Las carreras de Indias

(Música de las rutas ibéricas de circunnavegación terráquea)

Dúo de solistas de La Folía

Pedro Bonet, flautas de pico
Belén González Castaño, flautas de pico

Gonzalo de Baena (s. XVI)
Crucifixus etiam pro nobis (Luyset=Loiset Compère)
Conditor alme siderum (Anónimo), 2 contrapuntos sobre canto llano
Benedictus qui venit (Johannes Ockeghem)
(*Arte novamente inventada pera aprender a Tãger*. Lisboa, 1540)

Pedro Cerone (1566-1625)
Enigma del Elefante (*El melopeo y maestro*. Nápoles, 1613)
Anónimo (s.XVII)
Olá plimo Bacião (Coimbra. Ms. Monasterio de Santa Cruz, s.f.)

Anónimo (s. XVIII)
1 Marcha y 2 Minués a dúo
(Ms. *XII Sonatas… / Siguen Minues i Marcha*. México, 1759. México. Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia)

Jean Philippe Rameau (1683-1764)
Air pour les esclaves africains
(*Les Indes Galantes. Ballet réduit à quatre grands concerts*. París, 1735)
Anónimo (1799)
La Amable. Minuet de la Amable
(Ms. Legajos de Esclavos. Buenos Aires. Archivo General de la Nación)
Baltasar Martínez Compañón (1735-1797)
Tonada "El Congo"
(Ms. *Trujillo del Perú*. Trujillo, 1779-1789. Madrid. Biblioteca del Palacio Real)

Michel Blavet (1700-1768)
Adaptación para dos flautas de aires de André Cardinal Destouches (1672-1749)
Air du Prologue d' *Issé* "Beaux lieux". Air d'*Issé* "De ce séjour nous chassons l'amour".
Air "j'ai perdu Climène"
(Ier, *IIe* y *IIIe Recueil de pièces, petits airs, brunettes*… París, h.1750)

William Hamilton Bird *(fl*. 1780-1800)
Tuppah "Hi purri chereh!" [Oh, rostro de hada]
Rekhtah "Mera peeari ab ia re" [¡Ven ahora, amor mío!].
(The Oriental Miscellany… Airs of Hindoostan. Calcuta, 1789)

Arcangelo Corelli (1653-1713)-**Thomas Forrest** (h.1729-h.1802)
Angin be dingin ("A Malay Song by Thomas Forrest to the tune of the Corrente… of Corelli" op. 4 nº 2, en *A Voyage from Calcutta to the Mergui archipielago*… Londres, 1990. Arreglo: Pedro Bonet)

Dos canciones japonesas
San Juan sama no uta [La canción de San Juan].* Sakurá [Flor del cerezo]**
(Canción cripto-cristianiana japonesa, recogida de la tradición *Kirishitan* por Kataoka Yakichi, s XX)*
(Gordon Saunders, *Eight Traditional Japanese Pieces*. Londres, 1979)**

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Piezas para relojes musicales de Charles Clay
Air HVW 587. Allegro HWV 473 (de la Obertura de *Scipione)*. Aria dell' opera Ariadne HWV 597 ("In mar tempestoso"). A Voluntary or A Flight of Angels HWV 600. Air Allegro HWV 594
(Ms. *10 Tunes for Clay's Musical Clock / Tunes for Mr. Clay's Musical Clock*. Londres, h. 1732-1738. Londres. Biblioteca Británica)

Instrumental
flautas de transición (ss. XVI-XVII): contralto en sol, tenor en do, bajete en sol
flautas barrocas (s. XVIII): sopranino, soprano, contralto en fa, tenor en re, tenor en do, bajo en fa

"Carrera de Indias" y "Carreira da India" fueron los nombres que recibieron en España y Portugal los sistemas de rutas marítimas que, tras un proceso de expansión y descubrimientos iniciado a comienzos del siglo XV, establecieron estos dos países con el fin de mantener contacto regular con las Indias de Occidente y Oriente. Nuestro programa de concierto glosa las dos rutas que transitaron estas naciones ibéricas de manera diferenciada, incluso en la época de su unión dinástica (1580-1640): la ruta española, que partía de las costas andaluzas, cruzaba el Atlántico hasta América (la propia "Carrera"), atravesaba por tierra el continente y luego el Pacífico hasta las islas Filipinas (el Galéon), desde donde se accedía a diversos lugares del sudeste asiático y de Extremo Oriente, como Indonesia, Siam, China o Japón; la ruta portuguesa, que navegaba por el Atlántico hacia el sur hasta rebasar el cabo de Buena Esperanza y acceder al Índico para llegar a la India y luego proseguir hacia el este hasta alcanzar el mar de China por el estrecho de Malaca. Ambas vías marítimas fueron recorridas en un único viaje por Sebastián Elcano y unos pocos hombres de su tripulación, que lograron con ello culminar en 1522 el primer periplo de circunnavegación terráquea de la historia, iniciado en 1519 al mando de Magallanes, con quien por primera vez habían franqueado a la ida el estrecho más austral de América y efectuado la travesía del océano Pacífico hasta Oriente.

El Dúo de solistas de La Folía interpreta aquí una serie de piezas relacionadas todas ellas con el desarrollo de estas rutas. La edición de las obras del español afincado en Lisboa Baena es contemporánea a la llegada en 1543 de unos mercaderes portugueses a las costas de Japón, primeros europeos en pisarlas. Pedro Cerone publicó en Nápoles su "Enigma del Elefante", un canon cuya solución se basa en un juego casi racial que consiste en ennegrecer las notas blancas y emblanquecer las notas negras, mientras que "Olá plimo Bacião" se refiere a la presencia de un Guineano en el portal de Belén. La marcha y dos minuetos para dúo de flautas interpretados a continuación pertenecen a un manuscrito fechado a mediados del siglo XVIII en Ciudad de México, capital de Nueva España y epicentro de la ruta española, cuyas mercancías cruzaban por tierra el continente de océano a océano entre Veracruz y Acapulco.

El bloque siguiente de piezas tiene que ver con un aspecto terrible de la globalización, que llevó a las principales naciones poderosas a capturar y esclavizar en masa a negros del África subsahariana para deportarlos y forzarlos a trabajar en las plantaciones americanas en condiciones muy duras (especialmente en la producción de azúcar), creando un comercio triangular en que el trayecto entre África y América recibió el nombre de "travesía media". Puede escucharse un aire "de los esclavos africanos" de las *Indias galantes* del francés Rameau, un "Amable" y su Minueto relacionados con la liberación en el puerto de Montevideo de una esclava procedente de Angola, anotados en un legajo de la Audiencia de Buenos Aires, así como la pieza "Congo", transcrita en la década de 1780 en Perú.

Está documentado que los dúos del flautista Blavet fueron tocados en la corte imperial de Pekín y el compositor Destouches, autor de la presente selección, viajó a Siam (la actual Tailandia) con la expedición enviada allí en 1688 por el rey francés Luis XIV. Las piezas que el británico William Hamilton Bird publicó en Calcuta en 1789, son representativas de un intento de transcripción de repertorio local recogido en sesiones mantenidas con músicos nativos de la India. "Angin be dingin", la brisa es fresca, es el título de una canción malaya que Thomas Forrest, capitán de un navío de la Compañía Inglesa de Indias que solía tocar minuetos a dúo con el rajá de Mindanao, adaptó en 1784 a una melodía de Arcangelo Corelli para ser cantada ante el sultán de Aceh en el norte de Sumatra.

El himno "San Juan sama no uta" se ha conservado de la tradición criptocristiana de Japón, país que, tras una centuria de contactos con los *namban* (bárbaros del sur), a veces aludida como "siglo ibérico", cerró en 1637 sus fronteras a la presencia extranjera hasta su reapertura a Occidente en 1867. Cierra el programa una serie de piezas que Haendel preparó para relojes musicales fabricados por Charles Clay, muchos de los cuales fueron exportados por la Compañía de Indias Orientales, como el magnífico "Temple of Apollo" que se conserva en Pekín y en el que suenan varias de estas melodías.

Pedro Bonet

Dúo de solistas de La Folía

Pedro Bonet y Belén González Castaño son los solistas de flauta de pico del Grupo de música barroca La Folía, que dirige Pedro Bonet desde su fundación en 1977 y ha grabado numerosos CDs y dado conciertos en cuarenta países de Europa, América, África y Asia, protagonizando también diversos estrenos de música contemporánea para instrumentos barrocos en importantes festivales internacionales (Granada, Alicante, Madrid, Lisboa, París, Roma, Acapulco, Caracas, Estambul…).

Con el empleo de una serie de flautas de diferentes tipologías y tesituras, copias de instrumentos históricos de los siglos XVI a XVIII, el Dúo de solistas ha grabado el disco *La Nao de China (Música de la ruta española a Extremo Oriente)* y ha dado conciertos en ciudades como Viena, Graz, Manila, Shanghai, Pekín, Tenerife, Madrid, Cáceres, Huelva, Ottawa, Lima, Cuzco, Roma, Milán, Nápoles, Utrecht, Bruselas, Londres, Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Salvador de Bahía, Nueva Delhi, Yakarta, Kuala Lumpur, Malaca, Abidjan y Accra.

Pedro Bonet es catedrático emérito de flauta de pico del Real Conservatorio Superior de Madrid. Belén González Castaño compagina su actividad profesional flautística con el piano, es profesora de repertorio en el Centro Superior Katarina Gurska y ha realizado con La Folía numerosas giras de concierto y grabaciones discográficas. Más información en www.lafolia.es).