

LIVE
RECORDING

El Greco

de Toledo

Flamenco-opera by
Eric Vaarzon Morel

*Teresa, alma de fuego;
Juan de la Cruz, espíritu de llama.*

Antonio Machado

For a long time I had the idea to make El Greco and the town of Toledo the subjects of a story told in music. The end of the 16th century was a fascinating period for Toledo. During my own music studies, I often visited that beautiful city and was impressed by what a melting pot of different cultures it was.

The loneliness I had experienced as a Dutch guitar player in an alien environment must have been felt too by the Greek born painter from Crete El Greco ('the Greek'). This sense became the inspiration for my story about him, a life lived between heaven and hell. It developed into a spiritual tale, set to music with space allowed for improvisation. The emotions created by the music are far more important to me than is a chronologically accurate historical study. The spiritual texts of John of the Cross and Teresa of Avila are blended together and are indeed worthwhile rereading to escape our earthly existence through meditation.

The flamenco opera El Greco of Toledo is a small, multicultural, artistic expression in which flamenco, classical music and jazz are drawn together. Through two classical voices, two flamenco singers, a string quartet, a solo trumpet, dance and the guitar a complete theatrical image is created, depicting the mixture of different cultures which existed during El Greco's time in Toledo. At the same time it portrays a stranger, sensitive in the extreme to spirituality, beauty and sensuality.

My deep gratitude goes out to the wonderful performers whose excellent improvisations have enriched the music of El Greco de Toledo.

Eric Vaarzon Morel

COMPOSITION *EL GRECO DE TOLEDO*

BY ERIC VAARZON MOREL

Except Procepción by Eric Vloeimans

All arrangements by Oene van Geel except parts of *El Amor de su Querido*, *Audiencia* and *Fiesta de los Angeles* by Henk Meutgeert and parts of *Audiencia* by Martin Fondse.

The libretto was compiled by Eric Vaarzon Morel and based on spiritual texts of the mystics Teresa de Ávila en Juan de la Cruz except for small traditional lyrics in *Fiesta de los Angeles* Translations and information about these texts: www.carmelitana.be

PERFORMERS:

Maarten Engeltjes
countertenor

El Greco

Xenia Meijer
mezzo-soprano

Gerónima

Carlos Dénia
flamenco song

Juan/Felipe II

Ginesa Ortega
flamenco song

Carmelita

La Truco
flamenco dance

Alma

Eric Vaarzon Morel *Flamenco guitar*

Eric Vloeimans *Trumpet*

Oene van Geel *Viola*

Ben Mathot *Violin*

Emile Visser *Cello*

David de Marez Oyens *Double bass*

Live recording

Remco Haasnoot / Holland Audio Service
at Stadsschouwburg Haarlem, 6 October 2010

Mixed and mastered at Boerema Geluidtechniek by Auke Meijer, Eric Vaarzon Morel and Tom Boerema

Photography Peter Buitelaar
Frans Schellekens (portrait page 2)

Sound engineer theatre
Harry Jansen

PR & Marketing Tour and CD
Frank Klijn / Klijnproducties

Produced by
Louise Doorman and Eric Vaarzon Morel

Eric plays Gerundino guitar (Almería)

El Greco de Toledo was a theatre production by Eric Vaarzon Morel/Stichting Flamencogitaar & Muziektheater and was supported by Fonds Podiumkunsten and VSBfonds.

Muchísimas gracias a Chris Bergwerff, Liesbeth Boerma, Noël Bossier, Hermance Clegg-van den Wall Bake, Christiane Daumont-Spragg, DenKK Juristen, Leoni Jansen, Roeland Kerbosch, Rini Kersten, Monique Kooijman, Mirko Krabbé, Isabel Clara Lorda Vidal, Geert Overdam, Loek Plasmeijer, Jan Willem Rösingh, Jacques Senf, Annemarie van der Meer y Judith Vink.

Tour schedule Senf & Theaterpartners / Management & information www.vaarzonmorel.com
Distributed in Benelux by Coast to Coast www.coasttocoast.nl

El Greco de Toledo - The story

PRELUDIO / OVERTURE

In 1577 El Greco arrives in Toledo. Churches, synagogues and mosques are packed together in this former capital of Spain as a reminder of a period of religious tolerance. In 1492 this period ended, marked by the fall of Granada. The Inquisition imposed strict adherence to the teachings of the Catholic church. Under the supervision of the devout monarch Philip II the Inquisition pursues all reformers and deserters of the faith. Muslims, Jews and also gypsies are permanently on the run and meetings take place in underground tunnels and vaults. The mystic visions of Teresa of Avila and John of the Cross resonate with this suppressed community.

Scene 1 PROCESIÓN / PROCESSION

El Greco comes to a procession. He can hear the songs of the mystic Juan de la Cruz coming from a dungeon. Juan sings a *carcelero*, a prison song from ancient flamenco tradition (*Destierro*). El Greco answers the song with a song of his own homesickness for his fatherland. The procession starts. Carmelita, a gypsy, sings a *saeta*, a song which always accompanies a procession (*Muerte Benigna*). The dancer expresses the inspiration which infuses the onlookers.

Scene 2 ENCUENTRO / MEETING

El Greco tries to capture Geronima's soul in a portrait. The lovers sing of their love for each other. Carmelita, the gypsy, offers herself as a model and sings a taranto (*El Amor de su Querido*). The tension between the two women is evident in a duet in *petenera* form, a flamenco song with Jewish influence. The monk Juan brings a commission on behalf of Philip II for El Greco to paint a painting for the chapel, which is under construction in Escorial, near Madrid. Juan's soul is attracted to the spirituality of El Greco's work and he discusses with him the religious meaning of his painting. The torn soul seeks the connection between the two men.

Scene 3 ENVÍDIA / JEALOUSY

El Greco suffers from doubts about his choices in his work and in love: *tres personas y un amado / three people and one love*. The gypsy Carmelita and the noble woman Geromina fight for the love of El Greco. They alternate in *por fandango*.

Scene 4 AUDIENCIA / ROYAL AUDIENCE

El Greco is received by Philip II to show the commissioned altarpiece. Due to the clash with the prevailing artistic and religious beliefs of the time and in particular those held by Philip II himself, the painting is rejected in a furious flamenco rap.

Scene 5 FIESTA DE LOS ANGELES / FEAST OF THE ANGELS

A musical gathering, a *tertulia*, takes place at El Greco's house. Lively and energetic dances and songs such as the *tango*, *sevillana* and *rumba* are performed. The animosity between Geronima and Carmelita intensifies. El Greco is still suffering from Philip II's rejection of his work. He leaves the party early and returns to his secret studio. As he hurries away he takes Carmelita's cloak by mistake.

Scene 6 TRAICIÓN / BETRAYAL

In the darkness El Greco descends the stairs and the monk Juan sings of the dark night (*Una noche oscura...*). Geronima thinks she sees Carmelita wandering through the forbidden underground of Toledo. Geronima wants to rid herself of her rival and decides to report her to the monk Juan, who in turn is obliged to report her to the inquisition. But when Geronima sees that it is not Carmelita but El Greco, she realizes her mistake and goes mad.

Scene 7 OSCURIDAD / OBSCURITY

El Greco withdraws to his house *Casa del Greco* in Toledo and shuts himself off from the world and the inquisition. In his isolation and loneliness in his studio he can give free reign to his understanding and perceptions of art. In the depth and obscurity of mysticism El Greco searches for the meaning of life, of his loves and his art. The Alma (the soul) dances one of the oldest forms of flamenco: the *solea* (loneliness).

Scene 8 SOLEDAD / LONELINESS

His art, bordering on madness, reaches unknown heights but leads him to an unbearable isolation. El Greco, using the text from Juan de la Cruz, expresses in song his inspirations: *Por eso ya se dirá / la cosa que más estimo / que mi alma se ve ya / sin arrimo y con arrimo*; Now at last one can say / that which I have valued most / is that in which now my soul finds truth / without support and all the same bearable.

El Greco de Toledo - La historia

PRELUDIO

El Greco llega a Toledo en 1577. En la antigua capital de España se concentran iglesias, sinagogas y mezquitas, recuerdo de una época de tolerancia religiosa. La caída de Granada, en 1492, supone el fin de esta tolerancia. La Inquisición ejerce un severo control sobre el cumplimiento de la doctrina católica romana. Bajo la supervisión del piadoso monarca Felipe II, la inquisición persigue a reformistas y apóstatas. Musulmanes, judíos y gitanos se ven obligados a huir. Sus encuentros tienen lugar en criptas y pasadizos subterráneos. La mística de Teresa de Ávila y Juan de la Cruz encuentra su eco en la sociedad oprimida.

Escena 1 PROCESIÓN

El Greco asiste a una procesión. Desde una mazmorra oye los cantos del místico Juan de la Cruz. Juan interpreta un *carcelero*, canto tradicional flamenco (*Destierro*). El Greco responde al canto y éste desata su nostalgia por su país natal. La procesión empieza. Una gitana, Carmelita, entona una *saeta*, el canto que acompaña las procesiones (*Muerte Benigna*). La bailaora encarna el entusiasmo que se apodera de los presentes.

Escena 2 ENCUENTRO

El Greco intenta apresar el alma de Gerónima en un retrato. Los amantes interpretan con cantos su mutuo amor. La gitana Carmelita se ofrece como modelo y entona un *taranto* (*El Amor de su Querido*). La tensión entre ambas mujeres se expresa en un dueto en forma de *petenera* (canto flamenco con influencias judías). El monje Juan trae un mensaje de Felipe II con el encargo de pintar un cuadro para la capilla de El Escorial que está siendo construido cerca de Madrid. Juan siente una fascinación secreta por la fuerza espiritual de la obra de El Greco. Discute con él sobre el significado religioso de la misma. El alma partida busca la unión entre los dos hombres.

Escena 3 ENVÍDIA

El Greco duda de su obra y del amor: *tres personas y un amado*. La gitana Carmelita y la noble Gerónima se disputan su amor por El Greco. Se alternan entonando *por fandango*.

Escena 4 AUDIENCIA

El Greco se presenta ante Felipe II con el objeto de mostrar la obra para el altar que éste le ha encargado. Debido al choque con la ideología artística y religiosa dominante de la época, en especial la de Felipe II, el cuadro es rechazado en un furioso flamenco rap.

Escena 5 FIESTA DE LOS ANGELES

En casa de El Greco tiene lugar una tertulia musical. Se cantan y bailan diversas modalidades flamencas, como el *tango*, la *sevillana* y la *rumba*. La animosidad entre Gerónima y Carmelita aumenta. El Greco sigue muy desanimado por el rechazo de Felipe II. Abandona la fiesta tempranamente y regresa a su estudio secreto. En su apresurada partida se lleva sin querer la capa de Carmelita.

Escena 6 TRAICIÓN

El Greco baja las escaleras en la oscuridad. El monje Juan interpreta el canto *una noche oscura*. Gerónima cree ver a Carmelita deambulando por la zona subterránea y prohibida de Toledo. Gerónima quiere deshacerse de su rival y decide denunciarla al monje Juan, quien está obligado a informar a la Inquisición. Cuando Gerónima descubre que bajo la capa no se oculta Carmelita sino El Greco, se percata de su error y enloquece.

Escena 7 OSCURIDAD

El Greco se retira a su *Casa del Greco* en Toledo apartándose del mundo y de la Inquisición. En la soledad de su estudio puede dar vía libre, en secreto, a sus concepciones artísticas. En la oscuridad de la mística, el artista busca la esencia de su vida, de sus amores y de su arte. El Alma baila una de las modalidades más antiguas del flamenco: la *soleá*.

Escena 8 SOLEDAD

Su arte, rozando la locura, florece como nunca pero le lleva a un aislamiento insoportable. El Greco interpreta sus inquietudes con un texto de Juan de la Cruz: *Por eso ya se dirá / la cosa que más estimo / que mi alma se ve ya / sin arrimo y con arrimo*.

El Greco de Toledo – L'histoire

PRELUDIO / OUVERTURE

En 1577 El Greco arrive à Tolède. Les églises, les synagogues et les mosquées se côtoient dans cette ancienne capitale de l'Espagne rappelant une période de tolérance religieuse. En 1492 cette période s'est terminée avec la chute de Grenade. L'Inquisition a imposé une adhésion stricte aux enseignements de l'église catholique. Sous la surveillance du dévot monarque Philip II l'Inquisition poursuit tous les réformateurs et déserteurs de la foi. Les Musulmans, les Juifs, et les Gitans sont poursuivis en permanence et leurs réunions se tiennent dans des tunnels et des voûtes sous terre. Les visions mystiques de Thérèse d'Avila et Jean de la Croix résonnent parmi cette communauté opprimée.

Scène 1 PROCESIÓN / PROCESSION

El Greco vient à une procession. Il peut entendre les chants du mystique Juan de la Cruz venant d'un donjon. Juan chante un *carcelero*, un chant de prison de l'ancienne tradition flamenco (*Destierro*). El Greco répond par un chant au sujet de la nostalgie de sa patrie. La procession commence. Carmelita, une Gitane, chante une *saeta*, un chant qui accompagne une procession (*Muerte Benigna*). La danseuse exprime l'inspiration qui remplit les spectateurs.

Scène 2 ENCUENTRO / RÉUNION

El Greco essaie de rendre l'âme à Geronima dans un portrait. Les amoureux chantent leur amour. Carmelita s'offre comme modèle et chante un taranto (*El Amor de su Querido*). La tension entre les deux femmes est évidente dans un duo de forme *petenera*, un chant flamenco d'influence juive. Le moine Juan apporte une commission de la part de Philippe II pour qu'El Greco peigne un tableau pour la chapelle qui est en construction à l'Escorial, près de Madrid. L'âme de Juan est attirée par la spiritualité de l'oeuvre d'El Greco et il discute avec lui le sens religieux de sa peinture. L'âme déchirée cherche la connexion entre les deux hommes.

Scène 3 ENVÍDIA / JALOUSIE

El Greco souffre de doutes à propos de ses choix dans son oeuvre et en amour: *tres personas y un amado / trois personnes et un amour*. La Gitane Carmelita et la noble Geronima se battent pour l'amour d'El Greco. Elles alternent en *por fandango*.

Scène 4 AUDIENCIA / AUDIENZ

El Greco est reçu par Philippe II pour montrer le tableau commandé pour l'autel. En raison du conflit avec les croyances artistiques et religieuses prédominantes à l'époque et en particulier celles de Philippe II lui-même, le tableau est rejeté dans un furieux flamenco rap.

Scène 5 FIESTA DE LOS ANGELES / FÊTE DES ANGES

Une réunion musicale, une *tertulia*, a lieu chez El Greco. On y assiste à des danses et des chants animés et énergiques tels que le *tango*, la *sevillana*, et la *rumba*. L'animosité entre Geronima et Carmelita s'intensifie. El Greco souffre encore du rejet de son oeuvre par Philippe II. Il quitte la réunion et retourne à son studio secret. Comme il s'empresse de partir, il prend le manteau de Carmelita par erreur.

Scène 6 TRAICIÓN / TRAHISON

Dans l'obscurité El Greco descend les escaliers et le moine Juan chante dans la nuit sombre (*Una noche oscura...*). Geronima pense qu'elle voit Carmelita errer dans les souterrains interdits de Tolède. Geronima veut se débarrasser de sa rivale et décide de la dénoncer au moine Juan, qui à son tour sera obligé de la dénoncer à l'Inquisition. Mais quand Geronima voit que ce n'est pas Carmelita, mais El Greco, elle réalise son erreur et devient folle.

Scène 7 OSCURIDAD / OBSCURITÉ

El Greco se retire à sa maison *Casa del Greco* à Tolède et s'enferme à l'abri du monde et de l'Inquisition. Dans son isolement et sa solitude dans son studio il peut donner libre cours à sa compréhension et ses perceptions de l'art dans la profondeur et l'obscurité du mysticisme. El Greco cherche le sens de la vie, de ses amours et de son art. L'Alma (l'âme) danse l'une de ses anciennes formes de flamenco: la *solea* (solitude).

Scène 8 SOLEDAD / SOLITUDE

Son art, proche de la folie, atteint des hauteurs inconnues mais le conduit à un isolement insupportable. El Greco, utilisant le texte de Juan de la Cruz, exprime ses inspirations: *Por eso ya se dirá / la cosa que más estimo / que mi alma se ve ya / sin arrimo y con arrimo*; Maintenant enfin on peut dire / que ce que j'ai apprécié le plus / est ce en quoi maintenant mon âme trouve la vérité / sans support mais quand même supportable.

El Greco de Toledo – Die Geschichte

PRELUDIO / OUVERTÜRE

El Greco kommt 1577 in Toledo zum ersten Mal an. In der damaligen Hauptstadt von Spanien befinden sich Kirchen, Synagogen und Moscheen eng beieinander. Dies erinnert an eine Zeit der religiösen Toleranz. In 1492 ist mit dem Fall von Granada diese Zeit beendet. Die Inquisition achtet jetzt streng darauf, dass alle Regeln der römisch-katholische Lehre eingehalten werden. Unter der Aufsicht des sehr frommen Fürsten Philip II. werden die Ungläubigen und Reformisten verfolgt. Muslime, Juden und Zigeunern sind ständig auf der Flucht. Man konnte sich nur in Kellern und Gewölbten treffen. Die Mystik von Teresa de Avila und Juan de la Cruz spiegelt sich wider in dieser unterdrückten Gesellschaftsform.

Szene 1 PROCESIÓN / PROZESSION

Während El Greco bei einer Prozession zuschaut, hört er den Gesang eines Mystikers, Juan de la Cruz, aus den Kellern eines Gefängnisses. Juan singt ein *Carcelero*, ein Lied der Gefangenen, das der alten Flamenco-Tradition entspringt (*Destierro*). El Greco beantwortet diesen Gesang, indem er über sein Heimweh nach seinem Geburtsland singt. Die Prozession setzt sich in Bewegung. Die Zigeunerin Carmelita singt eine *Saeta*, das Lied, das eine Prozession begleitet (*Muerte Benigna*). Diese Tänzerin spiegelt in ihrem Gesang die starke Ergriffenheit aller Zuschauer wider.

Szene 2 ENCUENTRO / BEGEGNUNG

El Greco versucht die Seele von Gerónima in einem Portrait einzufangen. Die Geliebten besingen ihre Liebe füreinander. Die Zigeunerin Carmelita bietet sich dem Maler als Modell an, indem sie ein *Taranto* singt (*El Amor de su Querido*). Die Spannung zwischen diesen zwei Frauen äußert sich in einem Duett in *Petenera*-Form (Flamenco-Lied mit jüdischen Einflüssen). Der Mönch Juan überbringt El Greco einen Auftrag Philip II. Der Auftrag beinhaltet die Erstellung eines Bildes, das für eine Kapelle eines Anbaus der Escorial vorgesehen ist. Insgeheim führt sich Juan sehr von der spirituellen Kraft in El Grecos Arbeit angezogen. Juan diskutiert mit ihm über die religiöse Bedeutung seiner Bilder. Die zerrissene Seele sucht die Gespräche zwischen den zwei Männern.

Szene 3 ENVÍDIA / EIFERSUCHT

El Greco ist unsicher, ob er die richtigen Entscheidungen in der Arbeit und in der Liebe getroffen hat: *tres personas y un amado / drei Personen und eine Geliebte*. Die Zigeunerin Carmelita und die adelige Gerónima streiten um die Liebe von El Greco. Sie wechseln sich ab in *por fandangó*.

Szene 4 AUDIENCIA / AUDIENZ

El Greco wird von Philipp II empfangen, um das umstrittene Altarbild zu beurteilen. Wegen des Widerspruchs zu der bestehenden künstlerischen und religiösen Auffassung dieser Zeit, namentlich der von Philipp II, wird das Bild in einem furiosen Flamenco abgelehnt.

Szene 5 FIESTA DE LOS ANGELES / FEST DER ENGEL

Im Hause El Grecos findet ein Musikabend statt, eine *Tertulia*. Es werden unterschiedliche Weisen des Flamencos gesungen und getanzt, *Tango*, *Sevillana* und *Rumba*. Die Feindseligkeiten zwischen Gerónima und Carmelita nehmen zu. El Greco ist aufgrund der Abweisung des Bildes durch Philip II immer noch sehr durcheinander. Er verlässt frühzeitig das Fest und kehrt zurück in sein geheimes Atelier. Als er übereilt das Fest verlässt, greift er aus Versehen den Mantel von Carmelita.

Szene 6 TRAICIÓN / VERRAT

El Greco kommt im Dunkeln die Treppe herunter. Der Mönch Juan singt ein Lied über die dunkle Nacht (*Una noche oscura...*). Gerónima meint, Carmelita zu sehen, wie sie ziellos im unterirdischen Teil von Toledo herumirrt. Gerónima möchte sich ihrer Rivalin entledigen und entscheidet sich, Carmelita beim Mönch Juan zu verraten. Sie weiß, dass Juan verpflichtet ist, dies bei der Inquisition zu melden. Als Gerónima entdeckt, dass unter dem Mantel nicht Carmelita, sondern El Greco steckt, wird sie sich ihres Irrtums bewusst und wird wahnsinnig.

Szene 7 OSCURIDAD / FINSTERNIS

El Greco zieht sich in sein Haus zurück, um sich von der Welt und der Inquisition zurückzuziehen. In seinem einsamen Atelier kann er heimlich seinen Ideen über Kunst und seinen extremen Meinungen ungestört freien Lauf lassen. El Greco sucht in den dunklen Geheimnissen der Mystik den Sinn seines Lebens, seiner Lieben und seiner Kunst. Alma - die Seele - tanzt einen Tanz aus einem der ältesten Flamenco-Tänzen, de *soleá*.

Szene 8 SOLEDAD / EINSAMKEIT

Seine künstlerische Arbeit, an Wahnsinn grenzend, führt zu nie gekannter Blüte aber auch zu unerträglicher Isolation. El Greco beschreibt seine Erkenntnisse mit einem Text von Juan de la Cruz: *Por eso ya se dirá / la cosa que más estimo / que mi alma se ve ya / sin arrimo y con arrimo*; Nun kann man endlich sagen / Dass das das Höchste ist / Was meine Seele erfährt / ohne fremde Hilfe aber doch ertragen.

Composition by Eric Vaarzon Morel

Performed by Maarten Engeltjes, Xenia Meijer, Carlos Dénia,
Ginesa Ortega, Eliezer Truco Pinillos 'La Truco', Eric Vaarzon Morel,
Eric Vloeimans, Oene van Geel, Ben Mathot,
Emile Visser and David de Marez Oyens

© Eric Vaarzon Morel 2012

CD 1 - **El Greco de Toledo**

1. Preludio	7.02
2. Destierro	3.13
3. Himno Nostalgico	2.48
4. Procesi3n	2.43
5. Muerte Benigna	3.26
6. Seguiriya	4.37
7. Alma Pintada	5.49
8. El Amor de su Querido	4.38
9. Synagoga	3.00
10. Su Origen	4.38
11. Arrimo	5.35
12. Envidia	4.19
13. Audiencia	5.27

Total time 57.24

CD 2 - **El Greco de Toledo**

1. Fiesta de los Angeles	7.47
2. Dejé los Trajes de Fiesta	1.52
3. Eterna Melodía	4.50
4. Traici3n	2.14
5. Noche Oscura	5.43
6. Locura	6.50
7. Oscuridad	3.33
8. Soledad	12.50
9. Alma	3.11

Total time 48.58

www.vaarzonmorel.com

Graphic Design Thanz Communicatie