

El clave del Emperador

皇帝的西琴

Todos los Tonos y Ayres

ÍLIBER ensemble

Contenidos

Presentación	I
El clave del Emperador	2
Diego de Pantoja	3
La obra de Diego de Pantoja	4
Tras el legado de Diego de Pantoja	4
El legado: programa musical	5
Los músicos del Emperador	8
<i>Todos los Tonos y Ayres</i>	9
ÍLIBER ensemble	12
Hitos	17
Prensa	18
Créditos	20
Contacto	20

2018-2021

Años Diego de Pantoja

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 española de música antigua con especialización en la música de la China Imperial y las relaciones musicales entre Europa y Asia, artífice de la creación e investigación de este proyecto; y a *ÍLIBER ensemble*, formación de cámara especialista en la interpretación de música barroca con instrumentos antiguos y criterios históricos. Instrumentos de época occidentales y chinos se unirán para reconstruir la animada vida musical de la Corte china en un homenaje a la figura del jesuita Diego de Pantoja.

Este programa conmemora el IV centenario del fallecimiento (2018) y el 450.º aniversario del nacimiento (2021) de este ciudadano de Valdemoro, que viajó a China y fue precursor en entablar relaciones culturales con la Corte del Emperador Wanli 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 por primera vez el arte del clavicordio en la Corte Imperial. Con motivo de la segunda efeméride mencionada, este programa ha sido **publicado bajo el sello discográfico IBS Classical**.

En lo que resta, se describe la plantilla de **El clave del Emperador** y se ofrece una justificación histórico-musicológica de las obras escogidas junto a unas detalladas notas a programa.

Rubén García Benito

El clave del Emperador

Tras el legado de Diego de Pantoja

皇帝的西琴

...el otro día [el Emperador] me hizo cantar unas notas de un aire que él mismo había escrito. Luego me lo hizo tocar al clave con otras personas a la manera china, y después a la europea... No es frecuente en estos días poder escuchar este tipo de interpretaciones en la Corte, y prueba de ello fue lo que el Emperador me dijo mientras tocábamos juntos: “Lo que escuchas ahora es como cuando el Padre Pereira estaba aquí”. Y comenzó a llorar de alegría...

Esta singular escena narrada por un sacerdote italiano se desarrollaba a principios del siglo XVIII en el mismo corazón de la Ciudad Prohibida de Pekín, en la Corte de Kangxi 康熙 (1654-1722), cuarto emperador de la poderosa dinastía Qing 清.

Ya en la dinastía Tang 唐 (s. VII-X) la Corte china fue una de las más cosmopolitas del mundo. Entre sus muros sonaban las músicas más exóticas provenientes de reinos vecinos más allá de las fronteras del Imperio. Esta variedad musical se amplió de manera excepcional a partir de la llegada de los misioneros europeos a China a finales del siglo XVI, dándose así un episodio único, por su magnitud y duración, de relaciones culturales, científicas y artísticas entre dos mundos tan dispares.

Se puede decir que la llave de entrada a la Ciudad Prohibida fueron dos relojes y un clavicordio. La necesidad de mantenerlos y afinarlos aseguró la presencia de expertos religiosos, que enseñaron en la Corte el arte del clavicordio y la música occidental.

Todo esto no hubiera sido posible sin la audacia y genialidad de dos misioneros precursores, Matteo Ricci (1552-1610) y el español Diego de Pantoja (1571-1618), los dos primeros occidentales en descender el velo de la Ciudad Prohibida. Nadie antes

en Europa había conseguido acceder al interior de este Palacio Imperial.

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.

Diego de Pantoja

Diego de Pantoja nace en Valdemoro el 24 de abril de 1571. Por su proximidad a Toledo, pronto se vio influido por el desarrollo que allí estaba experimentando la Compañía de Jesús. El 6 de abril de 1589, Diego de Pantoja ingresa en la Compañía para recibir instrucción en el noviciado de la provincia jesuita de Toledo, situado en Villarejo de Fuentes. Más tarde estudió Filosofía en Ocaña y Teología en Alcalá de Henares. Es en este entorno, cuna de misioneros y punto de partida hacia tierras asiáticas, donde el sueño oriental de Diego de Pantoja toma forma, muy en particular gracias a su guía espiritual, el jesuita Luis de Guzmán, rector en Alcalá y posteriormente provincial de la provincia jesuítica de Toledo, a quien más tarde, en 1602, escribiría una larga carta relatando los “particulares sucesos que tuvieron, y de cosas notables que vieron en el mismo reino”.

Pantoja parte de Lisboa, junto con otros dieciocho jesuitas, en abril de 1596. Después de un año en Goa, llega a Macao en 1597, donde permanece dos años completando su formación. Allí es elegido para ayudar a Matteo Ricci en la importante Misión de China, con quien se encuentra en Nanjing en octubre de 1599, llevando con él obsequios para el Emperador.

En enero de 1601, Diego de Pantoja y Matteo Ricci llegan a Pekín. Son convocados a la Corte del Emperador Wanli 万历 (1573-1620) de la dinastía Ming 明, días después de entregar los presentes, para enseñar a los eunucos el mantenimiento de los relojes, lo que les asegura visitas a la Ciudad Prohibida con cierta frecuencia. Allí presentan pinturas, costumbres y obras arquitectónicas europeas, entre las cuales se encuentra un grabado al aguafuerte de San Lorenzo de El Escorial.

Entre los varios obsequios, sin duda el clavicordio fue uno de los que más impre-

sionó. Intrigado por el funcionamiento de tan ingenioso instrumento, el Emperador manda a cuatro eunucos músicos para que aprendan la técnica de su interpretación. Es Diego de Pantoja quien se encarga de interpretar y enseñar a tocar el primer instrumento de tecla de la Ciudad Prohibida.

La obra de Diego de Pantoja

Durante los 17 años que Pantoja vive en la capital del Imperio Celeste, gracias a su excelente dominio de la lengua y escritura chinas, contribuye al intercambio de conocimientos entre China y Occidente. Escribe en lengua nativa varios libros de diversa índole, desde la mejora en la capacidad de medir el tiempo para predecir eclipses a la geografía, pasando por la filosofía. Sin duda, su trabajo más influyente es *El Tratado de los Siete Pecados y Virtudes* 《七克大全》, donde compara las virtudes cristianas con las confucianas, trabajo que conoce sucesivas ediciones hasta nuestros días.

La carta que escribe en 1602 a su amigo y guía espiritual Luis de Guzmán tiene un profundo impacto en el conocimiento que se posee de China en la época. Publicada en Valladolid en 1604, esta extensa epístola tiene una excelente acogida y es editada rápidamente en otras ciudades españolas y traducida en Europa al francés, alemán, inglés, latín... Entre los muchos detalles de primerísimo orden que aporta, la carta de Pantoja representa el primer documento en Occidente que confirma, en contra de todas las publicaciones de la época, que el legendario Catay y China son el mismo país.

Tras el legado de Diego de Pantoja

A su muerte en 1618, Diego de Pantoja deja iniciada una importante labor que favorece la posterior presencia de misioneros en la Corte hasta finales del siglo XVIII. Se puede decir que Pantoja abre un nuevo capítulo en las relaciones sino-españolas y en la diplomacia con Occidente.

Es sobre todo durante la dinastía Qing, en particular durante el reinado de los emperadores Kangxi (1654-1722) y Qianlong (1711-1799), cuando el intercambio de conocimientos y relación de los misioneros con la Corte alcanza su máximo esplendor.

El espíritu curioso de Kangxi hacia todo lo ajeno, y en particular su amor por todas las manifestaciones musicales, hace frecuente la presencia de música occidental en la Corte. Las salas del palacio albergan numerosos instrumentos tales como clavicordios, espinetas, órganos y claves, entre otros. De mano del jesuita portugués y excepcional músico Tomás Pereira (1645-1708), uno de los favoritos de Kangxi (como relata la escena del comienzo), nos llega el primer tratado de teoría musical occidental escrito en Asia en lengua china. Pereira construye instrumentos musicales, enseña a los hijos del Emperador a tañer el clave, y toca mano a mano con el mismo Kangxi en las célebres *mélanges* musicales.

Aunque Pantoja y Pereira fueron grandes músicos, sólo nos han llegado sus trabajos teóricos. Tendremos que esperar hasta la llegada del misionero Teodorico Pedrini (1671-1746), autor de la descripción del comienzo, el cual nos deja 12 bellas sonatas para violín y continuo compuestas durante su estancia en Pekín y conservadas en la Biblioteca Nacional de China.

El Emperador Qianlong hereda el gusto musical y la curiosidad de su abuelo, llegando a instaurar una orquesta barroca en su Corte, formada por 18 eunucos ataviados con trajes europeos y pelucas. En sus cumpleaños, en las festividades, o por simple *divertimento*, todo tipo de agrupaciones presentaban su arte al Emperador: música de Corte mongol, manchú, ópera del sur, música de banquete... Gracias al aparato burocrático de la Corte, todas estas actividades y piezas musicales quedan compiladas en bastas obras enciclopédicas promulgadas por el Emperador.

Durante esta época, el jesuita francés Joseph-Marie Amiot (1718-1793) registra una buena cantidad de música china y piezas religiosas sino-cristianas en una larga colección de documentos que envía a Occidente, llegando las primeras transcripciones de música del gigante asiático a Europa a mediados del siglo XVIII. Algunas de estas transcripciones llegan a formar parte de obras de Carl Maria von Weber o Paul Hindemith.

El legado: programa musical

Este excepcional capítulo de la historia de intercambio no sólo musical sino también artístico y científico, no hubiera sido posible sin la audacia de Diego de Pantoja y

Matteo Ricci, los dos primeros occidentales en desentrañar los misterios de la vida y entresijos de la Ciudad Prohibida.

Con motivo del 450 aniversario de Diego de Pantoja, **El clave del Emperador** quiere rendir homenaje al sabio jesuita español, haciendo un viaje que se inicia con la música de su época, para descubrir el legado musical que dejó su empresa a través de los registros que han llegado hasta nuestros días gracias a los misioneros que vivieron en la Corte hasta finales del siglo XVIII, haciendo énfasis en las músicas ibéricas presentes en las fuentes.

De su etapa inicial sonarán piezas de Rodrigo de Ceballos (1525-1581), autor que aparece en los inventarios de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro, lugar donde fue bautizado Diego de Pantoja, así como romances de un manuscrito de su época, custodiado en la Biblioteca Nacional de España, relacionado directamente con la Compañía de Jesús al encontrarse en los registros del Colegio Máximo de Alcalá. Los archivos de las bibliotecas de los jesuitas en Macao conservan un detallado catálogo de los libros allí empleados. En él, podemos encontrar himnos recogidos en el manual de Pedro Navarro publicado en Salamanca en 1586 y misas del compositor Duarte Lobo (1565-1646), lo que nos permite reconstruir parte de la música religiosa que sonaba durante la estancia del jesuita español en la colonia portuguesa en China.

Desde aquí viajaremos junto a Pantoja a la capital del Imperio Celeste. Al igual que en Macao, la biblioteca de la iglesia de Beitang en Pekín recoge multitud de títulos, entre los cuales podemos encontrar una compilación de laudes con títulos de Francisco Soto de Langa (1534-1619). A éstas se unirán himnos religiosos cristianos con música y texto chinos compuestos por conversos para la congregación local.

A partir de aquí rastreadremos el legado de Diego de Pantoja, gracias al cual misioneros posteriores pudieron trabajar en la Ciudad Prohibida, lo que nos permitirá explorar la vida musical de la Corte china en sus diversas manifestaciones. El primer libro que introdujo en China la teoría de la música occidental fue escrito en chino y compilado por el Padre Tomás Pereira (1645-1708) para el Emperador Kangxi (1654-1722). Escucharemos piezas recogidas por Athanasius Kircher (1602-1680) en su *Musurgia Universalis*, libro de inspiración de Pereira del cual se encontraron tres copias en la biblioteca de los jesuitas de Pekín. Entre ellas, una obra de Cristóbal de

Morales (1500-1553), autor que también encontramos en los inventarios de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro.

Una de las joyas de este catálogo son las 12 sonatas para violín y continuo compuestas por el Padre Pedrini (1671-1746) durante su vida en la Corte china. **El clave del Emperador** interpretará una selección de ellas a partir de un facsímil exacto del único original conservado en la Biblioteca Nacional de China, obtenido gracias a una colaboración con el Instituto Confucio de Granada y la Universidad de Pekín.

Acompañaremos al Emperador en sus viajes diplomáticos y de cacería. Visitaremos con él las estepas del norte, donde se realizan grandes ceremonias, banquetes y fastos, con músicas de los más diversos lugares, mientras los misioneros que acompañan al Hijo del Cielo le enseñan geometría y música occidental en las yurtas imperiales. Escucharemos música de corte mongol para el Emperador en conmemoración de su cumpleaños, piezas raramente interpretadas no sólo fuera, sino también dentro de China, de las que **El clave del Emperador** hace una importante labor de recuperación.

Tanto el Emperador Kangxi como Qianlong fueron amantes del *Kunqu* 昆曲, género dramático musical del sur, de bellas y delicadas melodías, algunas de las cuales recoge el Padre Joseph-Marie Amiot (1718-1793) en una serie de cuadernos que envía a Occidente, pudiendo considerarse uno de los trabajos musicológicos pioneros en Europa. Hoy en día, gracias a estudios de comparación con fuentes originales chinas de la época y anteriores, podemos saber exactamente qué obras son las que Amiot registró. Sonarán también las primeras transcripciones de música china que llegaron a Occidente, publicadas en 1735 a partir de anotaciones enviadas por los jesuitas, así como piezas francesas que interpretó Amiot al clave en la Corte china.

Finalizaremos el viaje despidiéndonos con una curiosidad musical que desvelaremos llegados a ese punto.

Rubén García Benito

El clave del Emperador

Tras el legado de Diego de Pantoja

皇帝的西琴

Todos los Tonos y Ayres

Rubén García Benito

erhu 二胡, dizi 笛子, xiao 箫, sheng 笙, flauta de pico, khoomei

Abigaíl R. Horro

guzheng 古筝, matouqin 马头琴, arpa, flauta de pico, voz

ÍLIBER ensemble

Darío Tamayo

clave

María del Mar Blasco

violín barroco

Javier Utrabo

violone

Luis Vives

percusión

Aníbal Soriano

cuerda pulsada, flauta de pico

Todos los Tonos y Ayres

Todos los Tonos y Ayres es la primera agrupación española de música antigua con especialización en la investigación de las músicas antiguas de Asia Oriental y China en particular.

Tras formarse en China, Abigail y Rubén fundaron este proyecto que tiene entre sus objetivos dar a conocer las relaciones históricas y musicales que se dieron en tiempos pasados entre Europa y Asia, así como la presencia de músicas ibéricas más allá de sus propias fronteras, siempre desde el máximo respeto y rigor históricamente informado hacia las manifestaciones musicales de todos los contextos culturales que trabajan.

Han realizado varios proyectos artísticos y de investigación en colaboración con entidades como el Instituto Confucio, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el Instituto Cervantes, y han sido programados, entre otros, por el FEX - Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza o el Festival de Música Antigua de Gijón. Sus propuestas les han llevado a desarrollar grandes proyectos sobre la interculturalidad de la música antigua universal, a los cuales invitan a participar a prestigiosos colaboradores, como por ejemplo el ambicioso proyecto **musafin** Viajeros Medievales, un programa intercultural y multidisciplinar, en colaboración con *Veterum Musicae*, sobre las grandes rutas comerciales y de exploración de la Edad Media, estrenado en el concierto de clausura del II Festival de Música Antigua de Granada.

Para el Año Diego de Pantoja crean el presente proyecto que les lleva, junto a **ÍLIBER ensemble**, a una gira por China entre los meses de mayo y junio de 2018 organizada

por el Instituto Cervantes y la Embajada de España en China, participando en festivales internacionales como el Meet In Beijing Arts Festival. **El clave del Emperador** es su primer disco para el sello IBS Classical.

Sus proyectos sobre la interculturalidad histórica han despertado el interés de diversos creadores y medios nacionales e internacionales, como la televisión nacional china CCTV que dedicó un programa al proyecto y su ciudad de residencia, o el director José Luis López Linares que incluyó su música en su documental dedicado a la primera globalización impulsada por España.

Rubén García Benito • erhu 二胡, dizi 笛子, xiao 箫, sheng 笙, flauta de pico, khoomei y co-dirección

Músico de formación clásica (composición, violín, y canto lírico), inicia su andadura en la música antigua con flauta de pico y fidula. Muy pronto se siente atraído por la cultura china, licenciándose en Estudios de Asia Oriental y trasladando posteriormente su residencia a China, donde compagina la investigación y estudios del idioma con el estudio de la música tradicional del país en los talleres de la Universidad de Pekín, en las especialidades de *erhu* 二胡 (violín chino), *dizi* 笛子 y *xiao* 箫 (flautas chinas). En los últimos años ha sido becado para participar en varias ediciones de los Cursos de Música Tradicional China en el Conservatorio de Shanghai, donde tiene la oportunidad de recibir clases de grandes maestros, como Cheng Haihua 成海华, Wang Yongde 王永德 o Zhang Yongming 詹永明 entre otros. En el II y III Festival de Música Antigua de Granada MAG se encarga de desarrollar la temática del Festival, co-dirigiendo e interpretando el programa **musafir** Viajeros Medievales, además de concebir el presente programa. En la actualidad aúna su actividad musical y divulgativa con su labor de investigación como Científico Titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Abigail R. Horro • guzheng 古筝, matouqin 马头琴, arpa, flauta de pico, voz

Abigail R. Horro tiene una larga trayectoria profesional centrada en la música clásica y la música antigua europeas en las especialidades de canto, violín, arpa medieval y flautas de pico. Ha ofrecido conciertos en Europa y Asia, así como en buena parte de la geografía española, participando en festivales como Opera Fontilles, Festival de Música Antigua de Granada, MOMUA, Internacional Festival Chorus Beijing o Donne in Musica nel Medioevo (Sicilia), entre otros. Su interés por otras sonoridades la lleva a descubrir la música china, trasladándose a Beijing para realizar estudios de *guzheng* 古筝 (cítara china), obteniendo el *Certificate of Arts Grade Examination of China* 社会艺术水平考级证书 en el Conservatorio de Música China de Pekín 中国音乐学院.

Ha colaborado con diferentes agrupaciones como Veterum Musicae, Serpens Cauda o Tricordes y ha formado parte del equipo directivo del Festival de Música Antigua de Granada MAG en sus tres primeras ediciones. En la actualidad trabaja en los equipos organizadores de los festivales FEMAL y MOMUA, y forma parte del grupo femenino de música antigua DeMusica Ensemble.

ÍLIBER ensemble

ÍLIBER ensemble es una formación de cámara dedicada al estudio y la interpretación de música antigua con criterios historicistas e instrumentos antiguos, fundada en Granada en mayo de 2013 e integrada por jóvenes músicos de distintos puntos de la geografía española. Dirigida desde su creación por el clavecinista Darío Tamayo, su actividad artística e investigadora se centra en la recuperación y difusión de aquellos repertorios que, a pesar de su gran calidad e interés, permanecen sumidos en el abandono y el olvido, con especial atención al patrimonio musical barroco español.

Desde sus inicios, han ofrecido conciertos en ciclos tan importantes como el Meet In Beijing Arts Festival (China), Festival Internacional de Música y Danza de Granada o el Proyecto MusaE del Ministerio de Cultura, así como en los festivales de música antigua de Granada, Córdoba, Vélez Blanco (Almería), Lorquí (Murcia) y Sant Joan (Alicante). Esto los ha llevado a actuar en salas tan prestigiosas como el Auditorio Manuel de Falla de Granada, el Palau de la Música de Valencia o el Daning Theatre de Shanghái, y en espacios tan emblemáticos como el Ateneo de Madrid, la Catedral de Granada o el Tribunal Constitucional, recibiendo los elogios de la crítica especializada. Asimismo, han sido galardonados con el Premio HEBE 2016 en la categoría de Música y han sido finalistas como Mejor Grupo Joven en los Premios GEMA 2017, otorgados por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua, a la que pertenecen desde ese mismo año.

A lo largo de su trayectoria, han efectuado colaboraciones con conjuntos como la Orquesta Barroca de Granada, el Coro Tomás Luis de Victoria, el Coro de Ópera de Granada o *Todos los Tonos y Ayres*, así como con solistas vocales de reconocido prestigio, como Raquel Andueza, Marta Infante, Eva Juárez, Olalla Alemán, Soledad Cardoso o Aurora Peña, entre otros. Además, han realizado varios proyectos artísticos y de investigación en colaboración con entidades como el Instituto Cervantes, el Instituto Confucio o el Centro de Documentación Musical de Andalucía.

En 2017, llevaron a cabo su primera producción escénica con la representación

de la ópera *La guerra de los gigantes* de Sebastián Durón, en coproducción con la Orquesta Barroca de Granada y en colaboración con la Asociación Ars Hispana; esta obra ha sido recogida en su primer trabajo discográfico, publicado en 2019 en el sello IBS Classical con la financiación de la Comunidad de Madrid. Además, la pasada temporada efectuaron su debut internacional, con la realización de una gira por China junto al grupo *Todos los Tonos y Ayres* en mayo-junio de 2018. Recientemente, han acometido su segundo proyecto escénico, con la ópera *Dido and Aeneas* de Henry Purcell, junto al Coro de Ópera de Granada.

Darío Tamayo • clave y co-dirección

Darío Tamayo (Granada, 1993) realiza sus estudios superiores de Piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Granada y de Clave en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), en Barcelona, con el maestro Luca Guglielmi. Ha recibido clases de clavecinistas como Darío Moreno, Eduard Martínez Borrueo o Eduardo López Banzo, y de organistas como Juan María Pedrero, Andrés Cea y Óscar Candendo. Amplía su formación en el ámbito de la música antigua con Manfredo Kraemer, Mara Galassi, Lorenzo Coppola, Pedro Memelsdorff, Edoardo Torbianelli, Jean Tubéry, Pedro Estevan, Emilio Moreno o Emmanuel Balsa. Como director, se ha formado con maestros como Enrique García Asensio, Colin Metters, Bruno Aprea, Michael Thomas, Achim Holub y Manuel Hernández-Silva, entre otros.

Ha dirigido conjuntos como la Orquesta Filarmonía Granada, Joven Orquesta Leonesa, London Classical Soloists o Berlin Sinfonietta, y agrupaciones especializadas en música antigua, como el Coro Tomás Luis de Victoria. En 2013, funda el conjunto de música antigua **ÍLIBER ensemble**, que dirige desde entonces. Desde 2017, asume la dirección artística en las producciones escénicas de la Orquesta Barroca de Granada.

Esta actividad le ha llevado a ofrecer conciertos en países como Reino Unido, Alemania y China, así como por buena parte de la geografía española. Como investigador, ha publicado artículos sobre la interpretación de la música para teclado durante el Renacimiento y Barroco en algunas de las revistas especializadas más prestigiosas, y es autor de la primera traducción al español de la primera edición del tratado *L'art de toucher le clavecin* de Couperin.

María del Mar Blasco • violín barroco

Inicia sus estudios superiores en la especialidad de música antigua en la ESMUC, donde también ha realizado el máster de interpretación en la misma especialidad con el profesor Emilio Moreno. Allí recibe clases de Lorenzo Coppola, Marc Hantäi, Chiara Banchini o Xavier Díaz-Latorre. Ha recibido clases de violinistas como Gilles Colliard, François Fernandez y Catherine Manson, y clases de cámara de Jaap Ter Linden, Charles Toet o Adam Woolf. Es miembro de distintos grupos, a destacar Lodi Mvsicali Ensemble, la OBB-Orquesta Barroca de Barcelona o El Parnaso Español, y colabora con La Spagna e Íliber Ensemble, realizando varios conciertos en distintos festivales y escenarios de España, Francia y Suiza entre otros países, además de la grabación de varios CDs. También ha participado como concertino en el taller sobre la ópera Orfeo de Monteverdi en el Teatro Real de Madrid.

Javier Utrabo • violone

Nace en Granada en 1981. Estudia piano y composición en el conservatorio de su ciudad, graduándose en 2005, y recientemente en canto lírico por el Conservatorio Superior de Córdoba. Hacia el año 2003 descubre el contrabajo, instrumento que se convertirá en su preferido y al que acabará dedicando la mayor parte de su tiempo, especialmente en el campo de la música antigua. Desarrolla una intensa actividad musical, actuando y grabando con todo tipo de formaciones (Orquesta Joven de Andalucía, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Barroca de Granada). Es de mencionar también su trabajo en el sexteto de folk Ambulancia Irlandesa, con el que actúa asiduamente por toda la geografía española. Es asimismo autor de numerosas composiciones para formaciones instrumentales y vocales de todo tipo, así como arreglos sinfónicos para grupos de pop-rock. En la actualidad es profesor de Lenguaje Musical en el Conservatorio Profesional de Música de Guadix.

Luis Vives • percusión

Luis Vives domina varios estilos, desde la música culta a la popular y desde la música antigua hasta la contemporánea, especializándose especialmente en los periodos medieval, renacentista y barroco. Ello le ha llevado a participar en importantes festivales como el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival de Música Antigua de Sevilla, Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco, Corrala de Comedias de Alcalá de Henares, Festival internacional de Teatro Clásico de Almagro, Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial, Jornadas de Teatro

del Siglo de Oro de Almería, Festival de Música Medieval y Renacentista de Morella o Festival de Música Antiga dels Pirineus, entre otros. En 2011 recibió una Mención Especial del Jurado en el I Certamen Internacional de Barroco Infantil del XXXV Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro como integrante de la Compañía Claroscuro.

Aníbal Soriano • cuerda pulsada, flauta de pico

Nace en Sevilla, donde obtiene el título de profesor de Guitarra Clásica y de Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco.

Ha trabajado con grupos como Accademia del Piacere, Arte Factvm, La Ritirata, La Folía, Vandalia, Orfeón San Juan Bautista de Puerto Rico, Orquesta Sinfónica de Málaga, Orquesta Barroca de Sevilla y la Capilla Real de Madrid, entre otros.

Ha actuado en los más importantes escenarios y festivales especializados de España. A nivel internacional ha participado, entre otros, en el Festival Iberoamericano de las Artes de Puerto Rico, el Festival Oude Muziek de Utrecht (Holanda), y realizado giras por India, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.

Ha realizado grabaciones para radio, televisión y cine. Presidió la Sociedad de la Vihuela, el Laúd y la Guitarra, y durante once años dirigió la Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena.

Actualmente dirige el grupo Marizápalos, especializado en música hispana, la Orquesta Barroca Cristóbal de Morales y el Coro Diego de Velázquez, y es profesor de Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco, Música de Cámara y Continuo en el Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales de Sevilla.

El clave del Emperador

HITOS

- ◆ Único proyecto musical consagrado a la figura del jesuita español **Diego de Pantoja** (1571-1618), en el **IV centenario de su fallecimiento**.
- ◆ En 2021 se graba el programa en conmemoración del **450 aniversario del nacimiento de Diego de Pantoja** para el sello **IBS Classical**.
- ◆ Una selección de piezas de este programa se grabó *ex profeso* para el **documental *España, la primera globalización***, del director José Luis López Linares.
- ◆ Buena parte del programa está integrado por **piezas inéditas**, interpretadas en base a **transcripciones de las fuentes originales** efectuadas específicamente para este proyecto por Rubén García Benito, Abigaíl R. Horro y Darío Tamayo.
- ◆ Las sonatas de Teodorico Pedrini (1671-1746) han sido transcritas en base al **único facsímil de la obra existente en Europa**, elaborado a partir del único original conservado en la Biblioteca Nacional de Pekín, y adquirido por el conjunto *Todos los Tonos y Ayres* con la mediación del Instituto Confucio de Granada y la Universidad de Pekín.
- ◆ El programa incluye la **primera interpretación fuera de China** de las piezas de corte mongol *Da he qu* 大合曲 y *You zi yin* 游子吟.
- ◆ El repertorio incluye obras de gran interés de **compositores españoles poco conocidos**, como Francisco Soto de Langa (1534-1619).
- ◆ El proyecto sirve para **conmemorar los centenarios** de otros cuatro importantes compositores, de los que se incluyen algunas obras:
  - **Joseph-Marie Amiot** (1718-1793), III centenario de su nacimiento, que se conmemora en 2018.
  - **Francisco Soto de Langa** (1534-1619), IV centenario de su fallecimiento, que se conmemora en 2019.
  - **Athanasius Kircher** (1602-1680), 340 aniversario de su fallecimiento, que se conmemora en 2020.
  - **Teodorico Pedrini** (1671-1746), 350 aniversario de su nacimiento, que se conmemora en 2021.

El clave del Emperador

PRENSA

«Habría bastado este primer bloque para dar cuenta de la manera generosa, pausada y reflexiva de hacer música que compartían los dos ensembles, de la permanente complicidad entre esos siete músicos ...pero la amplitud de miras y la ambición sonora se renovaban a medida que avanzaba el programa en cada uno de sus bloques ...Nada faltó, nada sobró en este concierto tan original como tremendamente atractivo»

El viaje de Diego de Pantoja

Scherzo, 4 agosto 2022
Asier Vallejo Ugarte

«IBS lanza al mercado “El clave del emperador”, un curioso y revelador CD que se adentra en un repertorio hasta ahora prácticamente arcano del que poco se sabe ... El resultado es caleidoscópico, revelador, excitante y colorista. Y viene de la mano de un formidable grupo de intérpretes»

Diego Pantoja, entre las técnicas occidentales y las orientales

El Cultural de El Español, 9 marzo 2022
[crítica CD]
Arturo Reverter

«Este magnífico y muy placentero trabajo ofrece una muestra de la relación establecida y del grado de sofisticación de la cultura china de la época ... Un trabajo de entrada muy sorprendente, agradable y magníficamente ejecutado»

¡Oh! ¡Sorpresa!

Doce Notas, 30 noviembre 2021
[crítica CD]
Miguel Ángel Pérez Martín

«... seis divertimentos chinos ... llevaron al auditorio a disfrutar del, para nosotros, delicado exotismo de la música culta de la gran “Nación del Centro”»

Todos los Tonos y Ayres e Íliber Ensemble en el «Festival de Música Antigua Andrés de Vandelvira»

Codalarío, 15 octubre 2021
José Antonio Cantón

«El resultado fue un concierto magnífico y delicado, donde el interés intelectual se aunaba con la pura fruición estética . . . se pudo disfrutar de su entusiasmo, que se percibía en su continuas miradas y gestos de complicidad, lo que resultó en unas interpretaciones compactadas y vibrantes, llenas de color . . . Un ejemplo de cómo el trabajo de investigación y la erudición acaban resultando en belleza»

La aventura de Diego de Pantoja de Valdemoro a Pekín

Scherzo, 10 julio 2021
José Manuel Ruiz Martínez

«. . . ha creado un espectáculo tan fascinante que después de esta gira por China ya les han surgido propuestas para llevar a cabo otras funciones»

Un jesuita en la corte china

El Correo, 7 junio 2018
Zigor Aldama

«The instruments mixed harmoniously and, in some pieces, the melody was accompanied by an aria, which was combined with the singing styles of traditional Chinese Kunqu Opera»

China, Spain celebrate an evening of ancient court music

China Daily, 11 junio 2018
Fang Aiqing

«El público quedó fascinado por la riqueza con que instrumentos occidentales y chinos, en apariencia incompatibles, crearon un maravilloso entramado de detalles»

西洋“乐瞰”紫禁城

Occidente pone sus ojos sobre música de la Ciudad Prohibida

[Traducción del original en chino]

Morning Post 北京晨报, 5 junio 2018
Li Cheng 李澄

«Tomando como hilo conductor los viajes de Pantoja, diferentes géneros musicales se unen para recrear la fascinante interacción entre China y occidente en aquel tiempo»

追寻庞迪我的音乐遗产,
两支西班牙乐团跨越中西

Tras el legado de Diego de Pantoja: dos grupos españoles se lanzan a explorar el diálogo entre oriente y occidente

[Traducción del original en chino]

The Paper 澎湃, 6 junio 2018
Cheng Qianqian 程千千

El clave del Emperador

Tras el legado de Diego de Pantoja

Créditos

- ◆ Idea, desarrollo e investigación: Rubén García Benito
- ◆ Dirección musical: Rubén García Benito & Darío Tamayo
- ◆ Selección y transcripción musical: Rubén García Benito, Abigail R. Horro & Darío Tamayo

Contacto

✉ info@tonosyayres.com

☎ 653371723

🌐 <https://www.tonosyayres.com/el-clave-del-emperador/>

🎧 CD en Spotify [Pulsar sobre el icono]

Todos los Tonos y Ayres 🎧

🌐 <https://www.tonosyayres.com>

✉ info@tonosyayres.com

☎ 653371723 (Rubén)

ÍLIBER ensemble 🎧

🌐 <http://www.iliberensemble.com>

✉ iliberensemble@gmail.com

☎ 664366839 (Darío)

El clave del Emperador

皇帝的西琴

Todos los Tonos y Ayres

ÍLIBER ensemble