

Schola Antiqua: 31 años reviviendo el pasado

Con motivo de los 31 años de la agrupación [*Schola Antiqua*](#), su director, [Juan Carlos Asensio](#), nos ha concedido una entrevista donde nos cuenta los planes que tiene el grupo para el futuro. La agrupación nace en 1984 y se dedica al estudio, investigación e interpretación del canto llano, en especial el canto gregoriano. Juan Carlos Asensio es director del grupo desde 1996; formado como escolano en la [Escolanía del Valle de los Caídos](#), ha impartido clases en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y actualmente es docente del [Real Conservatorio de Música de Madrid](#) y en la [Escola Superior de Música de Catalunya](#).

Juan Carlos Asensio (©SMR-Santiago-Torralba)

“En España hay grupos que cantan bien, pero parece que cantan siempre lo mismo”

¿Has estado en *Schola Antiqua* desde sus inicios?

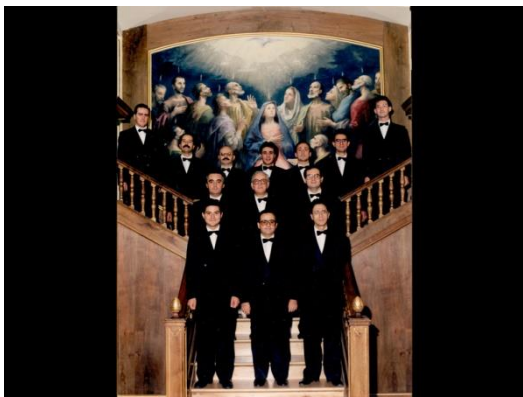
Sí, he sido uno de los fundadores. Éramos muchos más —ahora mismo no recuerdo cuántos exactamente— pero casi la mitad de los miembros actuales han sido también fundadores, así que queda un grupo grande aún.

Ya son casi 20 años como director de *Schola*, más que un grupo es casi como

una familia... ¿Compartirías con nosotros alguna anécdota?

Sí, son 19 años. Nunca lo pienso, pero es verdad (*risas*) Anécdotas muchas. Como bien has dicho, es una familia, y estamos, como están las familias, en los acontecimientos que más unen. Por ejemplo, es muy curioso que cada vez que se casa un miembro, la *Schola* es casi un invitado preferente. En mi boda, por ejemplo, fue poca gente por deseo de

mi mujer y mío, y más de la mitad de los invitados eran la *Schola* y sus familias. Te hablo de bodas, pero también estamos todos allí en funerales. Si muere algún familiar de alguno de los miembros, se canta en el funeral; es muy emotivo. Eso en cuanto a anécdotas del tipo más familiar. En cuanto a conciertos, te podría contar mil cosas: desde una vez en un concierto en Italia, que estuvimos a punto de no darlo cuando el pueblo se sublevó porque el obispo se había llevado una virgen a no sé qué otro sitio, y nosotros nos vimos en medio; hasta tener que estar cantando en Estados Unidos en un seminario perdido en la nieve con una audiencia de unos seminaristas que, aunque era sorprendente, nunca antes habían oído cantar gregoriano... Y si pienso, seguramente saldrían mil cosas.

Schola Antiqua (©Schola Antiqua)

¿Tu participación en la *Schola* es para ti un trabajo o más bien una afición?

Al nivel en el que estamos, te lo tienes que tomar en serio. Hombre, no como un trabajo, pero hay que tener en cuenta que damos muchos conciertos al año y la mayoría son casi únicos, es decir, que no los repetimos y hay que montar programas a veces muy complicados. Y no es sólo montarlos para el grupo, sino que también a veces trabajamos con

otros grupos para hacer montajes o reconstrucciones, por ejemplo, de música del siglo XVI. Eso requiere una coordinación y una búsqueda de material que a veces es muy laboriosa. Para no ser un grupo profesional, a mí como director me lleva mucho tiempo.

Ya, supongo que es complicado... ¿Todo el repertorio que hace *Schola Antiqua* está basado en fuentes primarias?

Sí, y además es que muchas veces son fuentes que buscamos nosotros mismos, es decir, algunos miembros del coro que también me ayudan y yo... y claro, a veces son cosas muy desconocidas. Para la liturgia normal tenemos los libros, otras veces toca trabajo de biblioteca de libros que están catalogados o sin catalogar y, en algunos casos, incluso de fragmentos. De hecho, tenemos un disco grabado a partir de fragmentos de manuscritos que sirvieron de encuadernación para otros documentos; o sea, que se ha tenido que hacer una labor de reconstrucción que llevó mucho tiempo. Pero bueno, eso ya ha pasado (*risas*) y ha quedado muy bonito.

“Tenemos dos discos grabados que están a punto de salir”

Como director de un grupo de renombre internacional, ¿cómo ves la situación musical en España con respecto a otros países donde habéis actuado?

Bueno, si nos comparamos con lo que hay en Europa, allí hay muchos grupos bastante buenos y además con mucha calidad. De hecho, ahora dentro de dos meses estamos invitados a un festival

que hay en Bélgica, en Watou, que cada tres o cuatro años reúne de cincuenta a sesenta coros de canto gregoriano de todo el mundo para que durante tres días canten juntos. Los únicos grupos invitados somos nosotros y, curiosamente, la [Escolanía de El Valle de los Caídos](#) que es a la que pertenecemos todos de pequeños, y los chicos allí siguen cantando igual. Eso quiere decir que aquí en España realmente no hay un buen nivel, pero porque se ha descuidado mucho. Cuando vas a Europa, te das cuenta de que allí se sigue funcionando de una manera que permite que salgan grupos. Lo que pasa en España es algo inexplicable... hay grupos de canto gregoriano, pero normalmente están constituidos por antiguos seminaristas: gente mayor a la que le gusta esto, pero no disponen tampoco de tiempo, y además no pueden viajar para dar conciertos. A lo mejor también lo que falta es un conocimiento del repertorio que no sea exactamente el repertorio litúrgico que se canta, sino también de fuentes que están en las bibliotecas, que es un poco lo que hacemos nosotros. Pero bueno, yo conozco la realidad de España y hay grupos que cantan bien —no te voy a decir que no— pero parece que cantan siempre lo mismo. A nosotros nos pueden acusar de muchas cosas, pero desde luego de cantar lo mismo no (*risas*), porque hemos hecho de todo: desde la primera grabación que se hizo de toda la integral del repertorio mozárabe que tenemos; hasta hemos hecho una grabación con un grupo de rock, que tiene integrantes rusos, mezclando canto gregoriano; también música contemporánea, de hecho, ahora vamos a hacer en Cuenca el reestreno de

una obra de [José María Sánchez-Verdú](#); hemos cantado con otros grupos de canto gregoriano que cantan de una manera muy diferente a nosotros, como el [Ensemble Organum](#)...o sea, que somos un grupo muy polivalente y nos metemos a veces en unos líos bastante curiosos, pero bueno, esto es lo que hay (*risas*).

“Nosotros no cantamos con transcripciones, sino con los originales siempre que se puede”

En 2013 el grupo editó el último disco [Musicorum et Cantorum](#), ¿hay algún nuevo proyecto discográfico en mente?

Tenemos dos discos más grabados que están a punto de salir, y ahora mismo tenemos “medio” proyecto para grabar, pero te contaré... Está a punto de salir una cosa que hicimos el año pasado en [El Parral](#), un monasterio de Segovia. Se trata de un disco y un DVD —va a llevar las dos cosas, porque hemos intentado mostrar cómo cantaban los cantores medievales directamente del facistol— que se llamará *Los sonidos del Parral*, porque está basado en repertorio de libros que se conservan actualmente en el monasterio; es también una especie de homenaje a los monjes que nos han dejado siempre grabar allí, sin ningún problema. Luego está a punto de salir —pero esto ya no depende de nosotros— una grabación que hemos hecho para el organista [Bruno Forst](#); se ha grabado el canto llano para hacer reconstrucciones de la primera tablatura de tecla ibérica: [El arte novamente inventada para aprender a tanger](#) de Gonzalo de Baena,

un impreso de Lisboa de 1540. Lo que hemos hecho ha sido contextualizar esa música para dotarla de sentido, pues es práctica de la época que los versos de órgano vayan alternados con versos de canto llano.

“Espero que el libro de notación salga este año”

En principio tenemos esos dos proyectos. Luego tenemos la celebración de los quinientos años de la muerte del [Cardenal Cisneros](#). Queríamos grabar este año y que salgan al año que viene parte de los cantorales de Cisneros; que son los libros corales con liturgia mozárabe que se guardan en la Catedral de Toledo, sobre los que hasta ahora ha habido muy pocas grabaciones... Nosotros hemos hecho mucha música, hemos cantado muchísimo, pero nunca lo hemos grabado. También seguramente daremos un concierto con el *Ensemble Plus Ultra* o [La Grande Chapelle](#), y cada vez que damos un concierto con ellos luego se graban; con lo cual, es casi seguro que grabaremos después del concierto que tenemos el 6 de junio en la Catedral de Toledo, con programa a confirmar.

Schola Antiqua (©Schola Antiqua)

¿Nos contarías el proceso de recuperación de patrimonio en el que ha participado la *Schola* junto con la Biblioteca Nacional de España? Había dado como resultado un [concierto](#) en el marco de la [exposición Cantorales](#). Había mucho de “estreno en tiempos modernos”, ¿no?

Bueno, ya sabes que el término “estreno en tiempos modernos” se ha puesto muy de moda. Realmente es para recuperar cosas que se cantaron en su tiempo y que actualmente no; porque el rito ha cambiado o porque hay libros obsoletos, hay determinadas piezas que no se cantan. Fue una idea, por un lado, motivada por el congreso de [“La gestión del patrimonio musical”](#) que era paralelo a la exposición y, por otro, promovido por [Centro Nacional de Difusión Musical](#) que dirige Antonio Moral. Yo estaba más o menos en contacto con uno de los catalogadores que más conocía los libros, [Raúl Luis García](#), y ya que estaban digitalizados me dijo: “Mira, si hay que montar un programa, aquí tienes los libros. Tú mira a ver”. Claro, con todas las posibilidades que había —porque había repertorio muy interesante—, hicimos un montaje general para hacer una muestra de estos fondos; de hecho, muchas de las cosas que cantamos estaban expuestas. Cantamos piezas que quedaron suprimidas después del Concilio de Trento, así que tenemos la certeza de que desde al menos 1563 esa música no se cantó; con lo cual, digamos que lo hemos recuperado. También lo que hicimos fue hablar con el organista [Andrés Cea](#) para darle sentido: en esta época el canto llano no se interpretaba solo, sino con versos alternados, y para

que él escogiera versos que están presentes en las tablaturas contemporáneas a los cantorales para hacer el *alternatim* (alternancia de órgano y canto llano). Al final nos salió un programa un poco largo, creo. Improvisamos fabordón, muchas cosas de las que hacemos habitualmente, pero es uno de estos conciertos que los hacemos una vez y ya está, aunque se grabó y está en el [canal de YouTube de la BNE](#). Esta es una muestra más de lo que te digo sobre los conciertos que se preparan para una sola vez. No es un trabajo perdido, se lo ofreces a la gente; pero a veces te supone mucho tiempo montar un programa y luego lo sueltas y ya, como si nada. El programa de la BNE fue especialmente duro de montar, porque nosotros no cantamos con transcripciones, sino que cantamos sobre los originales siempre que se puede. Está comprobado que si cantas desde el original, cantas de otra manera que si lo haces desde una transcripción; además es una cosa que queda muy bien de cara a todos. De hecho, hubo un intento de cantar directamente desde el facistol en este concierto, pero la Biblioteca tenía que sacar los libros con permisos y demás y por eso no se pudo hacer. Hemos cantado muchas veces desde el facistol, la última experiencia que tuvimos fue en la catedral de Zamora. Hemos grabado una parte de un DVD sobre la música en las catedrales españolas, e incluso nos vistieron de canónigos y cantamos directamente desde los libros de la catedral para ejemplificar cómo se cantaba. Fue toda una experiencia también para nosotros.

“A los jóvenes músicos que se acercan a la música antigua, les pediría honestidad con las fuentes”

¿Todos los miembros del coro también han sido escolanos?

Sí, es la *conditio sine qua non*. Para pertenecer al grupo es fundamental haber formado parte de la Escolanía del Valle. Esto nos asegura, en primer lugar, una lectura musical buena y un buen oído; además, no hay que enseñarles nada, porque también conocen la liturgia; y, en última instancia, hay una misma escuela de impostación de voz, que esto también es interesante. De hecho, ahora tenemos gente que quiere entrar; pero es complicado, sobre todo por los viajes. Hay algunos chicos que han entrado y están un año de prácticas, vienen a ensayar, practican todo, aunque no cantan en los conciertos, y luego a partir de ese año se integran completamente. Claro, si se quiere pensar en la supervivencia del grupo hay que renovarse, porque hay gente ya mayor. Son muchos años ya y se nota cómo, desde los primeros discos hasta ahora, el brillo de la voz ya no es el mismo.

Schola Antiqua (©Schola Antiqua)

El 19 de Marzo actuará la *Schola* en el marco del [Festival de Arte Sacro de Madrid](#), ¿nos podrías hablar del repertorio? Haréis la reconstrucción de una misa...

Bueno, como este año es el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, haremos una serie de programas relacionados. Reconstruir algo directamente relacionado musicalmente con Santa Teresa es complicado, porque falta documentación, pero lo que podemos hacer es reconstruir música de la época. Y unos días después del concierto de Madrid, haremos una reconstrucción distinta con *Tenebrae* en Cuenca. Aprovechando que estamos con el organista Bruno Forst y la tablatura del 1540 —que coincide plenamente con la juventud de la santa—, haremos una reconstrucción de una Misa de la Virgen en la España de Santa Teresa, con un repertorio más o menos internacional, porque las tablaturas tienen obras de Josquin, Ockeghem y de músicos españoles como Peñalosa y Morales. Nosotros pondremos, eso sí, canto llano extraído de fuentes de Ávila; más que nada para dar el color del aniversario y cantar algo propiamente en la catedral de esa ciudad.

Es casi una pregunta obligada, pero... ¿tiene ya fecha de publicación el libro de notación?

Eso quisiera saber yo (*risas*), porque depende de la editorial. El libro ya está terminado, aunque hay que darle una serie de retoques y cambios. Espero que salga pronto, porque todo el mundo me pregunta lo mismo (*risas*). La fecha de pre-publicación estaba en 2007 y han pasado ocho años, pero es verdad que hacer un libro como éste no es fácil. Me

ha costado mucho, porque plasmar las ideas por escrito ya es otra historia, y en esto más, porque he tenido que pedir permisos a bibliotecas para hacer las reproducciones, y algunas las han dado y otras no, lo que condiciona que trabajes con lo que tienes. La editorial tampoco da carta blanca para poner todos los ejemplos que se quieren en color... Pero bueno, espero que salga este año ya.

Para terminar, ¿qué consejo darías a los jóvenes músicos que se están iniciando en el camino de la música antigua?

Esa pregunta es fácil de contestar. Desde el punto de vista instrumental, cada uno sabe lo que hay que hacer. Desde el punto de vista de las ideas, lo que sí les pido es que sean honestos con las fuentes: es decir, que si ellos van a hacer una reconstrucción de cualquier repertorio, y ese repertorio necesita, por ejemplo, montar canto llano para contextualizar o ir a otro tipo de fuente para poder acercarse a esa música con autenticidad, que lo hagan y no se inventen las cosas. Es muy fácil hoy en día hacerse con las fuentes a través de Internet o de las bibliotecas, y únicamente hay que reconstruir y resucitar los contextos; por lo menos que te quede la satisfacción de que lo has intentado hacer lo mejor posible, no mezclando las cosas. Estamos hartos de ver grabaciones por ahí que sí que cuidan mucho los detalles en cuanto a interpretación, pero resulta que han cogido una fuente del siglo XX para el canto llano y luego han cogido unas cosas del siglo XVI para la polifonía. Por muy poco esfuerzo más se puede buscar una fuente del siglo XVI que esté acorde al lugar y a la fecha de

composición de la polifonía. Eso en cuanto a fuentes, en lo demás, honestidad en cuanto a la interpretación. No podemos saberlo todo, pero tenemos conocimiento ahora, por ejemplo, de las crónicas, los libros de costumbres, las mismas partituras que presentan indicaciones... muchas veces tendremos que sacrificar nuestro gusto personal a lo que se ve y eso es lo que muchas veces

es difícil, porque nuestro gusto parece que se identifica más con el gusto de la gente. A veces dejamos de lado lo que era la realidad y, si intentamos reconstruir el mundo antiguo, creo que hay que sacrificar muchas cosas y una de ellas es en ocasiones nuestro gusto.

Por Cynthia Piris