumental y vocal) – Roque
Jacinto de Chavarría (Sucre, 1718)
– Los Indios: ¡Fuera, fuera!
¡Háganles lugar!*

Música: Guitarra

Recitado (8): 1772. Raynal, *Historia
filosófica y política de los asentamientos
y el comercio de los europeos en las dos
Indias.*

*Trad. / Paulo Ró y Águia Mendes
(Brasil) – Bom de Briga (Maracatu e
Samba)*

Música: Oud

Recitado (9): 1782. La esclava Belinda
solicita al Congreso de Massachusetts
una pensión.

*Anónimo (Malí) – Simbo (Canto
de griot)*

Música: Kora y Valiha

Recitado (10): 1848. Decreto de abolición
de la esclavitud.

*Anónimo, Códice Trujillo (Perú, Bolivia)
– Tonada El Congo: A la mar me llevan*

Música: Percusión

Recitado (11): 1855. Carta de Abraham
Lincoln a Joshua Speed, amigo personal
y propietario de esclavos en Kentucky.

*John Newton (1779) / William Walker
(1835) – Canción espiritual: Amazing
grace*

Conclusión

Recitado (12): 1963. Por qué no podemos
esperar, de Martin Luther-King.

*Canción de esclavos americana –
Another man done gone – Anónimo
(Malí) – Touramakan (Canto
de griot)*

Selección, adaptación de los textos y de la cronología: Sergi Grau y Manuel Forcano

Concepción del programa y selección final de las músicas: Jordi Savall

Biografías disponibles en:

www.baluart.com/cas/espectaculos-y-conciertos/calendario-de-espectaculos/jordi-savall

Las rutas de la esclavitud

A pesar de que durante cerca de cuatro siglos, desde 1492 hasta 1888 (año en el que se abolió la esclavitud en Brasil), los países europeos deportaron a más de 25 millones de africanos hacia la esclavitud, el público general no tiene lo suficientemente presente este periodo —uno de los más dolorosos de la humanidad—. Aquellos hombres, mujeres y niños que fueron sacados brutalmente de sus pueblos en el continente africano y en Madagascar hacia las colonias europeas solo llevaron consigo su cultura de origen: sus creencias religiosas, su medicina tradicional, sus costumbres culinarias y las canciones y bailes, que se preservaron en los nuevos destinos llamados asentamientos o plantaciones. Intentaremos evocar algunos de esos trágicos momentos a través de las emociones y la energía vital de la música.

¿Pero cómo es posible que las personas esclavizadas aún quisieran cantar y bailar?

La respuesta es muy sencilla: el canto y el baile al ritmo de la música abrían un espacio para la expresión y la libertad. Era una manera de manifestar sus dichas e infortunios, su sufrimiento y esperanza. Para todas esas gentes con orígenes e idiomas diametralmente opuestos, el canto y el baile proporcionaban un universo compartido y una forma de resistirse a la negación de su humanidad.

En este concierto, la música viva, heredera de las antiguas tradiciones de los descendientes de esos esclavos que dejaron huellas profundas en la memoria de los pueblos afectados, desde las costas de África Occidental, hasta Brasil, México y las islas del Caribe, entablará un diálogo con formas musicales hispánicas y europeas inspiradas en los cantos y bailes de los esclavos, indígenas y pueblos de todo tipo de mezcla racial. La herencia africana

y americana se combina así con elementos importados y tomados de la época renacentista y barroca de Europa.

Gracias a la sorprendente fuerza vital y la profunda emotividad de la música, logramos evocar la historia de la segunda etapa del “comercio triangular” y el tráfico de esclavos que aún perdura en la memoria de los descendientes de las víctimas de Brasil (jongos, caboclinhos paraibanos, ciranda, maracatu y samba), Mali (chants griotes), Colombia, México y Bolivia (tradicionales cantes y bailes africanos). El testimonio de la colaboración más o menos forzada de los esclavos en la liturgia de las iglesias del Nuevo Mundo se ve representado en Villancicos de negros, Villancicos de indios y Negrillas, canciones cristianas compuestas por Mateo Flecha el Viejo (la negrina), Juan Gutiérrez de Padilla (manuscritos del Pueblo), Juan de Araujo, Roque Jacinto de Chavarría y fray Filipe da Madre de Deus, entre otros, que surgen de una cultura de conquista y evangelización forzosa.

En este programa, nuestro objetivo es mantener viva la memoria de esta tragedia humana y rendir homenaje a las víctimas de la terrible trata de millones de hombres, mujeres y niños africanos que fueron deportados sistemáticamente durante siglos. No debemos olvidar que el “comercio triangular” que unió a África, Europa y el Nuevo Mundo y que apuntaló el crecimiento económico de las principales naciones de Europa y sus colonias en América, no se abolió sino a finales del siglo XIX. Posiblemente las potencias de hoy —que tanto se beneficiaron del trabajo gratuito de los esclavos en tiempos coloniales— deberían reflexionar acerca de su responsabilidad en la difícil situación actual de los pueblos africanos y proponer soluciones más eficientes y humanas ante los problemas de inmigración clandestina hacia el sur de Europa.

Escuchemos los ritmos y las canciones que nos traen a la memoria aquella historia forjada en el sufrimiento, cuando la música llegó a ser un medio de supervivencia y, por fortuna para todos nosotros, el único remanso de paz, consuelo y esperanza.

Jordi Savall

Esklabotzaren ibilbideak

la lau mendean zehar, 1492 eta 1888 artean (urte horretan ezeztatu zen esklabotasuna Brasilen), Europako herrialdeek 25 milioi afrikar baino gehiago deportatu bazituzten ere esklabotzarako, herritarrek, oro har, ez dute nahiko presente aldi hori —gizateriaren aldi mingarrienetako bat—. Europako kolonietara bidaltzeko, Afrika kontinentean eta Madagaskarren beren herrietatik basatiki aterarazi zituzten gizon, emakume eta haur haiek jatorrizko kultura besterik ez zuten eraman berekin: erlijio sinesmenak, medikuntza tradizionala, sukaldaritzako ohiturak, eta abestiak eta dantzak, kokaleku edo plantazio esaten zieten helmuga berrietan gorde zituztenak. Zorigaitzoko une horietako batzuk gogora ekartzen saiatuko gara, musikaren bizi-energiaren eta emozioen bidez.

Baina nola liteke esklabo bihurtutako pertsonak abesteko eta dantzatzeko gogoia izatea?

Erantzuna oso erraza eta sinplea da: kantuak eta dantzak, musikaren erritmoan, adierazpiderako eta askatasunerako tarte bat zabaltzen zuten. Zoriona eta zoritxarra, sufrimendua eta itxaropena adierazteko modu bat zen. Guztiz kontrakoak ziren jatorriak eta hizkuntzak zituzten pertsona haientzat guztientzat, kantuak eta dantzak unibertso partekatu bat ematen zuten eta bai beren gizatasuna ukatzeari kontra egiteko era bat ere.

Kontzertu honetan, musika biziak —ukitutako herrietako memorian aztarna sakonak utzi zituzten esklabo horien ondorengoen tradizio zaharren oinordekoa, Mendebaldeko Afrikako kostaldeetatik Brasil, Mexiko eta Karibeko uharteetaraino— elkarriketa abiaraziko du esklaboen, indigenen eta arraza-nahasketa mota orotako herrien kantuetan eta dantzetan ideia hartutako musi-

ka-forma hispaniko eta europarrekin. Hartara, Afrikako eta Ameriketako oinordetza elementu inportatuekin eta Europako Berpizkundeko eta barroko garaitik hartutakoekin konbinatuko da.

Musikaren hunkiberatasun sakonari eta bizi-indar harrigarriari esker, “merkataritza triangeluarraren” bigarren etaparen historia eta Brasilgo (jongo, caboclinho paraibano, ciranda, maracatu eta sanba), Maliko (chant de griot), Kolonbia, Mexiko eta Boliviako (Afrikako dantza eta kanta tradizionalak) biktimen ondorengoan memoria oraindik irauten duen esklaboaren trafikoaren historia gogora ekartzea lortzen dugu. Mundu Berriko elizetako liturgian esklaboaren elkarlan behartutakoaren, gehiago edo gutxiago behartutakoaren, lekukotza beltzen gabon kantetan, indiarren gabon kantetan eta negrilletan adierazita ikusten da, besteak beste, Mateo Flecha “Zaharrak” (La negrina), Juan Gutiérrez de Padillak (Manuscritos del Pueblo), Juan de Araujok, Roque Jacinto de Chavarríak eta frai Filipe da Madre de Deusek ondutakoetan, konkistako eta bortxazko ebanjelizatze kultura batetik sortutakoetan.

Programa honetan, gure helburua da giza tragedia honen memoriari bizirik eustea eta omenaldia egitea zenbait mendean sistematikoki deportatu zituzten milioika afrikar gizon, emakume eta haurren salerosketa izugarriaren biktimei. Ez dugu ahaztu behar Afrika, Europa eta Mundu Berria batu zituen “merkataritza triangeluarra”, eta Europako nazio nagusien eta Ameriketako kolonien hazkunde ekonomikoa zurkaiztu zuena, ez zela ezeztatu XIX. mendearen amaiera arte. Beharbada, egungo potentziek —kolonien garaian esklaboaren doako lanari hainbesteko etekina atera ziotenak— gogoeta egin beharko lukete Afrikako herrien egungo egoera zailean duten erantzukizunaz, eta konponbide eraginkorragoak eta humanoagoak proposatu beharko lituzkete Europaren hegoalderantzko isilpeko immigrazioaren arazoan aurrean.

Sufrimenduan eratutako historia hura gogora ekartzen diguten erritmoak eta abestiak entzun ditzagun, musika bizirik irauteko birtartekoa izan zenean eta, zorionez gu guztiontzat, bakezko, pozbezko eta itxaropenezko leku bakarra izan zenean eratutakoak.

Jordi Savall

#13

FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

TEMPORADA
2017-2018
DENBORALDIA

PRÓXIMO ESPECTÁCULO

Ariodante
de G.F. Haendel
Ópera en concierto

LES ARTS FLORISSANTS
DIRECTOR: WILLIAM CHRISTIE

Viernes 16
Marzo 2018
20:00h/etan
2018ko martxoak 16,
ostirala

 FUNDACION
BALUARTE
FUNDAZIOA

f FUNDACION
BALUARTE
FUNDAZIOA

Nafarroako
Gobernua Gobierno
de Navarra

Obra Social "la Caixa"

FUNDACIÓN
CAJANAVARRA

 AUTOPISTAS
DE NAVARRA

El Corte Inglés

 Fundación
IBERDROLA

Coca-Cola

nedgia
Navarra
grupo San Natural Energy

MONDRAGON

FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA
TEMPORADA 2017-2018 DENBORALDIA

Más información:

T. 948 066 066

www.fundacionbaluarte.com

www.baluarte.com