

Lunes 18 de mayo 2015 - 20h
Palacio de Cervelló (Plaza Tetuan 3)

THE EVIDENCE

El arte Medieval de la Péñola

José Luis Pastor, cuerdas medievales

Fundació
BancSabadell

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CONCEJALIA DE CULTURA

 GENERALITAT
VALENCIANA

CULTURA ARTS
Música

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

 CENTRO UNESCO VALENCIA
MEDITERRANEO

 Comers
Centre de Música
Antiga i Patrimoni
Comunitat Valenciana

expositio
PROJECTES CULTURALS

“The Evidence”
El Arte Medieval de la Pénola

* **LAÚD MEDIEVAL ESPAÑOL s. XIII** (Carlos González), **miniaturas de las Cantigas de Sta. María.**

Biblioteca del monasterio de El Escorial. Códice j.b.2

- **CANTIGAS DE SANTA MARÍA. España, s. XIII**

Biblioteca del monasterio de Monserrat. Códice Ms1 (Llibre Vermell)

- **STELLA SPLENDENS, España, s. XIV**

* **CÍTOLA s. XIII** (Carlos González), **pórtico de la catedral de Toro (Zamora)**

París, Bibliothèque Nationale, fonds français 844C. (Le chansonnier du Roy)

- **ESTAMPIDA REAL Nº 7. Francia, s. XIII**

Oxford, Bodleian Library, Douce 139

- **DANZA INGLESA, Inglaterra, s. XIII**

Londres, British Library, Additional 29987

- **TROTTO. Italia, s. XIV**

* **ÇINFONÍA/ORGANISTRUM s. XIII** (Miguel Ángel Ramírez), **iglesia S. Esteban, Sos del Rey católico (Aragón)**

- **RECREACIÓN e IMPROVISACIÓN SOBRE MONODÍAS MEDIEVALES, España y Francia, s. XIII y XIV**

* **LAÚD ITALIANO s. XIV-XV** (Joaquín Rodríguez), **pintura de Francesco dell Cossa, Italia**

Londres, British Library, Additional 29987

- **ESTAMPIDA GHAETTA. Italia, s. XIV**

- **SALTARELLO IV. Italia, s. XIV**

- **LAMENTO DI TRISTANO-LA ROTTA. Italia, s. XIV**

* **GUI TERNE (guitarra medieval) s. XV** (Carlos González), **cuadro de Simone Martini, Italia**

Biblioteca del monasterio de Monserrat. Códice Ms1 (Llibre Vermell)

- **INPERAYRITZ DE LA CIUTAT IOYOSA. España, s. XIV**

Faenza, Biblioteca Comunale 117 (Faenza Códex)

- **DE TOUTES FLOURS. Italia, s. XV** Original de G. de Machaut (1300-77)

Los instrumentos utilizados en este concierto son réplicas de los originales de época, reproducidos por violeros especializados a partir de la iconografía medieval y de los escasos vestigios conservados.

Ante la abundante iconografía sobre **conjuntos** de cuerdas, vientos, percusión y canto en la Edad Media, surge una pregunta lógica: ¿cómo se comportaba un tañedor de por ejemplo cítola o laúd ante una pieza medieval, cuando se enfrentaba solo con ella, teniendo en cuenta que esta música no está escrita para ningún instrumento en concreto ?

El profesor Crawford Young, de la Schola Cantorum de Basilea, en su artículo "Laúd, guitarra y cítola" (Indiana University Press. Indiana, 2000, pp 355-375) recomienda reescribir (aprender a arreglar) la música de los siglos XIV y XV para instrumentos de cuerda pulsada: *"los músicos profesionales del s. XV fueron compositores arreglistas tanto como instrumentistas o vocalistas. El repertorio de laúd del s. XV está todo a nuestro alrededor, en cada forma de notación salvo en tablatura de laúd, con la excepción de unas pocas tablaturas de final del siglo"*.

"THE EVIDENCE" es el título del primer capítulo de uno de los libros referentes para el acercamiento a la interpretación de la música de danza en el periodo medieval: "Medieval Instrumental Dances" (Indiana Press). En él, el profesor Timothy J. McGee profundiza en la práctica instrumental de este género, confrontando los principios del teórico medieval Johannes de Grocheio, con la práctica instrumental, los ejemplos iconográficos (escultóricos y pictóricos principalmente) y las referencias literarias en las que aparece algún tipo de aportación al respecto.

Sobre estos pilares se sustenta este proyecto en el cual, ante la insuficiencia de datos o tratados que aborden directamente la interpretación en los instrumentos medievales de cuerda pulsada, se ha optado por convertir los parámetros de investigación citados en el párrafo anterior, en premisas sobre las que edificar un silogismo cuyo resultado es el concierto que ustedes tienen ante sí, **El Arte Medieval De La Péñola**.

El concierto comienza con un **LAÚD MEDIEVAL ESPAÑOL** del s. XIII, basado en las miniaturas de las Cantigas de Sta. María, cuyo "códice rico "(j.b.2), custodiado en la Biblioteca del monasterio de El Escorial, alberga una cantidad de láminas de gran ayuda para el conocimiento del instrumental en la España del siglo XIII. Con él se iniciará un prelude improvisado que dará paso a varias *Melodías Alfonsíes* enlazadas entre sí y pertenecientes al mismo modo medieval, para finalizar con el virelai a dos voces *Stella Splendens*, composición polifónica en estilo Ars Nova, perteneciente al libro rojo de Monserrat, en el que se recogen cantos y danzas dedicados a la Virgen María y destinados mayormente al pueblo llano que subía en peregrinación al monasterio. La costumbre de bailar en los templos está bastante documentada y fue una práctica muy extendida durante la Edad Media.

Continuará el recital con una **CÍTOLA** del s. XIII, basada en el modelo del pósito de la catedral de Toro (Zamora), con la que se interpretarán tres piezas de diferentes manuscritos de danza europeos. En primer lugar, *la Estampida Real número 7* (París Bibliothèque Nationale, fonds français 844C, conocido como Le chansonnier du Roy), como ejemplo de las más antiguas danzas conservadas en occidente. La estampida es uno de los géneros más conocidos dentro de las danzas medievales, y en este caso, el apellido de Real induce a pensar en que pudieran ser bailadas y tocadas en la corte francesa del siglo XIII. Le seguirá una pieza del escaso corpus de danza conservado en el Reino Unido, conocida como Danza Inglesa y recogida en Oxford, Bodleian Library, Douce 139. Ya en el siglo XIV, aparece en un manuscrito italiano conocido como "de danzas de juglares", o "manuscrito de Londres", por el lugar en que se custodia (Londres, British Library, Additional 29987), una desenfadada pieza titulada *Trotto*, en la que un caballo parece irrumpir en escena trotando cada vez más rápido hasta ir bajando su velocidad y desaparecer.

En el ecuador del concierto aparece un "enigmático" y cautivador instrumento que aunque no es de cuerda pulsada, sí funciona en la mano izquierda como tal. Esta especie de **"ÇINFONÍA DE TRASTES"** del siglo XIII, tomada del modelo pintado en los frescos de la cripta de la iglesia de S. Esteban, en Sos del Rey católico (Aragón), tiene en la mano derecha una manivela que hace girar una rueda de madera, sobre la que posan las cuerdas y suenan por frotamiento. Esta producción del sonido no aporta ninguna novedad más allá de sus parientes el organistrum o la zanfoña, pero la diferencia estriba en la mano izquierda; mientras estos tienen una especie de teclado que activa unas púas encargadas de chocar con las cuerdas y acortar o alargar el sonido, nuestro ejemplar alberga un mástil con trastes sobre los que pisar las cuerdas, exactamente como el del laúd, cítola o guitarra. Con este instrumento se podrán escuchar varias improvisaciones y variaciones sobre una serie de melodías medievales que se irán superponiendo sin solución de continuidad, recogidas de diferentes manuscritos y autores (Alfonso X el sabio, Guillaume de Machaut...).

Otro laúd aparece en escena para interpretar música italiana del trecento, en contraste tanto a nivel organológico y sonoro como de repertorio, con el laúd español del siglo XIII que iniciaba el concierto. Este **LAÚD ITALIANO** tomado de un cuadro de Francesco dell Cossa fue el instrumento de cuerda pulsada que reinó en Italia de los siglos XIV y XV, descrito en El Decamerón de Boccaccio, entre otras fuentes, y que daría paso al laúd renacentista de las primeras ediciones de Ottaviano Petrucci. Las tres piezas de danza interpretadas con él son *la Estampida Ghaetta*, en la que se puede apreciar la diferencia entre las estampidas italianas del XIV, más largas y elaboradas, y las francesas del XIII que pudimos escuchar con la cítola, más cortas y simples en su planteamiento; un *Saltarello*, danza muy característica medieval que como su nombre indica, se debía bailar saltando; y para finalizar, uno de los primeros ejemplos en la historia de Danzas Contrastantes, el *Lamento de Tristán y su Rotta*, pieza a dos partes en la que el Lamento representa el dolor de Tristán, héroe de las Cruzadas, por la pérdida de su amada Isolda, y la rotta ejemplifica la rabia e ira del protagonista con una sección vertiginosa y virtuosística. Las tres piezas pertenecen a un mismo manuscrito

italiano del siglo XIV, conservado en Londres (British Library, Additional 29987)

Cierra el concierto la **GUITERNE** o guitarra, con su forma medieval de pera que, sin que se haya llegado a un consenso sobre el porqué, sería sustituida en el Renacimiento por la de ocho, pasando por diversos y sustanciales cambios en su organología para llegar con ella a la actualidad. El instrumento está basado en una pintura de Simone Martini, en la Italia del siglo XV. Se interpretan con ella tres composiciones. Del manuscrito de Monserrat, otra pieza a dos voces, *Inperayritz de la Ciutat Ioyosa*, joya polifónica del Ars Nova español que ha resultado de dificultad alta para colocar las dos voces en el instrumento y ser tañidas con el plectro o péñola, pero de exquisita musicalidad. Cabría destacar la politextualidad de la pieza original, que ensalza la figura de la Virgen María cantando cada voz un texto diferente. El nivel de virtuosismo debió ser muy alto a partir del s. XIV, dada la práctica de formar *coblas* (parejas de instrumentos) para la interpretación del repertorio a dos voces, en el que el tañedor principal llevaba su propio tenorista, encargado de tocar las largas notas de la voz de tenor mientras que el primero se lucía interpretando la voz principal. Como ejemplo práctico de cómo tañer las dos voces en un solo instrumento, cerrará el recital *De toutes flours*, pieza perteneciente al Códex Faenza, del siglo XV (Faenza, Biblioteca Comunale 117), un interesante manuscrito en el que se desarrolla magistralmente el arte de la variación sobre de piezas de diferentes autores del Ars Nova, en este caso, Guillaume de Machaut (1300-77), una de las grandes figuras de este estilo compositivo.

JOSÉ LUIS PASTOR. Cuerdas Medievales

Considerado uno de los mayores especialistas en la Cuerda Pulsada Medieval, José Luis Pastor (Aracena -Huelva-) es Profesor Superior de Guitarra Clásica por el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo”, de Sevilla. Premio fin de grado en la especialidad de laúd y vihuela.

Se ha formado en la interpretación histórica con instrumentos de época en España, Francia e Italia con profesores como Kees Boeke, Jill Feldman, Hopkinson Smith, Patricia Bovi, Godofredo degli Espósito, Andrea Damiáni, Francisco Orozco, Marcos Volonterio, Juan Carlos Rivera, Mª Carmen Gómez Muntané.. etc.

Como intérprete de Cuerdas Pulsadas Medievales ha sido invitado a Buenos Aires (**Argentina**), Argel (**Argelia**) y a Londres (**Reino Unido**) por la Sociedad para la Música Antigua de Buenos Aires, Algerian Festival y el British Museum, respectivamente. Ha impartido cursos, conferencias, master clases y conciertos en festivales de Música Antigua por **España**: Madrid, Barcelona, Sevilla, Gijón, Bilbao, Cataluña (“Musica als Castells”) Granada, “Maremusicum” (Almería) Toledo, Alarcos (Ciudad Real), San Sebastián, Pontevedra, Tiana Antica (Barcelona), Huelva, Mondragón, Girona, Murcia, Fundación Juan March (Madrid), Córdoba, Huesca, Estella, Obanos (Navarra), Úbeda y Baeza, Aracena...etc., **Bosnia-Herzegovina** (Winter Festival of Sarajevo), **Francia** (París e Istres -Marsella-), **Italia** (Lombardía, Cremona, Mantova, Crema -“Il canto delle pietre”-), **Portugal** (Islas Açores, Lisboa, Lagos, Portimao, Faro, Tavira, Albufeira...etc.) y **Marruecos** (Tánger y Casablanca).

Miembro fundador de la Sociedad Española de la Vihuela, fue elegido para representarla en el III Encuentro Mundial de Sociedades del Laúd, Gijón, 2011. Actualmente realiza una intensa labor de investigación sobre los instrumentos medievales de cuerda pulsada, de los que posee una colección de 7 ejemplares (**laúd español del s. XIII, laúd italiano del XIV-XV, 2 cítolas, guiterne (guitarra medieval), vihuela de péñola y çinfonía**). En torno a este universo de la cuerda pulsada medieval ha realizado programas y grabaciones para RNE, ofrece conferencias-conciertos ilustrados (conservatorios “Moreno-Torroba” y “Arturo Soria” -Madrid-, Festival de Música Antigua de Aracena -Huelva-, Conservatorio de Beja -Portugal-, Encuentro de la Sociedad Española de la Vihuela -Córdoba-), Festival Maremusicum (Roquetas de Mar), UNÍA (Baeza) y ha escrito artículos para revistas especializadas (Hispanica Lyra, de la Sociedad de la vihuela).

Grabaciones. Solista de cuerdas medievales (Archivo RNE). Ex componente del grupo Artefactum, grabó “**De la taberna a la corte**” y “**Tempus est iocundum**”. Actualmente dirige el grupo **Axabeba**, con el que ha grabado “**El Sueño Hebreo**”, recreación de melodías judeo-españolas, “**Colores del Medievo**”, panorámica general del siglo XII al XV, “**Cantigas de Santa María**”, loores y milagros de la Virgen, compilados por el Rey Alfonso X “El sabio” y “**Maríam Matrem**”, con piezas recogidas de diversos manuscritos medievales en relación a la devoción mariana medieval. Recientemente ha grabado para el sello LINDORO el programa “**THE EVIDENCE**”, **El Arte Medieval de la Péñola**, que será la primera grabación sobre la cuerda medieval solista.

Su actividad concertística ha sido compaginada con la docente en los centros de enseñanza musical “Aula Ian Murray” (Aracena - Huelva - España), Conservatorio Superior “Manuel Castillo” y Conservatorio Profesional “Cristóbal de Morales” (Sevilla). Actualmente es director del Conservatorio “Manuel Rojas”, de Nerva (Huelva), en el que ocupa plaza de profesor titular de guitarra.