

MARTES 7

20.30 H.

BAEZA
Auditorio de San Francisco

LA GRANDE CHAPELLE
(Artista FeMAUB entre 2005 y 2013)

Albert Recasens, director

Francisco Guerrero: canciones y madrigales

I. AMOR ES VOLUNTAD DULCE Y SABROSA

Francisco Guerrero (1528-1599)

Prado verde y florido (4vv)^{1, 2, 3, 4}

Dejó la venda, el arco y el aljaba

(4vv)^{1, 2, 3, 4}

Pedro Guerrero (c.1520-desp.

1586?) / **Miguel de Fuenllana**

(1500-c.1579)

Amor es voluntad dulce y sabrosa^{5*}

Francisco Guerrero

Claros y hermosos ojos (5vv)^{1, 3, 4*}

Ojos claros, serenos (4vv)^{1, 2, 4, 5}

Tu dorado cabello (3vv)²

iOh dulce y gran contento! (5vv)⁴

II. POR ÁSPEROS CAMINOS

Anónimo / **Alonso Mudarra**

(c.1510-1580)

Claros y frescos ríos (3vv)^{2, 6}

Francisco Guerrero

Ten cuenta, amor (3vv)²

Acaba de matarme (4vv)^{2, 4*}

Bajástemme, señora, a tal estado

(5vv)^{3, 4, 7*}

Pedro Guerrero

iOh, más dura que mármol! (4vv)^{2, 5}

Alonso Mudarra

*Por ásperos caminos*⁶

Francisco Guerrero

Huid, huid, oh ciegos amadores

(4vv)^{2, 4}

III. VANA ESPERANZA

Francisco Guerrero

Decidme, fuente clara (5vv)^{4*}

¿Sabes lo que hiciste,

oh muerte dura? (5vv)⁴

Pluguiera a Dios (5vv)⁴

Vana esperanza (4vv)^{3, 4}

En tanto que de rosa (5vv)^{4*}

Duración: 70'

Programa de estreno

Fuentes:

- (1) Biblioteca Lázaro Galdiano, Madrid, IB 15411
- (2) *Cancionero de Medinaceli*, Biblioteca Privada de Bartolomé March, Palma de Mallorca, ms. R. 6829
- (3) Archivo de la Catedral de Valladolid, ms. 17
- (4) *Canciones y villanescas espirituales* (Venecia, 1589)
- (5) Miguel de Fuenllana, *Orphenica lyra* (Sevilla, 1554)
- (6) *Tres libros de música en cifra para vihuela* (Sevilla, 1546)
- (7) Archivo de la Catedral de Puebla, Libro de facistol XIX

(*) Recuperación histórica de la versión profana, estreno en tiempos modernos

Transcripciones y revisiones de las obras musicales:

Miquel Querol Gavaldà, Mariano Lambea y Albert Recasens

Agradecimiento especial a Nancho Álvarez González por la copia de obras musicales

Concepción del programa:

Albert Recasens y Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona

Revisión filológica:

Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona

COPRODUCCIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

COMPONENTES

Florencia Menconi y Lorena García García, tiples

Andrés Montilla-Acurero, alto

Javier Martínez Carmena, tenor

Víctor Cruz, bajo

Manuel Minguillón, vihuela

Albert Recasens, director

La construcción de la intimidad

Guillermo Fernández

El Renacimiento es el tiempo en que inicia su andadura una nueva concepción del mundo que conocemos como la modernidad. Y uno de sus pilares es una nueva conciencia de estar en el mundo y una nueva manera de relacionarse con él. Entre las más notables creaciones renacentistas está la construcción de la intimidad como espacio propio del sujeto y núcleo último del ser de cada cual. La intimidad descansa sobre la idea de una personalidad multiforme –singular y social a la vez, cordial y racional, activo y reflexivo– que trata de armonizar las variadas facetas, a veces en conflicto, que forman parte de ella. En la intimidad, el hombre renacentista experimenta su individualidad como ser sintiente que aspira a gobernar su vida de acuerdo con los sentimientos y, en función de estos, a desarrollar su pensamiento, desempeñar sus actos y conformar nuevas formas artísticas en las que trasluce su interioridad. Nuevas ideas para nuevos tiempos, y esto supone también nuevos medios de expresión acordes con las necesidades que imponen las nuevas emociones que se generalizan en toda Europa.

De aquí tiene su nacimiento el madrigal musical como punto en el que confluyen el alambicado mundo sentimental del petrarquismo, la adopción del verso endecasílabo y las formas musicales de las cortes italianas y del norte flamenco. En efecto, el madrigal –y muy especialmente en España– surge de la conciencia de la propia intimidad y en su desarrollo contribuye a moldearla, junto con la mejor poesía del momento.

Francisco Guerrero (1528-1599) es señalado por todos como el maestro de la expresión musical de los afectos. En 1560, Juan Vázquez destacaba su habilidad para dar forma a los sentimientos presentes en los textos: "... Francisco Guerrero –decía–, que tanto lo secreto de la música ha penetrado, y los afectos de la letra en ella tan al vivo mostrado". Guerrero presta especial atención a las características comunicativas de los textos para expresar su carácter confidencial, sea en la queja amorosa o en la reflexión moral. La música, que se pliega a los matices de la poesía, amplifica la pugna entre las fuerzas en conflicto, representadas por las distintas voces del madrigal polifónico, donde, por lo general, las voces agudas expresan la realización ideal del yo mientras que las graves apelan a los aspectos más sombríos y destructivos.

En efecto, los textos que se van a cantar en este concierto indagan en cómo los sentimientos –el amor, la desolación, la dignidad moral– se abren paso dolorosamente en la compleja personalidad del hombre moderno hasta instalarse en el centro mismo de su ser. De manera más decidida que el madrigal italiano o el inglés, el madrigal español es el sonido de la intimidad, de sus afanes, de sus esperanzas y de sus temores, de sus certezas y de sus dudas, de sus anhelos y de sus decepciones. Texto y música forjan la nueva intimidad y se presentan como garantía de la autenticidad del individuo, entendida como la fiel correspondencia entre su imagen y el fondo más recóndito de su persona.

A diferencia de lo que es común en Italia, los músicos españoles rara vez llaman "madrigales" a las piezas que van a escucharse esta noche, a pesar de las semejanzas con los *madrigali* italianos. El uso de este término en España es escaso, acaso porque los músicos se sienten más identificados con los textos que recrean en sus composiciones que con un género o una tradición musical. De ahí la peculiaridad del madrigal renacentista en España: en contraste con la progresiva tendencia al academicismo en el madrigal italiano, el madrigal español adquiere particular fisonomía por su tono más grave, en correspondencia con los textos que recrean

musicalmente. De esa correspondencia trata un conocido soneto de Gutierre de Cetina que, por su oportunidad, merece ser reproducido en esta ocasión:

A UNA DAMA QUE LE PIDIÓ ALGUNA COSA SUYA PARA CANTAR

No es sabrosa la música ni es buena,
aunque se cante bien, señora mía,
si de la letra el punto se desvía:
antes causa disgusto, enfado y pena.
Mas si a lo que se canta acaso suena
la música conforme a su armonía,
en lugar del pesar que el alma cría,
de un dulce imaginar la deja llena.
Vos, que podéis mover al son del canto
los montes, no queráis cantar enojos
ni el secreto dolor de mi cuidado.
Quédese para mí solo mi llanto;
vos cantad la beldad de vuestros ojos:
conformará el cantar con lo cantado.

TEXTOS

Prado verde y florido

Prado verde y florido, fuente clara,
alegres arboledas y sombrías;
pues veis las penas más cada hora,
contadlas blandamente a mi pastora,
que, si conmigo es dura,
quizá la ablandará vuestra frescura.

El fresco y manso viento que os
alegra
está de mis suspiros inflamado,
y pues os ha dañado hasta agora,
pedid vuestro remedio a mi pastora,
que si conmigo es dura,
quizá la ablandará vuestra frescura.

Dejó la venda, el arco y el aljaba

Dexó la venda, el arco y el aljaba
el lascivo rapaz, idonosa cosa!,
por coger una bella mariposa
que por el aire andaba.

Magdalena, la ninfa que miraba
su descuido, hurtole
las armas y dexole
en el hermoso prado
como a muchacho bobo y descuidado.

Ya de hoy más no da amor gala ni
pena,
que el verdadero amor es Magdalena.
(Baltasar del Alcázar)

Amor es voluntad dulce y sabrosa

Amor es voluntad dulce y sabrosa
que todo corazón duro enternece;
el amor es el alma en toda cosa
por quien remozza el mundo y
reverdece.

El fin de todos en amor reposa,
en él todo comienza y permanece;
de este mundo y del otro la gran
traça:
con sus brazos Amor todo lo abraça.
(Juan Boscán)

Claros y hermosos ojos

Claros y hermosos ojos
de donde amor nos mata y donde
vive,
de donde se recibe
la gloria y los enojos,
cada vuelta que dáis, lleváis despojos;
que si miráis airados

mueren, los que miráis, desesperados
y si miráis piadosos
matáis de amores, ojos míos
graciosos.

Ojos claros, serenos

Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis
airados?

Si cuanto más piadosos
más bellos parecéis a aquel
que os mira,
no me miréis con ira
porque no parezcáis menos hermosos.

¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al
menos.
(Gutierre de Cetina)

Tu dorado cabello

Tu dorado cabello, zagala mía,
me tiene fuerte atado.
Suéltame, pues el alma ya te he
dado;
y si esto no hicieras,
a Amor me quejaré cuán cruel eres.

¡Oh dulce y gran contento!

¡Oh dulce y gran contento!
¡Oh claro día!
¡Alegres horas, tiempo deseado!
¡Dichoso puerto lleno de alegría!
¡Gozo sin par, sublime y alto estado!

¡Remate del dolor del alma mía!
En esta soledad tan regalado,
Fortuna, porque tal bien gozar pueda,
no bajas al profundo con tu rueda.

Claros y frescos ríos

Claros y frescos ríos,
que mansamente vais
siguiendo vuestro natural camino;
desiertos montes míos,
que en un estado estáis
de soledad muy triste de contino;

aves en quien hay tino
de descansar cantando;
árboles que vivís
y en fin también morís

[y estáis perdiendo a tiempos y ganando,]:
oídmeme juntamente
mi voz amarga, ronca y muy doliente.
(Juan Boscán)

Ten cuenta, amor

Ten cuenta, Amor, con esta cruda
fiera;
verás cuán libremente
goza la dulce y fresca primavera
burlando de la gente
que por señor te sufre y te consiente;

y dice: "A tu pesar, cruel tirano,
he de pisar las flores de este llano".
Pues porque más la ingrata no se
estime
fléchale un tiro, Amor, que la lastime.
(Baltasar del Alcázar)

Acaba de matarme

Acaba de matarme, oh Amor fiero,
que más quiero la muerte
que vida de tal suerte;
mas dexa ir primero
mis últimos suspiros
al pecho duro y fuerte
de aquella cruda fiera
que [es] sola la ocasión que amando
muera.

Bajáste me, señora, a tal estado

Bajáste me, señora, a tal estado
de la alta cumbre do me vi subido,
que, por mi mal, he sido
para mayor dolor tan regalado.

Otros suelen decir bien de su mal
y yo, de tu favor, pena mortal,
pues aun vuelta, de afable, dura y
fuerte,
te tengo de seguir hasta la muerte.

¡Oh, más dura que mármol!

¡Oh más dura que mármol a mis
quejas,
y al encendido fuego en que me
quemo,
más helada que nieve, Galatea!

Estoy muriendo y aun la vida temo;
témola con razón, pues tú me dexas;
que no hay, sin ti, el vivir para qué
sea.

Vergüença he que me vea
ninguno en tal estado,
de ti desamparado,
y de mí mismo yo me corro agora.

¿De un alma te desdeñas ser señora,
donde siempre moraste, no pudiendo
de ella salir un hora?
Salid sin duelo, lágrimas corriendo.
(Garcilaso de la Vega)

Por ásperos caminos

Por ásperos caminos soy llevado
a parte que de miedo no me muevo,
y si a mudarme, a dar un paso
pruebo,
allí por los cabellos soy tornado.

Mas tal estoy, que con la muerte al
lado
busco de mi vivir consejo nuevo,
y conozco el mejor y el peor apruebo
o por costumbre mala o por mi hado.

De la otra parte, el breve tiempo mío
y el errado proceso de mis años,
[en su primer principio y en su medio]

mi inclinación, con quien ya no porfío,
la cierta muerte, fin de tantos daños,
que hacen descuidar de mi remedio.
(Garcilaso de la Vega)

Huid, huid, oh ciegos amadores

Huid, huid, oh ciegos amadores,
de un ciego amor, que el tiempo
puede tanto
que en un punto convierte el gozo en
llanto
y el regalo menor en mil dolores.

Huid, huid sus gustos y favores,
antes que el mundo os ligue de tal
suerte
que no os valga remedio que se haga.

Huid, huid, que es cosa horrible y
fuerte
que sirváis a un señor que da por
paga
suspiros, dolor, llanto, angustia y
muerte.

Decidme, fuente clara

Decidme, fuente clara,
hermoso y verde prado
de varias hierbas lleno y adornado;

decidme, alegres árboles, heridos
del fresco y manso viento,
calandrias, ruiseñores
en las quejas de amor entretenidos,

sombra donde gocé vano contento,
¿dónde está agora aquella que solía
pisar las flores tiernas y suaves,
gustar el agua fría?

Murió, dolor cruel, amarga hora.
Árboles, fuentes, prado,
sombra y aves,
no es tiempo de vivir,
que el alma ha de ir
buscando a su pastora.
(Baltasar del Alcázar)

¿Sabes lo que hiciste, oh muerte dura?

¿Sabes lo que hiciste,
oh muerte dura,
cortando el hilo de la dulce vida
de un tierno moço,
al tiempo que texida
la tela iba de flores y verdura?

Dexará acá en la tierra una tristura
en un eterno llanto convertida,
pues [a] aquel que la hacía
enriquecida,
lo empobrece una estrecha sepultura.

Llorad vosotras, ninfas del famoso
Guadalquivir. También tú, falsa diosa,
razón es que acompañes este llanto,

pues tan caro costaste al amoroso
moço, que no vio red tan engañosa
como encubre tu alegre
y triste manto.

Pluguiera a Dios

Pluguiera a Dios,
si aqueste es buen partido,
que yo nunca nasciera o no pecara,
o, llorando mi culpa, tal quedara
como si no la hubiera cometido;

y ya que tan protervo y malo he sido,
que a tanto perdimiento no llegara,
que en duda de mis males yo tomara,
por no perder mi ser, el no haber
sido.

¡Ay!, no lo quiera Dios,
ni tal pretendo.

Ya sé que aun en la piedra
y en la planta
el ser sobre el no ser tiene excelencia.

Pecador grande soy,
mas bien entiendo
que no es posible ser mi culpa tanta
que no la sane Dios con su clemencia.
(Gregorio Silvestre)

Vana esperanza

Vana esperanza, que mi pensamiento
lo traes tan suspenso y engañado,
con tu falsa lisonja sustentado,
que gusta y se mantiene de tormento;

y tu cantar, que a veces da contento,
de lejos quieres tú que sea gustado,
y, cuando cerca pienso que has
llegado,
huyes de mí ligera como viento.

En tu mayor promesa y más segura
no hay quien pueda sufrir tu
pesadumbre,
según se tarda el bien de tu venida.

Y al triste que regalas con dulzura,
con engaño lo subes a la cumbre
por dar con él, después, mayor caída.

En tanto que de rosa

En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente,
honesto,
enciende el corazón y lo refrena;

y en tanto que el cabello,
que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco,
enhiesto,
el viento mueve, esparce y
desordena;

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto,
antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su
costumbre.

(Garcilaso de la Vega)

INTÉRPRETES

Albert Recasens, director. Tras sus estudios musicales en Tarragona, Barcelona, Brujas y Gante, cursó la carrera de musicología en la Universidad Católica de Lovaina, donde se doctoró con una tesis sobre la música escénica madrileña del siglo XVIII. Desde los inicios de su carrera, combina la práctica musical, la gestión y la investigación musicológica, convencido de que es necesario un esfuerzo interdisciplinar y un compromiso total para divulgar el patrimonio musical olvidado. Ha publicado artículos musicológicos en varias revistas y enciclopedias, nacionales y extranjeras, y ha sido miembro de proyectos de investigación (UAM, UB). Su proyecto de recuperación "Pedro Ruimonte en Bruselas" fue beneficiario de las Ayudas Fundación BBVA a Investigadores y Creadores Culturales 2016. En 2005, inició un ambicioso proyecto de recuperación del patrimonio musical español con la fundación del conjunto La Grande Chapelle y el sello discográfico Lauda. Desde entonces, está dando a conocer obras inéditas de los grandes maestros de los siglos XVI a XVIII (A. Lobo, P. Ruimonte, J. P. Pujol, C. Patiño, J. Hidalgo, C. Galán, S. Durón, J. García de Salazar, F. Valls, J. de Nebra, A. Rodríguez de Hita, F. J. García Fajer, J. Lidón, etc.) en lo que constituyen estrenos o primeras grabaciones mundiales. En 2007, asumió la dirección artística de La Grande Chapelle. Desde entonces ha dirigido numerosos conciertos tanto de polifonía como de música barroca. Entre los estrenos de música teatral, cabe citar el auto sacramental *La Paz Universal* de Calderón de la Barca (con Juan Sanz y Ana Yepes), la ópera *Compendio sucinto de la revolución española* (1815) de Ramón Garay y las *Fortunas de Andrómeda* y *Perseo* (1653) de Calderón e Hidalgo (atrib.). Considera una verdadera misión la edición discográfica, que recoja los resultados de las investigaciones llevadas a cabo para las restituciones musicales de La Grande Chapelle. Desde septiembre de 2019 es investigador de Creatividad y herencia cultural en el Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra.

La Grande Chapelle. Es un conjunto vocal e instrumental de música antigua con vocación europea, cuyo principal objetivo es realizar una nueva lectura de las grandes obras vocales españolas de los siglos XVI a XVIII, con especial predilección por la producción polioral del Barroco. Al mismo tiempo, tiene el propósito de contribuir a la acuciente labor de recuperación del repertorio musical hispano. La Grande Chapelle ha actuado en los principales ciclos de España y en los festivales de Haut-Jura, Musica Sacra Maastricht, Laus Polyphoniae de Amberes, Rencontres musicales de Noirlac, Cervantino de Guanajuato, Radio France, Rubeauvillé, Saint-Michel en Thiérache, Saintes, Île-de-France, Van Vlaanderen, Lyon, Herne, Cremona, Estocolmo, La Valeta (Malta), Resonanzen de Viena, etc. o en las temporadas de la Cité de la Musique de Paris, UNAM de México, deSingel (Amberes), Teatro Mayor (Bogotá), Gran Teatro Nacional de Lima, entre otros. Desde su fundación en 2005 y estimulado por la voluntad de difundir el patrimonio musical hispano, creó su propio sello, Lauda, con el que edita cuidadas grabaciones de alto interés musical y musicológico, desde una posición independiente. Dos han sido los principales ejes: explorar la relación entre música y literatura de los Siglos de Oro y recuperar la producción de los más destacados compositores españoles del Renacimiento y el Barroco, siempre con primeras grabaciones mundiales, especialmente a través de recreaciones musicológicas que sitúan en su contexto una determinada obra o autor. En 2010, recibió el I Premio FestClásica (Asociación Española de Festivales de Música Clásica), por su contribución a la interpretación y recuperación de música inédita española. Por su calidad y su solvencia artística, los discos de La Grande Chapelle / Lauda han obtenido

galardones y premios nacionales e internacionales de reconocido prestigio en el mundo de la música antigua, tales como dos Orphées d'Or (Academia del Disco Lírico de París, en 2007 y 2009), Sello del año de los *Prelude Classical Music Awards* 2007, 5 de *Diapason*, Excepcional de *Scherzo*, Choc de *Classica*, Preis der deutschen Schallplattenkritik (PdSK), Editor's Choice"y Critic's Choice de *Gramophone*, etc.

www.laudamusica.com

VOLVER AL [ÍNDICE](#)