

El clave del Emperador

“...el otro día [el Emperador] me hizo cantar unas notas de un aria que él mismo había escrito. Luego me la hizo tocar al clave con otras personas a la manera china, y después a la europea...”

Esta singular escena narrada por un sacerdote occidental se desarrollaba a principios del siglo XVIII en el mismo corazón de la Ciudad Prohibida.

En este concierto, instrumentos de época occidentales y chinos se unirán para reconstruir la animada vida musical de la Corte china en un homenaje a la figura de Diego de Pantoja (1571-1618). Este programa conmemora el IV centenario del fallecimiento de este ciudadano de Valdemoro (España), que viajó a China y fue precursor en establecer relaciones culturales con la Corte del Emperador Wan Li de la dinastía Ming. Además de aportar datos precisos sobre China en España y Europa, llevó consigo el primer instrumento de tecla a la Ciudad Prohibida, enseñando el arte del clavicordio en la Corte Imperial. A partir de entonces, las salas del palacio albergaron numerosos instrumentos occidentales como clavicordios, espinetas, órganos o claves.

Fue precisamente Diego de Pantoja quien sentó las bases de las singulares *mélanges* musicales de la Corte, donde se interpretaba música occidental, china, manchú o mongola y a menudo se mezclaba según el gusto del Emperador, como describe la cita del comienzo.

Haremos un recorrido por la música de la época de Diego de Pantoja, desde sus años de estudio en Toledo hasta su estancia de formación en Macao, para llegar con él a Pekín. A partir de ahí, exploraremos el legado musical de casi dos siglos de relación e intercambio en la Corte hasta finales del siglo XVIII. Todo ello gracias a este misionero español, el primer occidental, junto con Matteo Ricci, en descorrer el velo de la Ciudad Prohibida.

西洋“乐瞰”紫禁城

早在唐代（公元七至十世纪），中国的宫廷乐团就是世界上最国际化的乐团之一。在明末清初，随着欧洲传教士的到来，紫禁城内，响起了独具特色的异国音乐。

某天（皇帝）要求西班牙传教士庞迪我(Diego de Pantoja 1571-1618) 演唱他写的曲调，并与中国宫廷乐师们用中国及欧洲的演奏方式弹奏。这是十八世纪初发生在紫禁城内的场景。

庞迪我 (Diego de Pantoja 1571-1618)于明代末年来到中国，曾负责教导宫廷乐团使用首台进入中国的击弦古钢琴。在长时间的异国生活中，他充分了解了中国的宫廷音乐，将西洋的演奏方式教给了中国的乐师们，奠定了中西融合的宫廷音乐的演奏方式，并根据皇帝的喜好变换演奏风格。从那时起，紫禁城内便响起了古钢琴、竖琴、管风琴等西洋乐器的美妙旋律。

为纪念庞迪我在澳门逝世四百周年，特举办《西洋“乐瞰”紫禁城》音乐会，重现紫禁城内宫廷乐队演奏的音乐作品。西方与东方乐器的独特音色将在Temple东景缘——这个有着数百年历史的中式建筑中交汇碰撞，再现400年前华丽璀璨的宫廷盛宴。

The harpsichord of the Emperor

“... the other day [the Emperor] made me sing some notes of an aria that he himself had written, then he made me play the harpsichord with other people in the Chinese way, and then in the European way ...”

This unique scene narrated by a Western priest was developed at the beginning of the 18th century in the very heart of the Forbidden City.

In this concert, Western and Chinese period instruments will join together to rebuild the cheerful musical life of the Chinese Court in a tribute to Diego de Pantoja (1571-1618). This program commemorates the fourth centenary of the death of this citizen of Valdemoro (Spain), who traveled to China and was a forefather in the establishment of cultural relationships with the Court of the Emperor Wan Li of the Ming Dynasty. In addition of providing accurate data about China in Spain and Europe, he brought with him the first key instrument to the Forbidden City, teaching the art of the clavichord in the Imperial Court. From then on, the rooms of the palace housed many Western instruments such as clavichords, spinets, organs or harpsichords.

It was precisely Diego de Pantoja who laid the foundations of the singular *mélange*s of the Court, where Western, Chinese, Manchu or Mongolian music was performed and often mixed according to the liking of the Emperor, as described in the quote of the beginning.

We will tour the music of Diego de Pantoja's time, from his years of study in Toledo to his training stay in Macao, and then arrive with him to Beijing. From there, we will explore the musical legacy of almost two centuries of relationship and exchange in the Court until the end of the 18th century. All this thanks to this Spanish missionary, the first Westerner, along with Matteo Ricci, in drawing back the veil of the Forbidden City.

I. De Toledo a Macao/从托莱多到澳门/From Toledo to Macao

Jesu corona Virginum - Ginés de Boluda (1545-1606)

Benedictus qui venit - Alonso Lobo (1555-1617)

Pater peccavi - Duarte Lobo (1564-1646)

Confirma hoc Deus - recogido por/收藏于/gathered by Pedro Navarro (s. XVI)

Liang shan 良善 - recogido por/收藏于/gathered by Joseph-Marie Amiot (1718-1793)

II. La congregación de Beitang/北塘会议/The Congregation of Beitang

San dixima 三弟西玛 - recogido por/收藏于/gathered by Joseph-Marie Amiot

Il pietoso Giesù - Francisco Soto de Langa (1534-1619)

Nell'Apparir del Sempiterno Sole - Francisco Soto de Langa

III. Música, cosmos y el hombre: teoría para el Emperador / 音乐，宇宙与人类：皇帝的理论/Music, Cosmos and the Man: theory for the Emperor

Paradigma VIII-VII-VI-V-IV-
recogido por/收藏于/gathered by Athanasius Kircher (1601-1680)

Antidotum tarantulae - recogido por/收藏于/gathered by Athanasius Kircher

Modo hypodorico - recogido por/收藏于/gathered by Athanasius Kircher

IV. Música para el Emperador/皇帝的音乐/Music for the Emperor

Sonata I - Teodorico Pedrini (1671-1746)

Divertissements chinoise I - recogido por/收藏于/gathered by Joseph-Marie Amiot

Sonata IV - Teodorico Pedrini (1671-1746)

Divertissements chinoise 3-
recogido por/收藏于/gathered by Joseph-Marie Amiot (1718-1793)

Da he qu - You zi yin 大合曲 - 游子吟 - recogido en el/收藏在/gathered in the *Lulu zhengyi houbian* (1741)

Les sauvages - Jean-Philippe Rameau (1683-1764)



El clave del Emperador: tras el legado de Diego de Pantoja, es una propuesta única en el panorama musicológico español, que reúne en escena a:

Todos los Tonos y Ayres, primera agrupación de España especializada en la investigación e interpretación de la música antigua china, así como de las relaciones musicales entre la China Imperial y Occidente.

Íliber Ensemble, formación de cámara especialista en la interpretación de música barroca con instrumentos antiguos y criterios historicistas.

«**西洋“乐瞰”紫禁城**» :是西班牙音乐演奏中独一无二的提议，它汇集了：

美妙声调是西班牙第一支专门研究与诠释中国古代音乐与中西方音乐史的乐团。

伊利贝尔合奏团是一支专注于利用古典乐器诠释巴洛克音乐的演奏团。

Todos los Tonos y Ayres 美妙声调

Rubén García Benito: erhu (二胡), dizi (笛子), sheng (笙), flauta de pico/ 竖笛/recorder/

Abigail R. Horro: guzheng (古筝), matouqin (马头琴), arpa/ 竖琴/harp, flauta de pico/ 竖笛/recorder, voz/ 声乐/voice

ÍLIBER Ensemble 伊利贝尔

Darío Tamayo: clave / 羽管键琴 / harpsichord

María del Mar Blasco: violín barroco / 巴洛克小提琴/ baroque violin

Javier Utrabo: violone / 巴洛克低音提琴/ violone

Luis Vives: percusión / 打击乐/percussion

Aníbal Soriano: cuerda pulsada / 弹拨乐 /plucked string instruments

MEET IN BEIJING The 18th MEET IN BEIJING Arts Festival

Organized by: Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China, State Administration of Radio and Television, People's Government of Beijing Municipality
Presented by: China Arts and Entertainment Group, Beijing Municipal Bureau of Culture

El clave del Emperador 西洋“乐瞰”紫禁城 The harpsichord of the Emperor

Todos los Tonos y Ayres 美妙声调

ÍLIBER ensemble 伊利贝尔