

Grabaciones y conciertos en el órgano de Torre de Juan Abad

Con el acta del concejo de la villa, Torre de Juan Abad se acerca más a Dios. He aquí la historia contada, tal y como fue en sus inicios, bajo la evocación de la autenticidad y la advocación mística de los sonidos celestiales. Esto significa que el instrumento es algo más que un adorno, tiene vida desde su nacimiento y vida que nos conmueve; no en vano, su cuerpo tubular inmortaliza corazones enhebrados a la poesía del aire.

“En la villa de la Torre de Juan Abad, a veinte y quatro de Abril de mil setezientos sesenta y tres, los señores cura y concejo de esta villa que avaxo firmarán, dixerón que en consideración a que con el favor divino se ha conseguido la doraçión del magnífico retablo de la Yglesia Parrochial de esta villa, con la construcción de otros dos retablos colaterales de pintura de la capilla mayor todo a expensas de los frutos y rentas del caudal de dicha Yglesia. Y atendiendo a la notable suma falta que tiene la misma Yglesia de un órgano para officiar y solemnizar el santo sacrificio de la missa y demás funciones sagradas que en ella se celebran. Acordaron unánimemente se fabrique un nuevo órgano con arreglo a la planta de que sus mercedes se hallan instruidos por ajuste y contrata con el Maestro Gaspar de la Redonda Zeballos, estante en esta villa, artífice de conocida habilidad. Ante mí Francisco Josepf Romero”.

”Sepasse por esta pública escritura y obligación, como yo Gaspar de la Redonda, maestro organista... estante en esta de La Torre de Juan Abad, que me obligo a labrar, construir, conducir y sentar para la Yglesia Parrochial de ella un órgano que ha de constar y contener los registros siguientes...”.

Nace la criatura en una tierra privilegiada, propicia para sentir los silencios más lúcidos y las soledades más armónicas. Describamos el naciente: Torre de Juan Abad, 24 de Abril de 1763, ante los testigos Francisco Joseph Romero, Joseph Bordallo, Gil García Riesco, Juan Tomás Velázquez y Francisco García de Reobar, se firma la obligación del Maestro Organero, Gaspar de la Redonda Zeballos, con la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los Olmos, para la construcción de su órgano. Se inicia, pues, con esta signatura un nuevo incentivo para visitar este pueblo de belleza singular, ubicado en pleno Campo de Montiel, donde cada rincón tiene su encanto que no necesita explicación.

El gran Maestro Organero, Gaspar de la Redonda Zeballos, coloca en los tubos de este órgano unas hojas pertenecientes a la primera edición de la Facultad Orgánica de Correa de Arauxo (Alcalá, 1626), donde en cifra y en música y con indicaciones del insigne maestro sevillano, se van explicando sus magistrales tientos y su manera de tocarlos. También se utilizan páginas de música, con notación en sextagramas, en el que puede leerse el nombre de Jenkins, famoso músico inglés. Quizás fueron traídas aquí, unos años antes, por el ilustre D. Francisco de Quevedo, Señor de la Torre de Juan Abad y dueño del tiempo en esta villa que le recuerda como si estuviese vivo. Todo este anecdotario lo describe espléndida y explícitamente el musicólogo, Alejandro Massó, con motivo de una investigación llevada a cabo para una grabación, en Torre de Juan Abad, con el auspicio de la UNESCO.

No le han faltado bendiciones y halagos a este instrumento musical, el mismo Alan Faye, dijo al respecto: *“Cuiden de su órgano y denlo a conocer, ese sonido no debe permanecer callado”*. En la misma línea de loas, Alejandro Massó, Director del Programa para la recuperación de “La música latinoamericana”, sostenido por la UNESCO, consideró este órgano como uno de los Grandes de España: *“Una vez más se comprueba que los hoy considerados principales instrumentos de España, ubicados en La Torre de Juan Abad, Abarca, Lietor, Caravaca de la Cruz, Catedral Nueva de Salamanca, Alguazas Daroca, el positivo de Felipe II de El Escorial y otros, han sido restaurados por el mismo círculo de especialistas procedentes de talleres prestigiosos europeos, como los de Patick Collon en Bruselas o Alan Faye y Pascal Quoirin en Francia...”*.

Al día de hoy, el instrumento sigue tan intacto como el primer día, es una obra de arte que se recrea por sí misma cada vez que es experimentada estéticamente. A la menor caricia de unas manos, florecen todas las virtudes y brotan los más hondos pensamientos. Sin duda, a su lado parece que la vida se nos alarga, a poco que nos dejemos sorprender por la interpretación de sus abecedarios.

Entre los ocho mejores instrumentos europeos

Desde la inauguración del órgano, ya se han producido más de diez apoteósicas grabaciones, tanto para España como para el resto de Europa. Desde luego, es el instrumento tubular de teclado más grabado del país. Se ha cumplido la premonición del restaurador, Alan Faye, en su puesta a punto en 2001: “... *este sonido es tan magnífico que deberían hacerse grabaciones en él...*”. Y vaya sí se hacen, ¡perennemente!

Resulta especialmente significativo que Montserrat Torrent, la gran señora de la música española de órgano, haya elegido en su madurez, y después de conocer multitud de instrumentos, grabar en Torre de Juan Abad. Su presencia nos honra y la elección por el instrumento nos llena de orgullo. Nadie mejor que ella sabe discernir los níveos registros o sonidos que produce y reproduce el instrumento al contacto con la vida.

Asimismo, que la radio-televisión flamenca haya realizado tres grabaciones o que grupos como la Hispanoflamenca, con miembros de diferentes países europeos, o Musica Ficta, con miembros procedentes de América, tanto del Norte como del Sur, se afanen y desvelen por estampar en el tiempo sus músicas, a través de este órgano y desde este pueblo, bien vale la pena celebrarlo.

Merece la pena subrayar, asimismo, que la primera grabación y única hasta el momento, realizada en órgano a cuatro manos se haya realizado y forjado en Torre de Juan Abad. Nos referimos al disco Plenum de Francis Chapelet y Uriel Valadeau. Este proyecto sirvió para las piezas que se interpretaron en la inauguración de los órganos gemelos de la catedral de Cuzco, auspiciada por el Ministerio de Cultura francés y “les Chemins du baroque”.

De igual modo, el programa español auspiciado por Repsol-YPF para la recuperación de la música latinoamericana, optó por Torre de Juan Abad para grabar su música. Son tantos los ejemplos, que cada día se ha convertido en una sorpresa para el órgano de Torre de Juan Abad. No me coge de sorpresa, la belleza siempre es un enigma y arrastra, porque nos gana de antemano los corazones. En este lugar todo habla de belleza, y todo habla de Dios. Hay que vivirlo. El que lo vive lo sabe. Por consiguiente, crear espacios de encuentro y de intercambio, que eleven el espíritu a través de la música, es algo connatural con el pueblo y con sus gentes, verdaderamente acogedoras y humanamente generosas.

Es de justicia, pues, reconocer que las maravillas de este municipio manchego, el de Torre de Juan Abad, se enraícen a la Europa moderna con la inconfun-

dible música de órgano, que en este lugar de afonías y retiros inconfundibles, se injerta en el alma como en ningún sitio. Por este instrumento musical, ciertamente, no han pasado los años, sino un cúmulo de sensaciones que nos trasciende. Su resonancia, por sí misma, nos eleva la mente y vierte alegría por doquier, como queriendo alargarnos el gozo de la vida, que a veces no alcanzamos a descubrir. Todas estas realidades han contribuido a que la acreditada edición NUOVI FIORI MUSICALI, publicada en Viena por la ECHO (“European Cities of Historical Organs”), considere este órgano a la altura de otros de Alkmar, Bruxelles, Freiberg, Fribourg; Göteborg, Innsbruck, Lisboa, Toulouse, Treviso, Umag... Por otra parte, me atrevería a decir que el auténtico lenguaje torreño está ligado a este abecedario universal de ecos y resonancias, a esta libertad que nos imprime este instrumento tubular, capaz de armonizar el cielo con la tierra. Narraré unos hechos que nos estremecen:

El compositor, organista y profesor, Joris Verdín, arregló hace unos años una composición, llamada “Fantasía para el órgano de Torre de Juan Abad...”; dicha textura se estrenó en el pueblo, y, posteriormente, el maestro la presentó en el festival de la ECHO, de Viena, donde ha sido premiada y reconocida como una obra maestra; al igual que el órgano y su sonido, que dio vida a la conjunción de estéticas. Esta pieza musical ya se grabó y está incluida en el Disco “El sueño de Enrique. In memoriam”, presentado el 19 de Junio de 2010, en el concierto de Joris.

Ciertamente la música en sí misma se convierte en una lengua, expresa lo inefable, lo indecible, pero el órgano de Torre de Juan Abad es un magnífico instrumento perteneciente a la organería española del s. XVIII, construido por el maestro Gaspar de la Redonda Zeballos en 1763, que aparte de su destino solemne a la glorificación de Dios y a la edificación de la fe, convive con su gente y parece que se alimentase de los nobles valores de su ciudadanía.

El órgano de Torre de Juan Abad, desde siempre y con razón, ha estado protegido por el pueblo, no en vano es el único completamente original que se conserva en la provincia y uno de los pocos de toda la región, apto para emocionar a las mismísimas piedras que por el mundo habitan. Se sabe que es una pieza histórica, pero no una pieza cualquiera, tiene vida propia, habla por sí misma a poco que se escuche sus sigilos o sus llantos. Dentro del templo siempre late su corazón. Da la sensación que el silencio también lo pone en movimiento. El mundo lo considera el rey de los instrumentos musicales, quizás porque recoge todas las cadencias de la creación. Mas le puedo asegurar al lector, que por estos aires torreños, no hay verso que entre mejor que la reverberación de su pulso, que da vida a

la plenitud de los sentimientos humanos, desde la alegría a la tristeza, desde la alabanza a la lamentación.

Todo este cúmulo de estremecimientos, nos habla de la importancia del órgano torreño, que brilla con luz propia, con luz europeísta, que confraterniza con Europa, lo que engrandece aún más el instrumento y sus Ciclos Internacionales de Conciertos que en él se celebran; y que, a lo largo de estos años de andadura, se han consolidado entre los principales festivales, tanto de España como de Europa, por la cantidad y calidad de los conciertos. Así lo avala el numeroso público que asiste a las audiciones, venido desde los más recónditos lugares, a fundirse y a unirse con las gentes hospitalarias de este pueblo, que no sólo tienen abiertas las puertas de sus casas, también tienen abiertas las de su corazón.

Momentos de Gloria, soplos de Dios

Desde Torre de Juan Abad el mundo se queda pequeño, porque el Ciclo-Festival Internacional de Conciertos en el Órgano Histórico, es un evento consolidado que traspasa fronteras. En un órgano, los numerosos tubos y los registros, deben formar una unidad. De igual modo, estos ciclos forman un conjunto armónico irrepetible. Los sonidos de este órgano, producidos por su mecánica histórica e inalterada, desde su construcción en 1763, verdadero tesoro musical de España, tiene todos los acentos a punto para que las entonaciones sean perfectas. Es verdad que los maestros organistas que lo han tocado son grandes genios de la música, pero también es cierto que la belleza del entorno inspira la más profunda pasión. Cada nota musical tiene su belleza y es muy superior al genio. No necesita explicación, porque todo se mueve en el terreno de la autenticidad.

Son sonidos de gloria los que se siembran y los que se interiorizan. Ya los grandes compositores, cada uno a su modo, con su música querían glorificar a Dios. Johann Sebastian Bach escribió en el título de muchas de sus partituras las letras S.D.G.: *solí Deo gloria*, solamente para gloria de Dios. También Anton Bruckner ponía al inicio las palabras: “Dedicado a Dios”. En Torre de Juan Abad, estos tonos y estos timbres, nacen porque sí, como un estado de ánimo. Aquí, todos los sentimientos vuelven a su estado níveo y el tiempo no es sino música hecha realidad que nos transportan a espacios sonoros de eternidad e inmensidad. En un tiempo de crisis de valores como el actual, es importante ver cómo la suma de muchas fuerzas puede crear belleza y armonía. Londres, Roma, París, Berlín; Sevilla, Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Burdeos, Amberes, Bruselas y otros muchos lugares, comparten partituras e intérpretes en Torre de Juan Abad.

Se dice que por amor se puede conquistar al mundo, también por la música se gana el corazón de las gentes. No basta con oír el órgano, aquí se vive la música del órgano, sin límites, sin fronteras, sin banderas. ¿Cómo es posible –se preguntan muchos– que un pueblo de tan escaso número de habitantes pueda ofrecer estos conciertos de tan alta calidad nacional e internacional? La respuesta es sencilla: el número de habitantes es pequeño; pero la calidad sonora del Órgano Histórico, con sus casi mil tubos, es muy grande. Por eso cada año son más los organistas que quieren conocerlo y participar en sus ciclos; y, también, cada vez es más numeroso el número de aficionados que acude a sus conciertos.

Conciertos-grabaciones para una eternidad

– “*Plenum*”. *Concierto/grabación a cuatro manos*. Es realmente excepcional que se den conciertos a cuatro manos en el órgano ibérico, dado el reducido tamaño de su teclado. Este concierto y grabación fue primicia en España, a cargo de un maestro de maestros, Francis Chapelet, pionero en la restauración de los órganos ibéricos en España y el maestro indiscutible de la música de órgano en Europa. Aparte de ser miembro de la Comisión del Ministerio Nacional de Cultura Francés para la construcción y restauración de Órganos y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en España, ha actuado para medio mundo: San Giovanni dei Fioretini en Roma, San Severin de Paris, órgano de Liétor, órganos gemelos de la catedral de Cuzco (Perú) y órgano histórico de Torre de Juan Abad. Uriel Valadeau, alumno aventajado y excepcional de F. Chapelet, es protagonista junto a él, de un acontecimiento único: inaugurar, conjuntamente con Francis Chapelet y a petición de Alain Pacquier, presidente de les Chemins du baroque, los dos órganos Lorenzo Aranibar de 1656 en la catedral de Cuzco (Perú) con un programa para dos instrumentos. Los dos organistas producen entonces una grabación recompensada por la crítica. Les otorgan los cinco diapasones de la revista del mismo nombre, así como las cuatro estrellas de le Monde de la Musique. La grabación fue realizada y digitalizada por Nicolás James, Southampton, Reino Unido.

– “*Requien y Absoluciones*”. *Compositor: Pedro Rimonte (1565-1627). Coro: Hispanoflamenca. Grabado en Torre de Juan Abad entre el 25 y 29 de Abril de 2006*. Pedro Rimonte. Réquiem y Absoluciones. Petrus Phalesius. Amtwerpen, 1604. A) Ad Missam: Réquiem / Kyrie / Tracto / Dies Irae / Offertorium / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei / Communio. B) Quinque Absoluciones post missam: Ne recorderis / Libera me / Qui Lazarum / Subvenite. C) De Profundis: Sebastián Aguilera de Heredia: obras para órgano. La Hispanoflamenca. Pedro Rimonte:

Réquiem (Petrus Phalesius, Antwerpen / Amberes, 1604). Sebastián Aguilera de Heredia: Obras para órgano. Mariví Blasco, superius. Marta Rodrigo, superius. Cécile Pilorger, altus. Martin van der Zeijst, altus. Antoni Trigueros, tenor. Albert Riera, tenor. René Steur, bassus. Bart Vandewege, bassus. Joris Verdin, orgel / órgano. Bart Vandewege, leiding / dirección.

Pedro Rimonte. Zaragoza, 1565-1627. Desde 1621 es Maestro de Música de la Capilla y Cámara de sus altezas serenísimas Alberto e Isabel en Bruselas. Se trata de un acontecimiento musical de primer orden. La grabación la llevaron a cabo los técnicos de la radio-televisión belga. Se ha elegido el órgano de Torre de Juan Abad dadas las excepcionales cualidades sonoras que posee. Finalizada la grabación el 30 de abril de 2006 se ofreció un concierto. Fue la primera actuación de este grupo en España.

La hispanoflamenca. Se especializa en polifonía de los siglos XVI y XVII de los países bajos y la península ibérica. Su repertorio se completa con composiciones salidas de las prensas flamencas y de manuscritos e impresos musicales españoles raros. La hispanoflamenca se compone de cantantes que pertenecen al Collegium vocale de Gent, La Capella reial de Catalunya, Al ayre español y el *Ámsterdam baroque choir*. Con la mezcla de timbres españoles y flamencos obtiene un colorido tonal espectacular. Han intervenido en Festivales y conciertos en Flandes, Bruselas, Amberes, Brujas, Kortrijk, Hasselt y Suint.-Truiden. Joris Verdin es profesor en Amberes y Lovaina.

Bart Vandewege es cantante, director y compositor. Canta habitualmente con diferentes formaciones, tales como Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe), Amsterdam Baroque Choir (Ton Koopman), Huelgas Ensemble (Paul van Nevel), La Petite Bande (Sigiswald Kuijken), Concerto Köln, Il Giardino Armonico, Freiburger Barockorchester, entre otros. Asimismo ha actuado bajo la dirección de Roy Goodman, Thomas Hengelbrock, René Jacobs, Robert King, Erik Van Nevel, Jos Van Immerseel, Christopher Hogwood, Peter Rundel, Michael Schneider, Peter Phillips y Marcus Creed. Es invitado frecuentemente a dirigir prestigiosos grupos vocales y, con ellos, ha realizado grabaciones que incluyen música de diversas épocas, desde compositores olvidados como Fétis y Lemmens hasta obras del compositor americano Elliott Carter. Como compositor trabaja sobre todo para el teatro, cine y danza por encargo de instituciones como la Ópera Flamenca, la Radiotelevisión flamenca, etc.

Joris Verdin estudió órgano en el Conservatorio Real de Amberes, donde en la actualidad es profesor. Imparte clases, igualmente, de musicología en la

Universidad de Lovaina. Como intérprete dedica una atención especial, tanto a la recuperación de obras olvidadas, como a la creación contemporánea. Esta doble vertiente viene manifestándose en la publicación de numerosos discos y obras impresas. Forma parte del centro de órgano de Goteborg, así como de la Academia Internacional de Órgano de Rouen. Además es coeditor de la “Opera Omnia” de Cesar Franck para harmonio. Las últimas grabaciones de este compositor han sido recibidas con el calificativo de “acontecimiento del año” en la revista *Diapasón*, concediéndosele el premio anual “Cecilia” de la prensa belga. Las excepcionales cualidades que se dan en este intérprete y compositor, y los varios conciertos interpretados en la diócesis de Ciudad Real en los órganos de la SIB Catedral y en el Órgano Histórico de Torre de Juan Abad, han hecho que sea nombrado Organista Honorario del Órgano Histórico de Torre de Juan Abad.

– “*Aetherii Ignes*”. *Montserrat Torrent*. En el Órgano Histórico de Torre de Juan Abad. 1. Pasacalles IV. 2. Tiento de medio registro de tiple de 10 tono. 3. Tiento pequeño y fácil de 7mo tono. 4. Tiento y discurso de 2do tono. 5. Fandango. 6. Danza alta. 7. La volta. 8. La organistina bella. 9. Con qué la lavaré. 10. Versos. 11. La pace. 12. Daphne. 13. Tiento primero de segundo tono. 14. La batalla. 15. Pasacaglia. Grabado en Noviembre de 2010, será presentado en Junio de 2011 en el X Festival de Órgano en Torre de Juan Abad.

Montserrat Torrent. A la edad de 5 años se inició en el estudio del piano, bajo la dirección de su madre, Ángela Serra, que fue discípula de Enrique Granados. Consolidó sus estudios en la Academia Marshall. Interrumpidos estos por la guerra civil española, continuó, después, el estudio del piano, hasta el grado de Virtuosismo, con los maestros Blay Net y Carlos Pellicer, en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, completando las otras disciplinas de Armonía, Contrapunto, etc. Cursó la carrera de órgano, también en el mencionado Conservatorio, con el maestro Paul Franch, obteniendo el Premio de Honor y el Premio Extraordinario del Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona y amplió sus conocimientos en París, con Nöelie Pierront, con una beca del Instituto Francés. Seguidamente, becada por la Fundación Juan March, estudia en Siena (Italia) con los maestros Ferdinando Germani y Helmuth Rilling. Atraída especialmente por la interpretación de música ibérica, estudia con Santiago Kastner, Luigi Ferdinando Tagliavini y el Padre Gregori Estrada. En 1956 es nombrada, por concurso, catedrática de órgano del Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, plaza que ostentará hasta el año 1991. Desde ese momento, inicia una doble e intensa actividad, la docente y la concertística, dando recitales por toda España, Europa, Norte de África, Estados Unidos, Canadá y América Latina. Durante largos años ha colaborado asiduamente con las orques-

tas Nacional de España y Ciudad de Barcelona. La recuperación del órgano y su música en España se debe a esta labor, en un feliz momento en que al mismo tiempo la figura del organero Gabriel Blancafort comienza a destacar, la coincidencia de ambos propiciará un despegue del interés por el patrimonio organístico. Esto se verá reflejado en numerosas grabaciones en las que la organista interpretará en órganos restaurados de la mano de Blancafort, el más conocido de ellos el disco dedicado a Cabanilles en el órgano de la Colegiata de Santa María de los Corporales de Daroca. Numerosísimas han sido sus grabaciones en órganos históricos de toda la geografía española, con especial atención a la figura del compositor Francisco Correa de Arauxo, de quien comenzó a grabar la integral de la “Facultad Orgánica” a comienzos de los años noventa, proyecto que está próximo a concluir. Fruto de este trabajo, Montserrat Torrent ha obtenido multitud de premios, distinciones y honores.

– *Juan Oliver Astorga, un maestro virtuoso*. Este disco, grabado en Torre de Juan Abad, está considerado entre las diez mejores grabaciones mundiales del año 2007. La presentación en sociedad tuvo lugar ante la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, en Bruselas; en el histórico Magdalen College de la Universidad de Oxford, vinculado a Juan Oliver Astorga, y en el British Council of Arts, en London. Posteriormente, también se presentó en el Ayuntamiento de Yecla, ciudad natal de Oliver Astorga.

– *In Memoriam. Joris Verdin*. Disco homenaje a Enrique Máximo, musicólogo del programa Repsol-YPF para la recuperación de la música latinoamericana, auspiciado por la UNESCO. Fue presentado en el Festival del año 2010.

A modo de conclusión

Por Torre de Juan Abad han pasado los mejores músicos y voces de todo el mundo, es el fruto de una elección acertadísima, puesto que nos encontramos ante una de las programaciones de música culta más interesantes y completas de España. Los entendidos en armonías saben que el órgano histórico de Torre de Juan Abad pone las notas de uno de los programas más excelsos del paisaje cultural español. Sin duda, es un placer poder estar en este pueblo y disfrutar de esos momentos llenos de música, de alabanza y de alegría. Aquí los músicos se engrandecen. Aquí los intérpretes logran la más lúcida interpretación. Aquí, este histórico instrumento, nos hace levantar la mirada hacia lo alto y nos invita a vivir con más esperanza. Con razón reúne y une al vecindario con los forasteros a la llamada del sonido majestuoso y dulce del órgano.

Para más información:

- Artículos en prensa de Urbano Patón Villarreal, Director del Festival.
- Programación de los Ciclos Internacionales de Conciertos del Órgano de Torre de Juan Abad.
- Alejandro Masso: Texto del CD: *En el Tiempo de Quevedo*.
- Textos incluidos en los CD grabados en el órgano de Torre de Juan Abad: *Plenum, In Memoriam, Aetherii Ignes y Dulce Retiro*.

VÍCTOR CÓRDOBA
PERIODISTA