

Il Suonar Parlante Orchestra. *Gypsy Baroque*

Sábado, 29 de marzo de 2025

Espacio Turina. 20:00 horas

Gypsy Baroque. The gypsy bands of the XVIII century

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Dolce – Allegro del Concerto alla Polonese TWV 43:G7

Scaramouches de la Suite en si bemol mayor TWV 55:B8 [arreglo de Vittorio Ghielmi]

Anónimo

Czigány Tanz [Sepsiszentgyörgy MS, siglo XVIII] [danza lenta gitana] [arreglo de V. Ghielmi]

Magyar Tanz [Sepsiszentgyörgy MS, siglo XVIII] [danza húngara] [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

Stanislav Palúch (1977)

Hajduk's Dance [a partir de melodías del Annae Szirmay-Keczer MS, 1688]

Anónimo

Šol páji pe luludjori [canción de los gitanos Lóvari] [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

János Bihari (1764-1827)

Lassú Magyar (Adagio Affettuoso) (Lamento por la muerte de su hijo)

Vittorio Ghielmi (1968) / Stanislav Palúch (1977)

Mozart the Gypsy and Sirba [a partir del *Concierto para violín en la mayor* KV 219]

Anónimo

Iai Devlale so tè kèrav [canción de los gitanos Lóvari] [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

Johann Gottlieb Graun (1703-1771)

Presto del Concerto para viola da gamba en re menor

Anónimo

Na Keçave kuren [canción de los gitanos Lóvari] [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

Saltus Pollonicus and Hungaricus [Colección Uhrovec, 1730] [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

Georg Philipp Telemann

Vielle de la Suite TWV 55:Es3 [arreglo de V. Ghielmi]

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Grave del Concierto para violín RV208 *Il Grosso Mogul* [arreglo de Marcel Comendant]

Georg Philipp Telemann

Solo per voi tra mille e mille, aria para soprano y clave concertado

František Benda (1709-1786)

Allegro Scherzando del Concierto en sol mayor para clave

Anónimo

Cântec de leagăn [canción de cuna tradicional en lengua rumana, Suceava, 1920] [arreglo de Graciela Gibelli y M. Comendant]

Johann Philipp Kirnenberger (1721-1783)

Masura (mazurka) [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

Anónimo

Trana nanna [canción de los gitanos Lóvari] [arreglo de V. Ghielmi y S. Palúch]

Graciela Gibelli, voz

Il Suonar Parlante Orchestra

Jana Semeradova, *flauta*

Stano Paluch*, *violín (violín folk)*

Alessandro Tampieri* y Nicolas Penel, *violines*

Laurent Galliano, *viola*

Marco Testori, *violonchelo*

Margherita Naldini, *contrabajo*

Marcel Comendant*, *címbalo*

Shalev Ad El, *clave*

Vittorio Ghielmi*, viola da gamba y dirección

[* Solistas]

NOTAS

A lo largo del siglo XVIII, en las fronteras orientales de Europa actuaron bandas de músicos gitanos que trabajaban indistintamente para la nobleza otomana o la de los Habsburgo. Algunos de ellos llegaron a ser muy famosos, como la bella violinista Panna Cinka (1711-72) o el virtuoso János Bihari, que vivió hasta los albores del siglo XIX y fue admirado como uno de los más grandes violinistas de Europa (y recordado como tal incluso por Liszt en su libro sobre música gitana y húngara). Bihari, como casi todos estos músicos, era incapaz de leer y escribir música, pero afortunadamente algunas de estas maravillosas piezas han sido conservadas por otros músicos que lo escucharon, como el pianista Ignatz Ruzitska (en Veszprem).

Ghielmi pudo trabajar a partir de raras fuentes dispersas entre Hungría (Transilvania), Eslovaquia y Polonia, reconstruyendo parte de este repertorio inédito y fascinante (danzas Hajduk, magyar tanz, saltus ungaricus, etc.). Este repertorio de Europa del Este fascinó a los compositores *barrocos* alemanes, educados normalmente en modelos musicales italianos o franceses, e influyó profundamente en músicos como Telemann, Graun, Benda, etc. Los gitanos del oeste vivieron en el Imperio austrohúngaro en el papel bipolar de comunidad marginada y personajes individuales *románticamente* admirados por su libertad, y este doble papel les permitió, sin saberlo, actuar como verdaderos puentes entre diferentes culturas.

La región que hoy conocemos como Bohemia, Moravia, Polonia y Hungría estaba dividida, antes de la complicada constitución de las unidades nacionales, en una compleja constelación de etnias diferentes, dominadas al este por el Imperio Otomano

y al oeste por los Habsburgo y más tarde por el Imperio Prusiano. En esta vasta zona, las bandas gitanas llevaban su influencia musical a todas partes (las giras realizadas por la banda Bihari, por ejemplo, son impresionantes). Una investigación minuciosa de los manuscritos muestra un repertorio increíble donde a menudo las piezas más *clásicas* de compositores como Graun, Hasse, Telemann, Vivaldi se entremezclan con danzas magiars o *Hajduk* (danzas de bandoleros) concebidas aún sobre patrones musicales claramente turcos o persas (*Maqam*). El premiado CD *Gypsy Baroque* ha sido publicado por la editorial parisina Alpha Classic (Outhere).

© Il Suonar Parlante

La música europea culta corre constantemente el riesgo de ser destruida por el intelectualismo con el que es concebida y percibida, por el "discurso sobre la música", por el deseo de clasificarla claramente en géneros, subgéneros y categorías. Esta obsesión, que sin duda tiene su utilidad para clasificaciones comerciales o estudios científicos, resulta particularmente inadecuada para comprender este fenómeno vital y efímero que es la expresión musical. Si hay algo que he aprendido durante los largos años de trabajo con músicos tradicionales es que el sonido y la música deben entenderse mediante otras categorías de la mente.

Este proyecto, que venimos presentando desde hace tiempo y que ha tenido una cálida acogida por parte del público, pretende tener el carácter inquieto, trágico, superficial, melancólico, alegre, frenético e irónico del gitano... Todo sucede aquí y ahora. El pasado ya no existe. "Sobre el mañana no hay certezas".

En realidad, si queremos recurrir a otras categorías, ¿qué hay más barroco que esta música? Un *continuum* de diferentes afectos, una inquietud de la mente basada en un *memento mori* innato y omnipresente. Entonces, cuando descubrí las melodías gitanas conservadas en Sepsiszentgyörgy y comencé a pensar con mis amigos Marcel (címbalo) y Stano (violín) sobre cómo darles vida, quisimos tomar caminos diferentes, incluidos los más difíciles y los más creativos.

El material utilizado aquí se mantiene a menudo en melodías simples, una especie de *aide-mémoire* que no representa ninguna *interpretación* jamás realizada, sino un tema melódico puro, a menudo en escalas no occidentales. A veces intentamos crear un *documental*, es decir ofrecer una posible reconstrucción (como para *Czigány* y *Magyar tanz*), pero, otras veces, sin dudar lo hicimos una *película*, integrando este material en una historia de nuestra propia invención (como en *Hajduk's dance* de Stano Paluchi). Telemann transcribió, casi como un etnomusicólogo, muchas melodías de la tradición de Europa del Este, añadiendo acompañamiento armónico (a veces sorprendentemente simple). Hemos extrapolado las melodías originales y las hemos vuelto a proponer en una versión quizás más cercana a la forma en que el propio Telemann debió escucharlas interpretadas por grupos *populares* (*Vielle*).

Otras veces, siguiendo un proceso muy gitano, cogíamos música *noble* (las notas de Mozart, que en ocasiones se habían inspirado a su vez en algún grupo gitano, y con la anotación "coll'arco al rovescio", con el arco al revés, para el contrabajo, es decir golpeando *col legno*, con la madera, como para la *cucaracha* de los *tziganes* húngaros) y los tratamos con insolente descaro... o con un respeto aún más profundo.

Estos puntos de vista son múltiples, pero el objetivo sigue siendo el mismo: la inspiración inagotable de la tradición gitana.

© Vittorio Ghielmi [extraído de las notas al CD *Gypsy Baroque*, Alpha 392]