

Bridging Musical Heritage

SHAPING CREATIVITY TODAY
BY RECONNECTING CULTURES
FROM THE PAST

CONCIERTO LOS AFECTOS DIVERSOS

dir. Nacho Rodríguez

con participación de **O Bando de Surunyo**

21

Abril 2023 • 19h

Paraninfo del Edificio Histórico
de la Universidad de Valladolid

... QUE ES GLORIA DELAMANTE SER VENCIDO

Madrigales y tonos del Archivo Musical de la Catedral de Valladolid y de la Universidad de Coimbra revividos

Cuando los músicos renacentistas deseaban afectar a su público, conmovérle con la escucha de sus creaciones, componían madrigales. Por algo los italianos, inventores de este género, también lo llamaron *poesía per musica*. El viaje sonoro que hoy recorreremos siguiendo músicas recuperadas de los archivos de la Biblioteca de la Universidad de Coimbra y del Archivo Musical de la Catedral de Valladolid, aspira a un propósito similar, cual es el de conmovér a los oyentes.

Como muestras que nos permitirán revivir una parte del mundo sonoro de los reinos de España y Portugal hacia finales del siglo XVI e inicios del XVII contaremos con villancicos en castellano, madrigales italianos o hechos por un italiano y una obra exclusivamente instrumental, un *Ricercare* inspirado en el canto *Videtur te aquae Deus* "per organum". Se trata de combinaciones de voces a capella o acompañadas del arpa, que construirán tejidos polifónicos diversos: brocados, damasco, satén, encaje, etc. En ellos a veces resaltará la rítmica, otras la fluidez de la melodía y otras, muchas, la concordancia envolvente de sus armonías. Todo ello, puesto al servicio de un texto concreto.

Evocando a modo de ejemplo algunas de las obras que escucharemos hoy, podemos fijarnos en el conmovedor tono que abre el programa, **Sallió Flora a cogger flores**. Aborda el tema del desengaño a través de los ojos de una mujer, Flora, en dos momentos distintos de su vida: primero, en su juventud, recogiendo flores en primavera, y después, en la vejez, advirtiéndole a esas mismas flores de la brevedad de la vida. Dos momentos sonoros plenos de emoción. Un poco más adelante se nos presentará **Gloria felice e lieto**, un madrigal impreso junto con otros seleccionados por Antonio Basso quien afirmaba que "buscó dulces y suaves" composiciones. Su autor es Diego Ortiz (c.1510-c.1576), un compositor español que cuando se imprimió esta colección estaba trabajando en Nápoles. Será el único madrigal que conocemos se haya conservado de este excepcional músico. Su texto, de creador desconocido, nos invita a disfrutar de un amanecer "sosegado y hermoso" en torno al Arno, el río de la Toscana, al que sin dudarlo prefiere al renombrado Nilo. La música traduce la sensación de armonía y placidez que anhela el poema. De la misma colección de Basso procede **Datemi pace**, obra creada por Giovanni Domenico da Nola (ca. 1515-1592), autor también ligado con el Nápoles español. La autoría de su poema es de Petrarca (1304-1374), quien constituía el canon poético para la composición de madrigales en aquel momento, y fue musicado por diversos autores. Estos buscaban con ello ofrecer un particular modo de comprender y sentir esas mismas palabras, al tiempo que concurrían para alcanzar un hueco en el olimpo de los creadores.

Da Nola jugará en esta obra con las figuraciones rítmicas y con los relieves sonoros –presten oído a palabras como “guerra” o “guerrero” en la primera parte-, al objeto de afectar a su público. Démonos por aludidos: es a todos nosotros.

El romance a tres voces **A recoger los sentidos** retrata el deseo amoroso con una dulce batalla interior ilustrada musicalmente con motivos marciales. **Ángel a cuya belleza**, presentada aquí en estreno moderno, es una declaración pastoral de amor en la que se dice que el amante muere por los ojos de Filis. Esta entrega y esta muerte metafóricas están retratadas mediante un ingenioso y abundante recurso a la disonancia. Y **Dexad al niño que llora**, también obra procedente de Coimbra, es una carta a lo divino. Ante el llanto del niño Jesús, dos interlocutores debaten qué hacer. Uno dice que es necesario azotarle porque no calla. El otro (tal vez su madre, María) responde que no es necesario, pues cuando sea adulto recibirá suficiente castigo. La flagelación simboliza toda la violencia que se infligirá a Jesús durante la Pasión. Podemos imaginar el tratamiento musical de la palabra “asotes” como una representación sonora de los látigos que le azotarán, los clavos que le sujetarán cruelmente a la cruz o las espinas de la corona que sujetará su cabeza. La madre insiste: dejad que el Niño llora y se dormirá.

El madrigal **Raddoppiandosi in me**, publicado en 1563 en Venecia por Giulio Fiesco (1519- des.1570) mientras servía como músico a la familia d’Este en Ferrara, inaugura el impreso que lo contiene. Sus cuatro partes funcionan casi como cuatro escenas: en la primera busca transmitir el amor que despiertan *due begli occhi e da’un leggiadro viso* (dos bellos ojos y un bello rostro); en la segunda el amante se predispone para *inamorar un cor di sasso* (enamorar a un corazón de piedra); en la siguiente, su sentir ya es de ella y cierra, en la cuarta, quejándose, pero a la vez bendiciendo la embriaguez del amor. La música se servirá de armonía, texturas, ritmos, métrica, acentos, etc. para introducir esa diversidad emocional controlada.

Già torna a rallegrar será el tercero de los madrigales elegidos por Baseo que conforman este concierto y, como los anteriores, nunca grabado y hasta ahora, inédito. Su creador, Bartolomeo le Roy (1530-1599) ofrece de nuevo sonidos creados en Nápoles, donde trabajó. Se organiza este madrigal en dos partes inspiradas en los dos estados de ánimo que traduce su anónimo poeta. La primera nos introduce en un locus amoenus, en esa naturaleza idealizada donde “las ninfas y los pastores bromean”, mientras que la segunda, con sutileza, expresa la melancolía que comporta la llegada del anochecer.

El programa se cierra con otro estreno moderno: **De Fabio quexosa Filis**. En cierto sentido estamos ante un ejemplo arquetípico del tono humano que encontramos en los manuscritos provenientes del monasterio de Santa Cruz de Coimbra y en otras fuentes coetáneas ibéricas. El estribillo muestra una gran maestría compositiva a través de una sucesión de diferentes contrapuntos y texturas armónicas (imitación, disonancia, figuralismo, etc.). El romance se presenta en un estilo declamatorio homofónico.

En el manuscrito sólo se registra el texto de la primera estrofa del romance, algo que ocurre mayoritariamente en los manuscritos borradores de Coimbra, pues, al ser libros de trabajo de los músicos de Santa Cruz, hacían un uso parco del papel disponible para la escritura. La música quedaba registrada en su totalidad, mientras que muchos de los textos poéticos solo se plasmaban parcialmente.

Sotomayor Aguirre Kinzle | Universidad de Valladolid
Rigo Sánchez | Jangada dos Sentidos / O Bando de Surajpo
Pablo Eruderto | Universidade de Coimbra

PROGRAMA

... que es gloria del amante ser vencido

Salió flova a coger flores*

Anónimo, Coimbra, manuscrito P-Cug MM 227

Pastor divino, soberano, eterno

Stefano Limido *Armonia Espiritual* (Madrid, 1624). E-V: impreso 27 [42]

Giorno felice e lieto

Diego Ortiz *Primo libro de madrigalli... composti da diversi autori* (Venecia, 1573). E-V: impreso 36[53]

A recoger los sentidos

Anónimo, Coimbra, manuscrito P-Cug MM 229

Si el tiempo corre apriessa

Stefano Limido *Armonia Espiritual* (Madrid, 1624). E-V: impreso 27 [42]

Dexad al niño que llora*

Anónimo, Coimbra, manuscrito P-Cug MM 229

Raddoppiandosi in me

Giulio Fiesco *Madrigalli...* (Venecia, 1563). E-V: Impreso III [81]

A 4 per l'organo quattro fughe distinte

Sebastián Raval *Primo libro di Ricercari...* (Palermo, 1596). E-V: Impreso 38[54]

Angel a cuya belleza

Anónimo, Coimbra, manuscrito P-Cug MM 229

Datemi pace

Giovanni Domenico da Nola *Primo libro de madrigali... composti da diversi autori* (Venecia, 1573). E-V: impresso 36[53]

Mirad que negro amor

Anonimo, Cancionero de Elvas

Già torna a rallegrar

Bartolomeo le Roy *Primo libro de madrigali... composti da diversi autori* (Venecia, 1573). E-V impresso: 36[53]

Amargas horas de los tristes días

Stefano Limido *Armonia Espiritual* (Madrid, 1624). E-V: impresso 27 [42]

De Fabio quexosa Filis*

Anónimo, Coimbra, manuscrito P-Cug MM 229

TEXTOS

Giorno felice e lieto

Giorno felice e lieto
che giunt' al primo porto
d' Italia bella si soave e quieto

Raccogli l' Arno e la piu gran beltade
ch'habbi la nostr'etade ne mostra
e gitr'homai rimant' in pace

Questo piu del tuo Nilo
assai mi piace

Raddoppiandosi in me

Raddoppiandosi in me quel vivo foco
Ch'Amor nel cor con le sue man m'accese
E crescend' il desir a poc'a poco
Chel libero pensier già vilipeso,

Convien che la ragion li ceda' il loco
Che nulle vane foran sue contese
Ond'io rimango' Ahime vint'e conquiso,
Da duo begliocchi e da'un leggiadro viso.

Seconda parte)

In cui splend'e riluce'a parte
Quanto di bel unqua formò natura
E quante gratie son nel mondo sparte
Ivi s'accoglion con mirabil cura

Poi vedessi composto con ogni'arte
Il senso l'intelletto' e la statura
Senza l'altre virtù ch'indietro lasso
Da far innamorar un cor di sasso.

(Terza parte)

Alta cagion dunque si chiaro sole
Non è da riscaldarmi'ogni'hor il pettor
Le gratie'e le bellezz'al mondo sole
Non son del mio languir un degno'obiettor

Onde la mente d'altro'udir no vuole
Altro piacer non sent'altro diletto
Che contemplar con gli och' e col pensiero
Colei che sol m'ancide e'n cui sol spero.

(Quarta parte)

Dove son fermo' Amar con salda fede
Fin che'l vital humor rest'in me spento,
E di seguirlo'ou unque mova'l piede
Non fia giamai ch'io sia stanco ni lento

Così'l viver ch'in sorte'Amor mi diede
Mi piace e si mi giova'l mio tormento
Ch'ì benedico il giorno l'ora'e'l punto
Che da si dolce stral fui tocco'e punto.

Datemi pace, Petrarca

Datemi pace, o duri miei pensieri:
non basta ben ch'Amor, Fortuna et Morte
mi fanno guerra intorno e 'n su le porte,
senza trovarmi dentro altri guerrieri?

5Et tu, mio cor, ancor sei pur qual eri,
disleal a me sol, che fiere scorte
vai ricercandoe sei fatto consorte
de miei nemici pronti e si leggeri?

In te i segreti suoi messaggi Amore,
10in te spiega Fortuna ogni sua pompa,
et morta e la memoria di quel colpo

che l'avanzo di me convien che rompa;
in te i vagi pensier' s'arman d'errore
perche d'ogni mio mal te solo incolpo.

"Il Canzoniere" di Francesco Petrarca. Libro II

Già torna a rallegrar

Autor desconocido

Già torna a rallegrar l'aria e la terra
il giovenetto april carco di Fiori,
Il mar s'acqueta, il ciel fugge sotterra,
scherzan le vaghe nimphe e i lor pastori.

Tornan gl'augell'all'amorosa guerra,
lieti a cantar ne i matutin'alburi,
et io piango la nott'e son dolonte,
tosto ch'il sol si scopr'in oriente

BIOGRAFÍAS

Los Afectos Diversos

Nacido en 2010 con motivo de una exitosa producción de las Vísperas de Monteverdi de 1630 en Noruega de la mano de su director y fundador, Nacho Rodríguez, Los Afectos Diversos lleva casi 10 años dedicándose a aportar una nueva visión a la polifonía renacentista y del primer barroco, con ocasionales incursiones en repertorios más tardíos, como Bach. Premio GEMA al "Mejor grupo de Renacimiento" en 2015 y 2016, y "Mejor grupo de siglo XVII" en 2018, su filosofía es la búsqueda de la expresividad en el repertorio desde la atenta mirada al interior de la propia música, por medio una profunda y meditada reflexión y estudio de las fuentes, para encontrar la verdadera esencia comunicativa de cada obra, evitando por igual manera el artificio innecesario y la frialdad académica, y construyendo interpretaciones tan rigurosas en lo musicológico como inmediatamente cautivadoras para el público. Como queda patente en su premiada grabación Si no os hubiera mirado sobre la música de Juan Vásquez, y en sus recientes colaboraciones con diferentes conjuntos instrumentales, otro de los elementos presentes en el hacer del conjunto es el gusto por el uso de recursos instrumentales en el repertorio polifónico, adaptando así aún más las sonoridades a cada compositor o cada estilo, y persiguiendo para cada pieza el diferente afecto que le corresponde.

Nacho Rodríguez

Nacido en Gijón, y tras una primera formación con el piano, pronto se decanta por los que serán sus principales intereses, la música vocal y la música antigua, titulándose en Canto, Clave, Órgano y Teoría de la Música, y realizando una intensa formación no reglada en el mundo de la Dirección vocal e instrumental y la Musicología.

Además de con su grupo Los Afectos Diversos, participa frecuentemente como director invitado y como cantante o continuista con formaciones especializadas en renacimiento y barroco, corales y orquestales, sin descuidar también la música contemporánea y la ópera, otras de sus pasiones. Ha realizado conciertos por numerosos auditorios y festivales de Europa y Centroamérica, donde a su vez es reclamado para la impartición de talleres y masterclasses en Dirección, Interpretación y Canto Histórico, así como de jurado en concursos de estas materias.

Participa así mismo habitualmente como profesor invitado en diferentes universidades europeas y americanas.

Obtiene las oposiciones de Coro en León y Lenguaje Musical en Madrid, para posteriormente conseguir la de Catedrático de Concertación en la Escuela Superior de Canto de Madrid, puesto que actualmente ocupa.

Su inquietud y amplia formación le ha llevado a afrontar repertorios que van desde Machaut o Josquin, pasando por Bach o Haydn, hasta José Manuel López López o César Camarero. Si bien su principal pasión siempre ha sido la época de transición entre los siglos XVI y XVII, así como el rico y aún no suficientemente aprovechado repertorio ibérico de ambos siglos.

LOS AFECTOS DIVERSOS

Delia Agúndez, Julieta Viñas sopranos

Jorge Enrique García Ortega alto

Francisco Rodríguez Braojos tenor

Fabio Barrantia barítono

Laura Puerto Arpa de dos órdenes

Nacho Rodríguez tenor y director

Eunice Abranches D'Aguiar soprano*

Sérgio Ramos bajo*

*Invitados invitados de "O Bando de Saragoça"

