

POESÍA MÍSTICA DE SANTA TERESA DE JESÚS Y SAN JUAN DE LA CRUZ EN LA MÚSICA DE LOS SIGLOS XX y XXI

1. Cántico de la esposa

S. Juan de la Cruz

2. Cantar del Alma

S. Juan de la Cruz

3. Música Callada I

piano solo

4. Noche oscura

S. Juan de la Cruz

5. Intermezzo II

piano solo

6. Dilectus meus mihi

S. Teresa de Jesús

7. Música Callada III

piano solo

EXCLAMACIONES

S. Teresa de Jesús

8. ¡Oh vida, vida!

9. ¡Ay de mí, Señor!

10. ¡Oh mortales, volved en vosotros!

11. ¡Oh Dios mío y mi sabiduría!

12. Música Callada XVI

piano solo

13. Muero porque no muero

S. Teresa de Jesús

Joaquín Rodrigo

(1901-1999)

Federico Mompou

(1893-1987)

Jesús Torres

(1965)

Bernardino Cerrato

(1960)

Federico Mompou

(1893-1987)

Manuel García Morante

(1937)

Federico Mompou

(1893-1987)

Giancarlo Menotti

(1911-2007)

POESÍA MÍSTICA en la música de los siglos XX y XXI

*Jejñ. "de la + jejñ. "de la + jejñ. "de la +
la de je fus te re ja de je fus te re ja de je
"ñ. "de la + jejñ. "de la + jejñ."
de je fus te re ja de je fus te re
+ jejñ. "de la + jejñ
"te re ja de je fus te
+ jejñ. "de la"
re re ja de je
ñ. "de la
la*

Soprano Azucena López

Piano Karina Azizova

Quiero dedicarle este CD al Carmelita Descalzo Padre Antonio Bernaldo de Quirós, por su humildad y generosidad, por su inquietud musical y espiritual, por su investigación y recopilación de la poesía mística ligada a la música de nuestro tiempo. También le agradezco su ayuda en la búsqueda de partituras para la realización de este proyecto.

Azucena López

NOTAS AL PROGRAMA

Con ocasión del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, queremos celebrar su figura junto a la de San Juan de la Cruz –al que la une tanto la amistad como un lugar parecido en la historia de la literatura– a través de un CD que recoge obras musicales de compositores de los siglos XX y XXI de diferentes estéticas, estilos y tendencias, que se inspiraron en sus versos.

Dentro de la producción literaria teresiana –con títulos como el *Libro de su vida*, *Camino de la perfección* o *Las moradas*, escritos con un lenguaje sencillo y directo– la obra poética ocupa una porción mínima y, sin embargo, ha alcanzado una enorme fama. Santa Teresa, que era, como decían en su tiempo, buena trazadora de versos, componía generalmente para recreación

de sus monjas pero también para explayarse y dar salida a su enorme vida interior. Pese a la importancia de Santa Teresa y San Juan en la cultura española, sus poesías han tardado cuatro siglos en adentrarse en el mundo de la música. Los músicos anteriores al siglo XX les dedicarían por supuesto piezas litúrgicas en gregoriano pero sus versos, al no estar escritos en latín, no pudieron ser musicados para actos de la liturgia católica, lo cual no impidió que multitud de celebraciones piadosas, triduos y novenas se nutrieran de canciones que contenían sus poemas. Pero ha sido en el siglo XX cuando se han vuelto a cantar las poesías de estos santos tal como se hiciera otrora, con músicas robadas incluso de cualquier canción de la época.

Historiadores de música española afirman que el estreno en 1924 del *Retablo de Maese Pedro*, de Manuel de Falla, influyó enor-

memente en los compositores españoles y les hizo volver los ojos hacia la literatura y la música del Renacimiento Español. A partir de entonces el acercamiento de los músicos a la poesía de los dos místicos se incrementó hasta límites insospechados.

Por último, en 1942, fecha del centenario del nacimiento de San Juan de la Cruz, el empeño e impulso de Dámaso Alonso en el reconocimiento de estos dos grandes poetas contribuyó aún más a su difusión en ámbitos musicales. Hoy por hoy se puede afirmar que están incluidas en ca-

tálogos personales de grandes compositores, en programaciones de importantes conciertos y, por tanto y para siempre, en la Historia de la Música.

En este CD, concebido para ensalzar la poesía de Santa Teresa y San Juan que, además de grandes figuras de la Iglesia Católica, se revelaron dos grandes poetas místicos, intentamos trasladar al oyente al mundo poético que habitó Santa Teresa mediante el lenguaje musical de nuestra época.

Fernando de Diego

NOTAS A LA MÚSICA

Cántico de la Esposa,
de San Juan de la Cruz
Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Utiliza para esta obra las cuatro primeras estrofas del Cántico Espiritual que San Juan de la Cruz compuso en la cárcel de Toledo como escapatoria a la soledad y el aislamiento a que estuvo sometido durante nueve meses entre finales del 1577 y mediados de 1578. Joaquín

Rodrigo busca en cada estrofa su espíritu, su ambiente. En la primera se nota el sentido suspensivo de la pregunta, los dibujos interrogantes del piano y el grito desesperado y frustrado de la esposa al decir “salí tras ti clamando y ya eras ido”. En la segunda estrofa el piano sigue dibujando interrogaciones, ahora más apremiantes, y la voz se vuelve inquieta y anhelante. En la tercera la música se robustece para expresar que no habrá obstáculos que le hagan retroceder. Éste es el momento culminante de la obra. Finalmente,

en la cuarta estrofa, la voz se hace otra vez suplicante y el piano termina repitiendo las mismas interrogaciones primeras.

Cantar del Alma, Música Callada,
de San Juan de la Cruz
Federico Mompou (1893-1987)

Compositor y pianista, demostró una especial predilección por la poesía de San Juan de la Cruz. Además del “Cantar del Alma”, compuso durante varios años, de 1959 a 1967 un gran número de piezas cortas para piano recogidas en 4 cuadernos con el título “Música Callada”, tomado del famoso verso del “Cántico” de San Juan de la Cruz. Son 28 piezas, cada una de las cuales es admirable como fruto de inspiración concisa y concreta, mientras que el conjunto es todo un universo sonoro y expresivo de hondo alcance. “Cantar del Alma” data de 1951. Compuesta originalmente para coro mixto, soprano y órgano, existen varias versiones revisadas por el autor: para coro a capella y soprano y para voz y piano. En la versión para voz y piano, la partitura de la soprano solista está escrita en ritmo libre, a modo de semitonado, en estilo modal y casi gregoriano, sin acompañamiento instrumental.

Noche oscura,
de San Juan de la Cruz
Jesús Torres (1965)

San Juan de la Cruz escribe este poema como un acto de amor, de unión, hacia Dios; en octubre de 2006 pongo música a este fascinante texto en un acto de amor hacia una persona que había conocido pocos meses antes. Poesía y música están íntimamente ligados, por lo tanto, en esta noche de los sentidos y del espíritu; el éxtasis místico del poeta se refleja en una música contemplativa, recogida, y con una línea melódica que, salvo en breves pasajes con más intensidad dramática, transcurre por el camino de la intimidad y el lirismo.

Dilectus Meus Mihi, Intermezzo II,
de Santa Teresa de Jesús
Bernardino Cerrato (1960)

Este poema de Santa Teresa de Jesús atrajo mi atención porque nos presenta un amor profundo cuya verdadera naturaleza mística se desvela, claramente, tan sólo en el final del texto. Este aspecto, en mi opinión, pone de manifiesto cómo podía llegar a ser “pasional” el amor místico que

la santa profesaba hacia Dios. A la hora de musicar el poema he intentado reflejar esa visión apasionada de su amor hacia la divinidad. *Intermezzo II*, fue concebido como una pieza para piano, que formara parte de un proyecto basado en la poesía mística de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Partiendo de esta premisa, compuse esta pieza contemplativa en la cual una idea melódica se apoya sobre un fondo rítmico-melódico cuya configuración varía mínimamente.

Exclamaciones, de Santa Teresa de Jesús
Manuel García Morante (1937)

En 1588 Fray Luis de León editó tres obras de Santa Teresa rescatadas de la Inquisición: “Autobiografía”, “Camino de Perfección” y “Las Moradas”. Como apéndice a este último libro, unas exclamaciones que constituyen una muestra magnífica de las oraciones de Santa Teresa. Manuel García Morante hace una original elección al decantarse por estos textos, puesto que no son poesías. Precisamente, esto da pie para componer una música más libre. Los fragmentos escogidos pertenecen a las

exclamaciones 1, 15, 12 y 17. La primera exclamación “¡Oh, vida, vida...!” expresa la extrañeza de vivir lejos de la fuente de la vida. La música es modal. La segunda exclamación “¡Ay de mí, Señor...!” los dos mundos que establece el destierro quedan reflejados en una música polimodal: el bajo del piano sugiere un modo y la melodía otro, aunque al final se impone la unión. La tercera exclamación “¡Oh mortales, volved en vosotros...!” expresa extrañeza de luchar contra el propio rey. Por último, la cuarta exclamación “¡Oh Dios mío y mi sabiduría...!” Canta la conformidad confiada con lo que Dios da, caracterizándose por un final en el que la música se desenvuelve plácidamente, sin cambios.

Muero porque no muero,
de Santa Teresa de Jesús
Gian Carlo Menotti (1911-2007)

Muero porque no muero es el verso-estribillo de una de las dos poesías más populares de Santa Teresa. Está escrita en estrofas de 7 versos, consta de 8 estrofas, más una

tercerilla de entrada, forma de estrofa muy popular durante los siglos XV y XVI. La presente obra Menotti la compuso para el V centenario de la muerte de Santa Teresa en 1982, por encargo de la Orden del Carmen en Norteamérica. Fue publicada en 1985. Menotti ha compuesto música para las 8 estrofas de la poesía. Cada estrofa tiene su sentido y pide una música distinta. Entre

estrofa y estrofa siempre hay un pequeño intermedio instrumental para descanso de la voz. En el trazado de sus melodías se nota su mano maestra, con giros sumamente expresivos. La armonía, entre modal y tonal es muy libre, muy rica y colorista. En origen es una obra para soprano solista, coro y orquesta. Esta es una versión para soprano y piano.

CÁNTICO DE LA ESPOSA

San Juan de la Cruz (1542-1591)

¿Adónde te escondiste, Amado,
y me dejaste con gemido?
Como ciervo huiste,
habiéndome ferido;
salí tras ti clamando,
y ya eras ido.

Pastores los que fuéredes,
allá por las majadas al otro,
si por ventura vieredes,
aquel que yo más quiero, decidle
que adolezco, peno y muero.

Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;

ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.

¡Oh bosques y espesuras,
plantados por la mano del Amado!
¡Oh prado de verduras, de flores esmaltado,
decid si por vosotros ha pasado!

CANTAR DEL ALMA

San Juan de la Cruz (1542-1591)

Aquella eterna fuente está escondida,
qué bien sé yo dó tiene su manida,
aunque es de noche.

Su origen no lo sé, pues no le tiene,
mas sé que todo origen della viene,

aunque es de noche.
Sé que no puede ser cosa tan bella,
y que cielos y tierra beben della,
aunque es de noche.

Sé ser tan caudalosas sus corrientes,
que infiernos, cielos riegan, y las gentes,
aunque es de noche.

El corriente que nace de esta fuente
bien sé que es tan capaz y tan potente,
aunque es de noche.

Aquesta viva fuente que yo deseo
en este pan de vida yo la veo,
aunque es de noche.

Aquella fuente está escondida,
qué bien sé yo dó tiene su manida,
su origen no lo sé,
más sé que todo origen,
origen de ella viene.

NOCHE OSCURA

San Juan de la Cruz (1542-1591)

En una noche oscura,
con ansias en amores inflamada,
(¡oh dichosa ventura!)
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.

A oscuras y segura,
por la secreta escala disfrazada,
(¡oh dichosa ventura!)
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.

En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz ni guía
sino la que en el corazón ardía.

Aquésta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.

¡Oh noche que me guiaste!,
¡oh noche amable más que el alborada!,
¡oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!

En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.

El aire de la almena,

cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.

Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo, y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

DILECTUS MEUS MIHI
Santa Teresa de Jesús (1515- 1582)

Ya toda me entregué y di,
y de tal suerte he trocado,
que es mi Amado para mí,
y yo soy para mi Amado.

Cuando el dulce Cazador
me tiró y dejó rendida,
en los brazos del amor
mi alma quedó caída,
y cobrando nueva vida
de tal manera he trocado,
que es mi Amado para mí,
y yo soy para mi Amado.

Hirióme con una flecha
enherbolada de amor,
y mi alma quedó hecha

una con su Criador;
ya yo no quiero otro amor,
pues a mi Dios me he entregado,
y mi Amado es para mí,
y yo soy para mi amado.

EXCLAMACIONES
Santa Teresa de Jesús (1515- 1582)

1. ¡OH VIDA, VIDA!
¡Oh vida, vida!
¿cómo puedes sustentarte,
estando ausente de tu vida?
En tanta soledad,
¿en que te empleas?
¿qué haces, pues todas tus obras
son imperfectas y faltas?
¿Qué te consuela?
¡Oh, ánima mía!
en este tempestuoso mar.

2. ¡AY DE MI, SEÑOR!
¡Ay de mi, ay de mi Señor,
que es muy largo este destierro
y pásase con grandes penalidades
del deseo de mi Dios.
Señor, ¿qué hará un alma
metida en esta cárcel?
¡Oh Jesús,
que larga es la vida del hombre,
aunque se dice que es breve!

Breve, mi Dios
para ganar con ella
vida que no se puede acabar,
más muy larga,
para el alma que se desea ver
en la presencia de su Dios.

3. ¡OH MORTALES, VOLVED EN
VOSOTROS!
¡Oh mortales! volved,
volved en vosotros,
mirad a vuestro Rey,
que ahora le hallareis manso.
Acábese ya tanta maldad,
vuélvanse vuestras furias y fuerzas,
contra quien os hace la guerra
y os quiere quitar vuestro mayorazgo.
Tornad, tornad en vosotros,
abrid los ojos,
pedid con grandes clamores y lágrimas,
luz a quien la dio al mundo.

4. ¡OH DIOS MÍO Y MI SABIDURÍA!
¡Oh, Dios mío
y mi sabiduría infinita,
sin medida y sin tasa,
y sobre todos los entendimientos
angélicos y humanos.
¡Oh, Amor que me amas
más de lo que yo
me puedo amar ni entiendo,

para qué quiero Señor,
desear más de lo que vos
quisierais darme.

MUERO PORQUE NO MUERO
Santa Teresa de Jesús (1515- 1582)
*Cantata (Dedicada a las hnas. Carmelitas
descalzas de Santa Teresa)*

Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.

Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor
porque vivo nel Señor,
que me quiso para sí.

Cuando el corazón le di
puso en él este letrado:
que muero porque no muero.

Esta divina prisión
del amor en que yo vivo,
ha hecho a Dios mi cautivo
y libre mi corazón.
Y causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero,
que muero porque no muero.

¡Ay qué larga es esta vida!

¡Ay qué duros estos destierros!
jesta cárcel, estos hierros,
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
me causa dolor tan fiero,
que muero porque no muero.

¡Ay que vida tan amarga,
do no se goza el Señor!
porque si es dulce el amor,
no lo es la esperanza larga.
Quíteme Dios esta carga,
más pesada que el acero,
que muero porque no muero.

Sólo con la confianza vivo
de que he de morir,
porque muriendo, el vivir
me asegura mi esperanza.
Muerte, do el vivir se alcanza,
no te tardes que te espero,
que muero porque no muero.
Mira que el amor es fuerte:
vida, no me seas molesta;

mira que sólo te resta,
para ganarte, perderte.
Venga ya la dulce muerte,
venga el morir muy ligero,
que muero porque no muero.

Aquella vida de arriba,
que es la vida verdadera,
hasta que esta vida muera,
no se goza estando viva.

Muerte, muerte,
no me seas esquivo;
viva muriendo primero,
que muero porque no muero.

Vida,
¿qué puedo yo darle a mi Dios
que vive en mí,
si no es perderte a ti,
para mejor a él gozarle?
Quiero muriendo alcanzarle,
pues a él sólo es al que quiero;
que muero porque no muero.

AZUCENA LÓPEZ soprano

Nacida en Ávila, realizó sus estudios en el Real Conservatorio de Música y en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Continuó su formación con A. Chamorro, P. Harrison, Ian Baar, J. Arregui, realizando cursos de perfeccionamiento y estilo con A. Kraus, Rose M. Meister, V. de los Ángeles, E. Abad, M. Zanetti, E. Ferrari y M. Burgueras, entre otros.

Especialmente interesada en la música de cámara, colabora con distintos intérpretes: Trío Sphor, Grupo Nereidas, Grupo Hidrópicus, Galanura Trío. Ha ofrecido recitales de lied, canción española, ópera y zarzuela acompañada por pianistas como Paloma Camacho, M. Burgueras, K. Azizova, Margherita Volpe.

Junto a Karina Azizova y el guitarrista Hugo Enrique ha ofrecido recitales sobre la lírica de Santa Teresa y San Juan de la Cruz: Edades del Hombre (2004); Encuentro de Teólogos en Iglesia de San Francisco, Ávila (2006); Iglesia de San Martín, Arévalo, Fundación Canal, Festival de Música Sacra, Madrid (2014); Auditorio de San Juan de la Cruz en Fontiveros y en los Institutos Cervantes de Bremen, Nápoles y Man-

chester. Desde 1992 es miembro titular del Coro de la Comunidad de Madrid, actuando en calidad de solista en diversas ocasiones.

KARINA AZIZOVA piano

Nacida en Ashgabad, Turkmenistán, en 1976, comenzó los estudios de piano en su ciudad natal con la profesora Natalia Mentjukova. En 1988 accede a la escuela Central de Música de Moscú, donde continúa sus estudios con el profesor V. Bunin, finalizando la titulación superior en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú con el prestigioso profesor L. Naumov.

Posee varios premios de importantes concursos internacionales de piano en Italia y Rusia y en 2001 fue elegida entre los tres mejores instrumentistas del Ciclo de Jóvenes Intérpretes del Palau de la Música Catalana. Desde 2004 colabora con el trompista Radovan Vlatkovich. En 2005 participó en el Festival de Fez, Marruecos, acompañando a Teresa Berganza.

Ha realizado numerosos recitales tanto en España como en Estados Unidos, Irlanda, Rusia, Italia, Turkmenistán y China. Es pianista titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

