MÚSICA POÉTICA

La colección discográfica de música antigua del CSIC
(2005-2009)

Mariano Lambea
CSIC

Lola Josa
Universidad de Barcelona

Albert Recasens
Lauda Música

Elena Castro
CSIC

Ana Ibáñez
Lauda Música

"Música Poética" es la colección discográfica de música antigua del CSIC. Se trata de un proyecto de investigación interdisciplinaria compuesto por la ciencia de la filología y de la musicología para difundir los parámetros culturales de la Edad de Oro a través de su música y su literatura. Paralelamente a esta propuesta interdisciplinaria "Música Poética" tiene como objetivo la grabación de música española de los siglos XVI a XVIII, en sus diversas categorías de música profana, religiosa e instrumental, a partir de la investigación musicológica realizada por su equipo científico y artístico compuesto por Mariano Lambea (musicólogo del CSIC), Lola Josa (filóloga de la Universidad de Barcelona), Albert Recasens (director musical de La Grande Chapelle y del sello Lauda Música), Elena Castro (gestión cultural) y Ana Ibáñez (producción musical y editorial). El objetivo de "Música Poética" es llegar a convertirse en referencia indiscutible dentro del panorama de la interpretación de la música antigua con instrumentos originales y criterios historicistas, y para ello basa su trabajo en ofrecer grabaciones de alto interés musical y musicológico con solistas vocales e instrumentales de reconocido prestigio internacional.

"Música Poética" nació en 2005, gracias al impulso y apoyo del Director del Departamento de Publicaciones del CSIC, Miguel Ángel Puig-Samper, y a la aprobación final de la Comisión de Publicaciones del CSIC.

La planificación de "Música Poética" empezó a gestarse en 2004 con el encargo, por parte de la Comunidad de Madrid, del CD *Entre aventuras y encantamientos, música para don Quijote*, para conmemorar el IV Centenario de la publicación de la primera parte del *Quijote*.

"Música Poética" debe su nombre al tratado homónimo del teórico musical alemán Joachim Burmeister, publicado en 1606.

Los CD's de "Música Poética" culminan todo un proceso de recuperación, desde la investigación científica de excelencia hasta la interpretación musical de obras inéditas que constituyen primeras grabaciones mundiales, contribuyendo así a la difusión y revalorización del patrimonio musical español y a la transferencia de resultados a la sociedad y al fomento de la cultura musical. En este sentido "Música Poética" ha sido considerada como paradigma de transferencia de conocimiento a la sociedad en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales del CSIC.

Los próximos proyectos de "Música Poética" son CD's monográficos sobre compositores relevantes de nuestra historia musical, así como la realización de proyectos interdisciplinarios entre música y poesía de la Edad de Oro con grabaciones sobre obras poéticas de Góngora, Lope de Vega o Calderón de la Barca puestas en música.

"Música Poética" agradece muy sinceramente la generosidad, la amable disposición y la implicación constante de Pilar Tigeras (Vicepresidencia Adjunta de Organización y Cultura Científica) y de Isabel López Barrio, José Manuel Prieto y Juana Molina (Departamento de Publicaciones).

Acto de Homenaje del CSIC a sus científicos galardonados por otras instituciones
Madrid, Campus del CSIC, 9 de julio de 2009

Banderola de “Música Poética”

De izquierda a derecha:

Lola Josa (Secretaria de “Música Poética”. UB),
Consuelo Díez (Asesora musical de la Comunidad de Madrid),
Mariano Lambea (Director de “Música Poética. CSIC),
Pilar Tijeras (Vicepresidenta Adjunta de Organización y Cultura Científica del CSIC),
Elena Castro (INGENIO, CSIC-UPV),
Carmen Peláez (Vicepresidenta de Investigación Científica y Técnica del CSIC) y
Albert Recasens (Director de La Grande Chapelle)

De izquierda a derecha: Elena Castro,
Rafael Rodrigo (Presidente del CSIC),
Lola Josa,
Mariano Lambea,
Consuelo Díez y
Albert Recansens

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en su nombre
el Director del Departamento de Publicaciones
se complacen en invitarle al acto de presentación de la nueva colección discográfica

Musica Poetica

que tendrá lugar en Madrid, el viernes 16 de diciembre a las 12:00 horas en el Salón de Actos del Centro de Humanidades C/ Duque de Medinaceli, 8

Intervendrán
Don Víctor Orera, Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC
Don Miguel Ángel Puig-Samper, Director del Departamento de Publicaciones del CSIC
Doña Lola Josa, Profesora de la Universidad de Barcelona
Don Mariano Lambea, Científico Titular del Departamento de Musicología de la Institución Milá y Fontanals del CSIC
Don Albert Recasens, Productor ejecutivo de la discográfica Lauda Música

A continuación se servirá un cocktail

CSIC

Palabras de presentación de "Música poética", la colección discográfica de música antigua del CSIC
Madrid, CSIC, Centro de Estudios Históricos,
16 de diciembre de 2005

Mariano Lambea & Lola Josa

En primer lugar, hemos de agradecer al Director del Departamento de Publicaciones del CSIC, Dr. Miguel Ángel Puig-Samper, el interés que ha mostrado en todo momento ante la iniciativa de crear una colección discográfica de música antigua. También nuestro agradecimiento a la discográfica Lauda Música, y a su productor, el musicólogo Dr. Albert Recasens, que no ha dudado en ofrecer su producción musical al CSIC para llevar a feliz término esta propuesta.

"Música Poética" nace en el mejor momento que cabía esperar: nada menos que en el mismo año del IV Centenario de *El Quijote*. Recordemos la máxima cervantina en boca de Sancho: "Señora, donde hay música no puede haber cosa mala." Mejor augurio, pues, imposible.

En 1941 se editó el primer volumen de la colección "Monumentos de la Música Española" patrocinada por el CSIC. En este año 2005 se acaba de publicar el volumen 71. Otras colecciones de música también han sido editadas por el CSIC: por ejemplo, "Música Hispana" (1952) o "Cancioneros Musicales de Poetas del Siglo de Oro" (1975).

He de decirles a Vdes. que estamos hablando de, aproximadamente, 25000 páginas de música impresa que comprenden un sinfín de compositores, de obras y de géneros musicales que abarcan tres centurias de la historia de la música española, los siglos XVI, XVII y XVIII, período cronológico que, en nuestros tiempos, se conoce como música antigua. También les diré que, de esa ingente cantidad de música, se han nutrido, se nutren y se seguirán nutriendo innumerables conjuntos vocales e instrumentales, nacionales y extranjeros, que interpretan ese patrimonio musical en conciertos y lo perpetúan en grabaciones discográficas.

La música antigua (concepto o, incluso, moda que surgió a mediados del siglo XX en ambientes centroeuropeos) sugiere, además, una manera concreta de entender la interpretación musical: aquella que contempla el afán por recuperar el sonido original a través del rigor histórico y científico.

Desde un par de décadas aproximadamente estamos asistiendo a un transvase interesante en el ámbito de la música antigua. Se trata de la continua comunicación e intercambio de experiencias y propuestas entre musicólogos e intérpretes. Ahora es normal que el musicólogo, ese músico investigador y teórico que reflexiona sobre la música pero que, salvo excepciones, no conoce a fondo los entresijos de la interpretación, opine y se comprometa en la praxis musical desde la ladera científica, de la misma mane-

ra que es también habitual que el músico práctico, que, en teoría, no suele manejarse bien en bibliotecas y archivos, haga alguna incursión en el terreno de la Academia y se informe detenidamente, por ejemplo, de la preceptiva musical de la época, de la afinación, de la construcción de instrumentos y de otras cuestiones musicológicas. Sin duda, el resultado de la feliz relación de ambos adquiere su plena significación en el mundo de la fonografía, verdadero ámbito de experimentación y cedazo de resultados finales que acostumbra a evidenciar lo atinado o no de las propuestas. Si a todo esto añadimos, como es el caso de determinados CD's de "Música Poética", la presencia, no ya indispensable, sino del todo punto inmersa en el proceso de investigación, de la filología, obtendremos la tan afamada, atractiva y ponderada interdisciplinariedad.

El lema de nuestra colección es toda una propuesta y una promesa: *Musica poetica* es el título de un tratado musical de Joachim Burmeister escrito en latín y publicado en 1606 (otro IV Centenario que asoma en el horizonte, aunque éste de menor significación que el cervantino). Este teórico alemán fue el primero en proponer una sistematización retórica para la expresividad musical. Animaba su intención la misma que anima la nuestra: realizar una música elocuente, capaz de mover los afectos de los oyentes, a través de la transgresión controlada de la normativa en la composición. Hay momentos en la historia de los estilos musicales en los que la preceptiva no es válida, ya que coarta la libertad creadora del artista. Entonces es cuando se recurre al término "música poética" para ilustrar, explicar o justificar la intención del compositor en ir más allá de la aplicación de procedimientos técnicos convencionales. También nosotros pretendemos que nuestra recién creada colección sea elocuente y contenga producciones de amplio calado artístico y de solvencia científica incuestionable. Nosotros no transgrediremos ninguna normativa, pero no pondremos diques a nuestra imaginación en las propuestas interdisciplinarias que tengamos previsto realizar. Tendremos la valentía de Ícaro, pero no su imprudencia.

El auge que está teniendo actualmente la música antigua española en el mundo cultural es evidente, tanto por su calidad como por la gran cantidad de obras que tenemos todavía por conocer y valorar. Recordando ahora esas 25000 páginas de música que el CSIC ha publicado, y las que, sin duda, seguirá publicando, debemos congratularnos, y nos congratulamos, de que nuestro organismo se haya decidido a materializar en sonido armónico la investigación musicológica que se lleva a cabo en su Área de Humanidades y Ciencias Sociales. En consecuencia, es ahora el momento oportuno de que el CSIC inicie esta colección discográfica que le permita llevar a buen término las fases que conlleva toda investigación musicológica, que son las siguientes:

Investigación aplicada en los archivos y bibliotecas de obras que aún permanecen inéditas y cuya calidad artística esté fuera de toda duda.

Transcripción a notación musical moderna siguiendo la metodología científica adecuada para facilitar a los intérpretes la lectura correcta de las obras.

Edición de las partituras con el pertinente estudio musicológico, estilístico y analítico que permita en todo momento el perfecto asesoramiento para el intérprete.

Grabación de las obras con cantantes e instrumentistas de reconocido prestigio internacional, especializados en la interpretación de la música antigua española con criterios historicistas e instrumentos originales, y utilizando la tecnología más avanzada en lo referente a la toma de sonido y demás aspectos técnicos.

Presentación formal del CD de excelente calidad editorial conteniendo el correspondiente libreto explicativo en cuatro idiomas, que recoja el pertinente comentario sobre el contexto histórico y la valoración artística de las obras, así como los textos poéticos, incluyendo, además, las oportunas ilustraciones coetáneas de las composiciones.

Difusión de los CD's a escala internacional, a través de las redes de distribución existentes (convenios firmados entre Lauda Música y los distribuidores internacionales) y con el apoyo de medios de comunicación y prensa especializada. Se asegura así la transferencia de conocimiento a la sociedad con un impacto significativo.

"Música Poética" tiene también como objetivo prioritario llegar a convertirse en una colección de referencia en el panorama nacional e internacional de la música antigua, realizando para ello las grabaciones de las obras más interesantes de los géneros profano, religioso e instrumental.

Ya para terminar, simplemente recordarles que nuestro patrimonio musical histórico, tan valorado e

importante como todavía ignorado en su auténtica dimensión, necesita aportaciones e iniciativas como la presente colección para su salvaguarda y disfrute por parte de todos.

Muchas gracias por su atención.

* * *

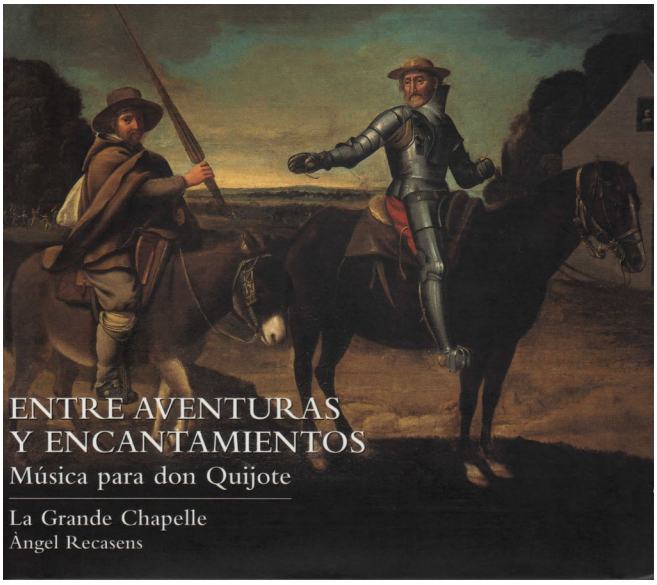
Todos los aquí presentes, de una u otra forma, somos personas dedicadas a la ciencia y al arte; a inyectarle, en definitiva, más vida a la vida desde el conocimiento, por eso sé que me creerán en la sinceridad desde la que quiero agradecer y celebrar diferentes causas de honda satisfacción no personal, sino científica y humanística que es lo único importante y lo único, asimismo, capaz de congregarnos en encuentros como éste.

En primer lugar, quiero agradecerle al Departamento de Publicaciones del CSIC el respaldo editorial que le brindó, hace ya seis años, a un proyecto interdisciplinario con el que el Dr. Lambea y yo nos propusimos rescatar de su sueño eterno el cancionero poético-musical más bello e importante de la corte de Felipe IV: me estoy refiriendo al *Libro de Tonos Humanos*. Para serles sincera, debo reconocerles que no era fácil semejante apoyo editorial, y no lo era por varios motivos, pero son dos los que merecen su mención: porque se trataba de un proyecto realizable en su plenitud a muy largo plazo y porque no existía una tradición editorial que acogiera la edición de la música y la poesía a partes iguales, editadas y estudiadas interdisciplinariamente. Más allá de múltiples escollos, el CSIC, como institución, supo apoyar oportunamente dicho proyecto.

En segundo lugar, debemos congratularnos de que Lauda Música, bajo la dirección del Dr. Albert Recasens y el magisterio musical de Ángel Recasens, acogiera, hace tiempo, con entusiasmo y absoluta entrega la propuesta de colaboración en la grabación de un repertorio que, como hemos podido analizar y estudiar, era las mieles de la sensibilidad barroca hispánica.

Gracias al concurso de estas dos felices circunstancias, llego a la tercera que, para nosotros, significa la culminación de una labor realizada en silencio, desde la discreción a la que se debe todo científico: gracias, así pues, al Área de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC que ha dado alas (y no de cera) a una colección discográfica cuya *alma mater* es la poesía y la música hermanadas en un solo arte; colección que pretendemos que se convierta, no sólo en un baluarte de música antigua, en un referente obligado de los proyectos más originales poético-musicales, sino en un medio ejemplar de transferencia de conocimiento a la sociedad, en un camino de vuelta con el que ofrecerle a la sociedad, de manera selectiva, estéticamente cuidada y comprometida, un legado que, en última instancia, le pertenece. Y el primer fruto de todo ello es el CD que hoy les presentamos: *El vuelo de Ícaro. Música para el eros barroco.*

CD's DE "MÚSICA POÉTICA"



Música Poética, 0
Entre aventuras y encantamientos. Música para don Quijote

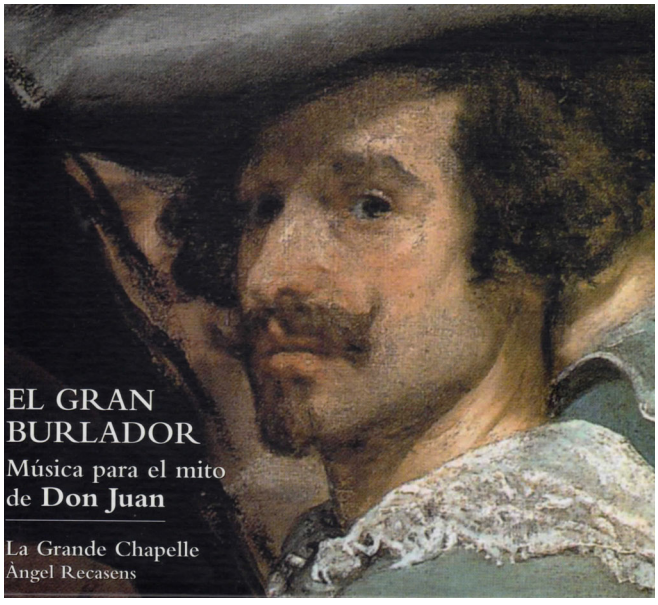
Esta grabación presenta un itinerario musical sobre la obra capital de nuestra literatura. Para ello se toma el hilo de la narración cervantina y se leen detenidamente aquellos pasajes que permiten la inclusión de música y versos de variado carácter, recogidos en los cancioneros poético-musicales de la época, como es el *Cancionero Musical de Turín*, los *Romances y letras a tres voces*, el *Cancionero Poético-musical Hispánico de Lisboa*, el *Cancionero de la Sablonara* y el *Libro de Tonos Humanos* y algunos más que incluyen un excelente repertorio de romances líricos y letras para cantar.

Música Poética, 1
El vuelo de Ícaro. Música para el eros barroco

No hay época en la historia de la literatura universal en la que se haya escrito más y mejor sobre el amor que en la Edad de Oro, y, dentro de este período, el barroco poético español es el que, excepcionalmente, extrema su expresión. Los poetas españoles más inspirados supieron encarecer su pluma para escribir los versos más conmovedores sobre esta constante humana. Por ello, escogieron a menudo la máscara lírica de Ícaro, el joven hijo de Dédalo, que por no escuchar los consejos del padre, se acercó demasiado al sol, derritió la cera de sus alas y murió precipitado al mar, mudando su vuelo de libertad en muerte. Los compositores españoles más reconocidos y de mayor prestigio de la época se sintieron atraídos por este tema y pusieron su inspiración musical al servicio de los poemas más bellos. Junto a los inevitables anónimos, en la grabación están presentes Manuel Correa, Bernardo Murillo, Sebastián Durón, Mateo Romero (Maestro Capitán) y Manuel Machado, cuyas obras proceden del *Libro de Tonos Humanos* y del *Cancionero Poético-Musical Hispánico de Lisboa*, manuscritos pertenecientes a las primeras décadas del siglo XVII que están siendo editados por el CSIC y la Sociedad Española de Musicología.

Música Poética, 2
El gran Burlador.
Música para el mito de Don Juan

Este CD recrea novedosamente una de las obras más importantes del teatro clásico español. Un itinerario musical va exponiendo el desarrollo de la acción dramática de Don Juan. Mediante una metodología científica e interdisciplinaria se ilustran poética y musicalmente los pasajes más significativos del universal drama de Tirso. En unos casos, se han seleccionado versos del propio drama y se les ha acoplado música de la época, mediante la técnica del *contrafactum*, procedimiento habitual en el Siglo de Oro. El CD contiene piezas de extraordinario y penetrante lirismo, tonos humanos, intermedios instrumentales, ritmos y bailes populares y la magnífica secuencia *Dies irae* a 12 voces de Cristóbal Galán con el que concluye el registro. El CD propone interpretaciones emotivas y elegantes que buscan la intención dramática y la proporcionalidad, convirtiendo un repertorio prácticamente desconocido hasta ahora en obras destinadas a perdurar.



Palabras de presentación del CD
El gran burlador,
música para el mito de Don Juan
Madrid, Teatro Real de Madrid,
18 de septiembre de 2007

Lola Josa & Mariano Lambea

La armonía y el verbo son los fundamentos de "Música Poética" como representantes de una evidencia tan discreta en nuestra sociedad actual que, a menudo, incluso, vivimos sin percatarnos de ella: la ciencia de las Humanidades sigue siendo la gran ventana abierta al universo, al desarrollo de las civilizaciones, a la historia del hombre, de su cultura, de su arte, de su saber. Y es, además, el único puerto de llegada seguro donde la humanidad, con sus afanes, sus descubrimientos, su conocimiento y su ignorancia encuentra el reposo para poner en orden su existencia, y convertirla en metáfora, en arte, en deleite y en sabiduría para su propio devenir.

Bajo esta certeza, el equipo científico de "Música Poética", compuesto por Mariano Lambea (musicólogo del CSIC), Albert Recasens (musicólogo y productor musical de Lauda Música) y quien les habla, Lola Josa, Profesora de Literatura Española de la Edad de Oro de la Universidad de Barcelona, nos propusimos escoger obras, mitos, temas de la literatura hispánica de la Edad de Oro como argumentos de nuestros CD´s. Obras, que a lo largo del tiempo se han ido enriqueciendo al calor de otras culturas, de nuevas circunstancias históricas, perpetuando por siempre jamás su comunicación con la esencia de nuestra condición. Don Quijote, Ícaro, Don Juan, *La Celestina*, *La vida es sueño*, etc., obras, mitos y temas que, en cambio, parecen condenados a ser disfrutados por una inmensa minoría que, por serlo, fosiliza lo que es vivo símbolo de las constantes humanas. Así, pues, para deshacer paradojas, "Música Poética", gracias al amparo del CSIC, la institución que con más cuidado y miramiento vela por la ciencia en nuestro país, apuesta por la transferencia de conocimiento a la sociedad mediante un concepto novedoso de CD, tanto en su temática, como en su elaboración y en su interpretación.

Preguntarnos por qué en esta ocasión hemos escogido el mito de don Juan resultaría ocioso, si el devenir no nos hubiera jugado una irónica casualidad… Pero empezaré por lo más consabido: de entre todos los mitos literarios y universales hispánicos, el de don Juan es, sin duda alguna, el de mayor trascendencia por el hálito de su esencia mítica que podríamos plantear con la contundencia que brinda la costumbre de las palabras: si Dios existe, don Juan no tiene razón, pero si Dios no existe, don Juan tiene razón de llevar una vida desafiante para el individuo y para la sociedad. Y por don Juan, entendamos cualquiera de nosotros…

Tirso de Molina concibió al mito en el siglo XVII, pero lo levantó sobre el escenario bajo unas coordenadas que le iban a permitir seguir diciendo sus versos por los siglos de los siglos. Y esa voz no podíamos dejar que permaneciera silenciada, musicalmente, por más tiempo, siendo como es la fuente de inspiración de no pocas composiciones musicales magistrales. Por este motivo, nuestra pretensión ha sido elaborar, al igual que hicimos con don Quijote e Ícaro, un itinerario poético-musical con el que ir exponiendo el desarrollo de la acción dramática de don Juan, así como, previamente, presentar a todos y cada uno de los personajes implicados en el drama, y todo, al compás del arte musical contemporáneo al célebre dramaturgo.

Don Juan inicia sus aventuras en el dormitorio de la duquesa Isabela, en Nápoles, y las termina en manos de la dama más esquiva que imaginarse pueda: la muerte, ante el sepulcro de don Gonzalo de Ulloa, en una iglesia sevillana. Y a lo largo de todo el drama, don Juan correrá de una burla a otra fiado a los pies voladores de su caballo. Sus mañas de burlador nacen de las propias circunstancias de cada encuentro que nada tiene de premeditado: muda su identidad, jura lo que no piensa cumplir, viola toda ley del decoro, bien con la palabra, bien con el disfraz, y, después, recién burlada la mujer, la deja, se va, dando rienda a esa eterna huida en la que vive. Y es que don Juan no tiene conciencia ni de pasado ni de futuro; ni teme a justicia alguna, ni a la humana ni a la divina, ni, por eso, puede tampoco arrepentirse; su tiempo mítico es un eterno presente, latente, siempre, en su *leitmotiv*: "¡Qué largo me lo fiáis!" Razón por la que, a su vez, la muerte le llega de la misma manera que ha ido encontrando el amor: súbitamente, sin tiempo para nada más que para morir. La muerte supone para el mito el castigo de los castigos, la doma de un rebelde que, finalmente, tal y como era imperativo en siglos de Inquisición, debía sucumbir ante la justicia de Dios y caer condenado al infierno. Don Juan, el bur-

lador de las leyes humanas, no pudo con la divina. Los rasgos de ángel caído con que Tirso lo va perfilando, verso tras verso, son todo un preludio de su final. Lo humano y lo divino: dualidad que está presente en el título mismo de la obra, pautada por una conjunción que define la frontera de lo profano (*el Burlador*) y de lo sacro (*el convidado*) que se corresponde, además, con los dos modos dramáticos con que se despliega la acción: la primera parte, a modo de comedia de enredo, en la que el amor y la burla son tema y motivo de todo lo que ocurre, y que, por ello, tiene a Fortuna y a Amor como dioses omnipotentes; la segunda se desarrolla y concluye como drama, en el que el orden se reconstruye, cobrándose la Muerte a quien había sembrado el caos.

El tiempo del drama empieza, precisamente, en la mitad de la tercera jornada, en el momento álgido de la acción dramática –el clímax–, cuando don Juan invita a la estatua del comendador a cenar. Esta dimensión trascendente, sacra, irrumpe y empieza a disipar las intrigas que las trazas del Burlador han ido sembrando por la ancha geografía que, como un vendaval erótico, ha recorrido: ha gozado y burlado tanto a nobles como a plebeyas, a extranjeras como españolas; él, que como un catalizador lo activaba y dislocaba todo, a partir de la escena del convite a la estatua del comendador, pasa a enfrentarse con lo sobrenatural cuyo código desconoce y, por lo tanto, no puede burlar. Atrás han quedado, pues, los hombres y sus ridículos códigos de honores y honras.

Pero aún hay una última clave que nos permite disfrutar de todo este universo dramático sin precedentes y que, en sí, es el genoma –si se nos permite– de don Juan. No olvidemos que la originalidad creativa en la Edad de Oro –¡y en cualquier edad del arte!– no se entiende si no hay detrás un modelo que imitar o con el que crear una relación dialéctica desde los tejidos más profundos del texto. En este caso, hemos de remontarnos a la mitología clásica, porque don Juan es un nuevo Eneas, y quien lo descubre es, como no podía ser de otra forma, la mirada de una mujer: la pescadora Tisbea (la nueva Dido) que, versos antes de verlo, se declaraba feliz desamorada por no estar sujeta al yugo de Amor. Sin embargo, en cuanto ve a don Juan, queda prendida en sus redes de gran burlador.

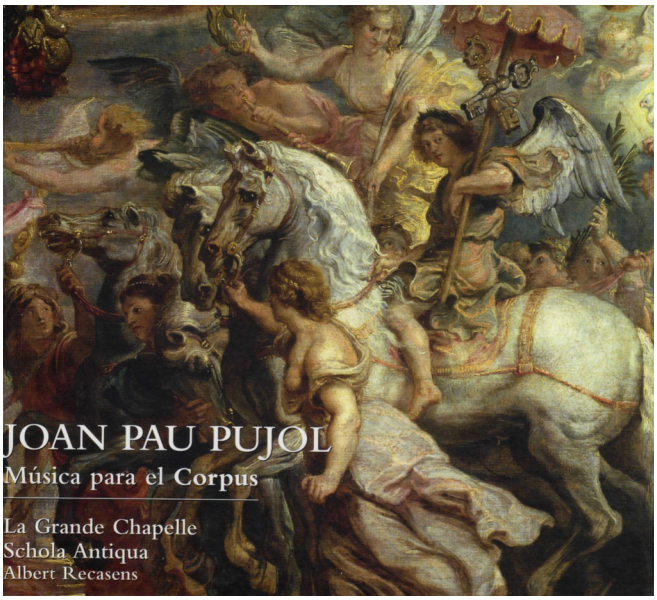
Con el presente CD, ha sido nuestra voluntad crear un repertorio que fuera fiel reflejo de lo que acabamos de comentar para, de esta manera, rendir también un homenaje a Tirso de Molina. Hemos seleccionado versos del propio drama y les hemos puesto música de la época; otros los hemos recreado para incrustarlos, como piedra preciosa, en el oro de otros versos anónimos del barroco poético hispánico que son representantes de iguales motivos y sensibilidad lírica; en otras ocasiones, hemos escogido poemas de otras plumas que cantan, también, las excelencias de algunos de los pilares que sostienen al mito. En cuanto al orden de las piezas, hemos de decir que está pautado según una estrategia musical, pretendidamente efectista, con la que hemos querido presentar y recrear a don Juan, e indicar, poética y musicalmente, los puntos cardinales de su acción dramática: sus cuatro conquistas, qué es el amor tanto para él como para ellas, su arrogancia como Burlador, su nacimiento como nuevo Eneas…

Para terminar, unas palabras con las que iniciamos el libreto del CD: "Cuando el tiempo se acaba, allí donde las fronteras se difuminan y el hombre queda despojado de toda coordenada, ése es el preciso instante en el que nace don Juan como sempiterno mito de la rebeldía frente a Dios. Y más allá de creencias que le conduzcan a la muerte o a la salvación sobre los escenarios, don Juan seguirá fiando su esencia mítica a los pies voladores de su buena estrella por los siglos de los siglos, puesto que su génesis es, por encima de todo, maravilloso y excepcional testimonio de cómo la creación artística, el gozo por el arte y la cultura son la guía segura (¿la única?) para la humanidad. ¿Quién no conoce a don Juan? ¿Qué sociedad o qué época no ha recreado al mito bajo sus propias máscaras?"

"Música Poética" no iba a dejar de hacerlo al calor de sus parámetros científicos y de la honda sabiduría musical del maestro Ángel Recasens que, también, desde las playas de Tarragona, en Cambrils (y ésta es la irónica casualidad que les refería), hizo posible que bajo su limpia mirada, al igual que hiciera Tisbea, don Juan resurgiera de la espuma de los tiempos. Si el mito requería un maestro en armonías ése era, sin duda alguna, el maestro Recasens.

Por último, "Música Poética" agradece a las instituciones aquí representadas, que hayan hecho posible con su patrocinio la realidad de este CD que hoy presentamos: *El gran burlador, música para el mito de Don Juan*.

Música Poética, 3
Joan Pau Pujol. Música para el Corpus



Joan Pau Pujol (1570-1626) es una de las figuras más importantes de la música catalana de principios del siglo XVII. Fue maestro de capilla en la catedral de Tarragona, el Pilar de Zaragoza y la catedral de Barcelona. La originalidad de esta grabación, además de recuperar en su mayor parte música inédita, reside en que se reconstruye un oficio de completas de la festividad del Corpus tal como podría haberse realizado en la catedral de Barcelona a principios del siglo XVII. La edición de las obras completas de Joan Pau Pujol fue iniciada por Higinio Anglés, fundador del Instituto Español de Musicología del CSIC (hoy Departamento de Musicología de la Institución Milá y Fontanals del CSIC), y en la actualidad se están ultimando por un equipo de musicólogos en el que participa el director de "Música Poética", Mariano Lambea quien, precisamente, realizó su tesis doctoral sobre los villancicos y romances sacros del maestro barcelonés. La Biblioteca de Cataluña custodia la mayor parte de las obras de Pujol y se encargará de su edición en colaboración con el CSIC.

Palabras de presentación del CD
Joan Pau Pujol, música para el Corpus
Barcelona, Biblioteca de Catalunya,
23 de mayo de 2008
Madrid, Centro de Ciencias Humanas y Sociales
del CSIC, 20 de junio de 2008

Mariano Lambea & Lola Josa

"Música Poética", la colección discográfica de música antigua del CSIC, a propósito de una época en claroscuro como el Barroco, como la nuestra, debía recoger también uno de los ritos (el de la fracción "del pan") que, al margen de ortodoxias, ha ido aproximando a los cristianos a certezas, a presentimientos, a anhelos penetrantes, iluminadores, como el de la Eucaristía: la acción de gracias; el sacramento del sacrificio a la cruz: fuente y culminación de toda vida cristiana, porque es símbolo de unidad, de caridad y de la recepción de Cristo.

Todos sabemos que lo que acabamos de decir no son meras palabras y elucubraciones del Catolicismo. De una manera o de otra, habremos experimentado que sólo mediante los símbolos se nos puede llegar a lo más profundo de nuestra condición. Por esto nunca podremos abstenernos de ellos, porque son nuestra expresión más ancestral y, al mismo tiempo, nuestro más alto presentimiento de la trascendencia. A través de los ritos, de los mitos y los símbolos nos vinculamos con el mundo del misterio. Y el Barroco, quizá como ningún otro momento de la historia del arte, lo supo expresar con su poesía, con una expresión limítrofe, a medio camino de la elocuencia y el silencio; en unos textos que el talento de Joan Pau Pujol convirtió en retórica musical. Poemas, los de los villancicos y romances sacros, por ejemplo, que, en parte, retoman con vigor el tono de una poesía de carácter popular con la cual se podía cantar la fe y la creencia entre juegos y todo tipo de optimismo confiado en el redentor, puesto que Dios, hecho hombre, es capaz también de expresar su humanidad en todos sus registros (incluido el juego), y, en consecuencia, dignificar todos los recursos del hombre (incluido el humor). Poemas llenos de lirismo conte-

nido, intenso, heredero de un cristianismo interiorizado, difundido entre versos octosílabos, capaces de llegar a todo tipo de receptor, sin renunciar a un lenguaje metafórico que a menudo nos recuerda al Juan de la Cruz de metro tradicional.

Armonía y verbo: fundamentos de "Música Poética" como representantes de una evidencia tan discreta a nuestra sociedad actual que, a menudo, incluso, somos capaces de vivir sin darnos cuenta de ella: la ciencia de las Humanidades sigue siendo la gran ventana abierta al universo, al desarrollo de las civilizaciones, a la historia del hombre y de su cultura, de su saber. Y es, además, el único puerto seguro dónde la humanidad, con sus afanes y sus descubrimientos, su conocimiento y su ignorancia encuentra el reposo para poner en orden su existencia, y convertirla en metáfora, en arte, en sabiduría…

En 1926 y 1932 la Biblioteca de Catalunya editó los dos primeros volúmenes de las *Opera Omnia* del compositor y maestro de capilla Joan Pau Pujol (1570-1626), músico importante del primer período del barroco español. El musicólogo que preparó aquella edición fue Higinio Anglés, que por aquellos años desempeñaba el cargo de Director del Departamento de Música de la mencionada biblioteca. Anglés, como todo musicólogo que se apasiona por la obra del compositor que conoce y estima, anhelaba culminar la edición de la obra completa del maestro mataronés. Tenía diseñado un plan editorial que, en principio, constaba de ocho volúmenes, a tenor de las obras que él conocía por haberlas inventariado y catalogado en diversos archivos y bibliotecas. Sin embargo, la guerra civil española, que tantas ilusiones y proyectos truncó, obligó a Anglés a desestimar su propósito, entre otras razones porque muchas obras de Pujol se perdieron o fueron destruidas. Si a esto añadimos su nombramiento, tras la contienda, como director del Instituto Español de Musicología del CSIC y posteriormente su destino en Roma como *Preside* del Pontificio Istituto di Musica Sacra, entenderemos las razones que motivaron el abandono de aquel proyecto editorial tan importante. Afortunadamente en nuestros días, la Biblioteca de Catalunya, que custodia la mayor parte de la producción musical del maestro, toda manuscrita, se ha decidido a impulsar la continuidad de la edición de las *Opera Omnia* de Pujol, decisión muy loable y del todo trascendental para la difusión y el conocimiento de nuestro rico patrimonio musical, decisión que compartirá, a buen seguro, con el Departamento de Publicaciones del CSIC.

Higinio Anglés, como Felipe Pedrell que, en su día, le antecedió en el conocimiento de las composiciones del maestro, o, de alguna manera, le introdujo en él, intuyeron ambos desde el principio la valía musical de Pujol, refrendada después tras el estudio de sus obras y la transcripción previa a cualquier edición. Anglés, sabía, por la historia, que la tradición musical de Barcelona había mantenido viva la recepción de la obra pujoliana, a la que no dudaba en calificar de inspirada, emotiva y muy bien construida. Quien les habla también ha podido observar las cualidades de esta música, si bien en la faceta de los villancicos, romances sacros y diversas letras para cantar. Pujol, al igual que todos los compositores de su época y del entorno peninsular, componía con severidad y devoción la música litúrgica en latín, escribía con gracia y amabilidad la música para las letras humanas que cantan al amor y a la naturaleza, y reservaba un estilo intermedio para los villancicos y romances sacros, muy del gusto de los fieles que asistían a las procesiones y a las ceremonias en las que se interpretaban estas obras, de las que hemos llegado a conocer, por documentos de la época, referencias fidedignas del gran éxito que tenían.

En el presente CD se han grabado cuatro villancicos o romances sacros de Pujol dedicados al Corpus: *Madre, el amor me desvela*, en una versión instrumental, *El Príncipe soberano*, a ocho voces, *Si del pan de vida*, a seis voces y *De fuego de amor herido*, a ocho voces. Cuando Pujol escribe para ocho voces, suele dividir la plantilla vocal en dos coros de cuatro voces cada uno, logrando de esta manera bellos efectos policorales, sobre todo, cuando el texto poético contiene secciones en diálogo según sea su sentido, con preguntas y respuestas que posibilitan la perspectiva estereofónica de la música.

Recuerdo, hace ya algunos años, cuando realicé mi tesis doctoral sobre los villancicos de Pujol, las largas horas pasadas en la sala de reserva de la Biblioteca de Catalunya, estudiando y transcribiendo los manuscritos con obras del maestro. Un musicólogo siempre desea fervientemente escuchar la música que descubre y estudia. Su ciencia, la musicología, está al servicio del arte, la música, y si su objetivo, al final, es el concierto o la grabación discográfica de las obras que han pasado por sus manos, puede decirse entonces que ese musicólogo se siente feliz con su labor.

Tal es mi caso. Y si me permiten trazar un diseño de casualidades, tan del gusto de los que nos dedicamos a temas históricos, verán que mi satisfacción está perfectamente justificada. Yo trabajo en el CSIC, donde trabajó Higinio Anglés. He transcrito los manuscritos que él conoció y catalogó, seguramente en la misma sala de la Biblioteca de Catalunya y he seguido, modestísimamente, su estela. El CSIC tiene una colección discográfica denominada "Música Poética" que alberga la presente grabación, dirigida por Albert Recasens, un joven maestro, digno sucesor del tristemente desaparecido Àngel Recasens, quien hubiera soñado con realizar este disco. Ángel y Albert, ambos tarraconenses como Higinio Anglés y Felipe Pedrell, pioneros en el conocimiento de la obra de Pujol. ¿Alguien puede disponer la historia y sus personajes, si es que nosotros lo somos, en un entramado de relaciones tan sutiles? Seguramente sólo un novelista.

Pero nosotros no queremos entramados novelescos, sino realidades concretas como humanistas que somos y estudiosos de la cultura y del arte. Y nuestra realidad pasa por llevar a término trabajos como el presente, comprometidos con nuestro tiempo y con nuestra realización personal y enriquecimiento espiritual. Vivimos tiempos malos, lo sabemos; excesivamente materialistas y cada vez más desprovistos de sensibilidad y de emotividad. Pero esto es una constante en la historia de la humanidad. Nuestro enfrentamiento a esa realidad prosaica es que el conocimiento de nuestro patrimonio musical y su difusión sean también una constante. "Música Poética" presenta hoy su tercer CD, en realidad, su cuarto CD, puesto que el primero de todos, el registro 0 de la colección, fue el que dedicamos a Don Quijote con motivo del IV Centenario de la publicación de la primera parte de la obra cumbre de nuestra literatura. Siguió después *El vuelo de Ícaro*. Y, posteriormente, *El gran Burlador*, que nos ha brindado la gratísima satisfacción de haber sido galardonado con el Orfeo de Oro que otorga la Academia Francesa del Disco. Tres CD's que han recogido nuestra aportación científica, filológica y musicológica, a la novela, la poesía y el teatro áureos, llevando al pentagrama las aventuras del famoso hidalgo, las sutilezas de la máscara poética de Ícaro o las burlas del libertino por antonomasia, utilizando para ello lo más granado de nuestra música barroca, mucha de ella inédita.

También es inédita la música para el Corpus del presente CD, una muestra de la mejor música religiosa que se nos ha conservado, que ofrece el riquísimo ritual de la festividad del Corpus Christi, con una original reconstrucción de la Procesión y el Oficio de Completas, en la que podemos apreciar la polifonía y el canto llano, en magnífica alternancia, generadora siempre de bellísimos contrastes musicales, a los que se añade también la música instrumental a cargo de ministriles y órgano, cuando así conviene. Mencionamos en el aspecto del canto llano la excelente interpretación de la Schola Antiqua dirigida por Juan Carlos Asensio. Para "Música Poética" vendrán después otros discos de música religiosa, y también de profana y de instrumental para que el oyente de nuestros días pueda tener a su alcance, y para su disfrute, un selecto muestrario de música española antigua.

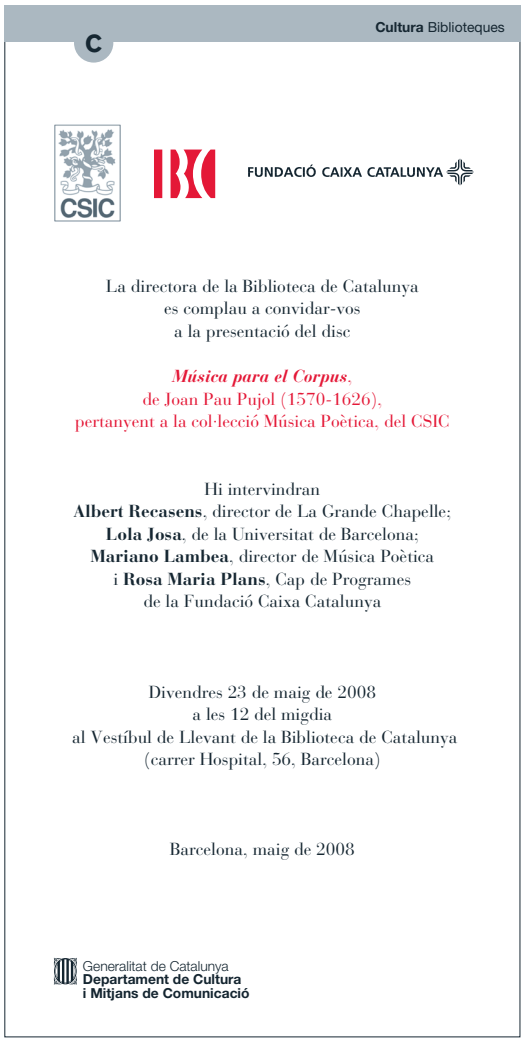
Toda música de esa época es buena porque es eufónica, es decir, suena bien, siempre y cuando cumpla los mínimos exigibles a toda obra de arte. Ahora bien, para que esta música pueda considerarse objeto o producto artístico necesita el concurso de la interpretación. En el barroco debemos entender la partitura como una propuesta abierta que le hace el compositor al intérprete. En este período de la historia de la música, la notación musical no está lo suficientemente desarrollada como para ofrecerle al intérprete indicaciones precisas para la ejecución de la obra. Eso vendrá más tarde, cuando la música sea autónoma en el sentido de que tenga ya un lenguaje propio, sin sujeción a la palabra, y cuando el compositor, por su parte, sea libre también, tanto a nivel profesional, por no depender de un patrono, mecenas o señor, como a nivel artístico, por tener plena conciencia de su genio creador. En el barroco, pues, podemos considerar la partitura como un manual de instrucciones en la que el compositor no ha dicho la última palabra, hasta tanto en cuanto el intérprete no haya sabido traducir en armonía sonora las ideas, sentimientos y emociones que el autor ha querido plasmar.

"Música Poética" contempla en su ideario la difusión cultural combinada con la investigación de excelencia y la interpretación a cargo de reconocidos cantantes e instrumentistas, y pretende erigirse en una colección representativa de lo que, desde hace ya varias décadas, ha dado en llamarse música antigua, aquella que se compuso y se escuchó en nuestro país en los siglos XVI, XVII y XVIII, y una muestra de la cual, hoy, podemos apreciar en el disco que presentamos.

Escucharemos, pues, a continuación un breve fragmento del himno *Sacris solemniis*, a cuatro voces

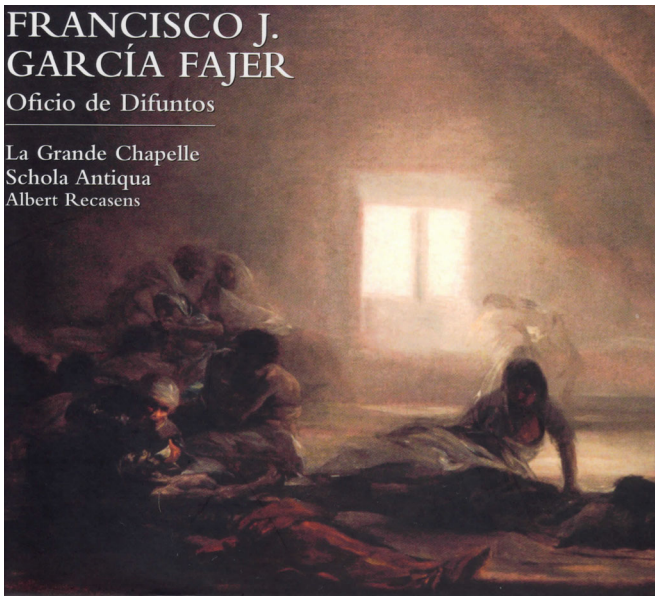
con alternancia entre polifonía y canto llano, y con el concurso de los ministriles. Escucharemos también la primera sección del villancico, *Si del pan de vida*, a 6 voces. Es manifiesto aquí el lirismo que Pujol sabe imprimir al pasaje a solo encomendado a la soprano.

Para finalizar escucharemos un breve fragmento del *Cántico de Simeón: Nunc dimittis*, a 8 voces divididas en dos coros, en las que se puede apreciar la grandiosidad de la inspiración de Pujol y el contraste entre las distintas formaciones corales.



Barcelona, Jardines de la Biblioteca de Catalunya, 23 de mayo de 2008

De izquierda a derecha: Lola Josa (Secretaria de “Música Poética”),
Albert Recasens (Director de La Grande Chapelle),
Dolors Lamarca (Directora de la Biblioteca de Catalunya) y
Mariano Lambea (Director de “Música Poética)

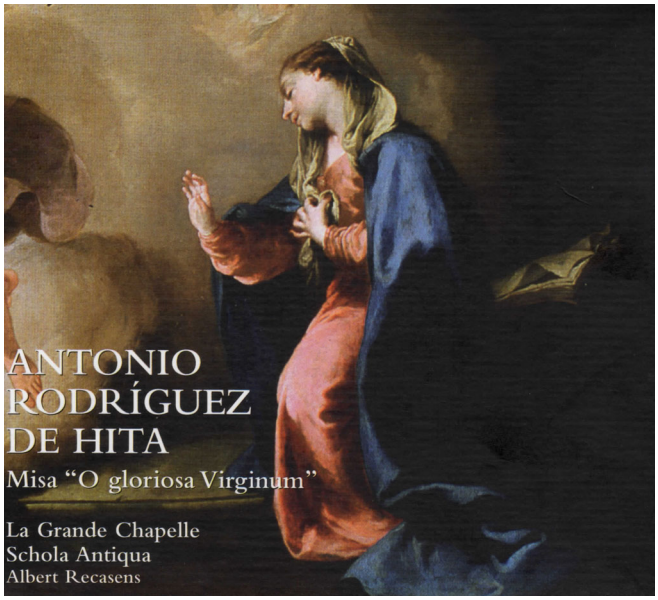


Música Poética, 4
Francisco J. García Fajer. Oficio de Difuntos

Primera grabación mundial del *Oficio de Difuntos* de Francisco J. García Fajer (1730-1809), conocido como "el españoleto", compositor fundamental en la historia de la música española hacia 1800, cuya obra gozó de gran prestigio y difusión tanto en España como en América. García Fajer, nacido en La Rioja, pero formado en Italia, fue el maestro de capilla la Seo de Zaragoza desde 1756 hasta su muerte en 1809. Durante su estancia italiana, conoció y cultivó la música teatral, aunque en España su producción fue principalmente religiosa. Su música tuvo enorme difusión, como atestiguan las copias conservadas en varias ciudades españolas y de los países americanos.

Música Poética, 5
Antonio Rodríguez de Hita.
Misa "O gloriosa Virginum"

Entre los compositores y teóricos españoles del siglo XVIII destaca el madrileño Antonio Rodríguez de Hita (1722-1787), reconocido por haber sido el impulsor de la zarzuela costumbrista junto al dramaturgo Ramón de la Cruz. Sin embargo, la mayor parte de su música es religiosa y fue compuesta para el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, donde fue maestro de capilla entre 1765-1787, tras haber desempeñado el mismo cargo en la iglesia magistral de Alcalá de Henares y en la catedral de Palencia. De las quince misas que han llegado hasta nosotros, para el presente CD se ha seleccionado la misa "*O gloriosa Virginum"* para ocho voces y orquesta, compuesta en 1771 para la festividad de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre). Rodríguez de Hita compone esta obra a partir de la melodía del himno *O gloriosa Virginum*, de origen hispánico. Como en gran parte del repertorio religioso del siglo XVIII español, conviven en esta pieza elementos de la tradición policoral con rasgos típicos del Preclasicismo. La misa es una muestra significativa del eclecticismo que predominaba en las iglesias españolas de la época. El disco se presenta bajo la forma de una reconstrucción litúrgica, con la característica alternancia de canto llano, partes vocales-orquestales y algunas piezas instrumentales, extraídas de la extraordinaria colección *Escala diatónico-cromático-enarmónica* (1751), que ya abordó –con otra selección– La Grande Chapelle en LAU 005 (2006). Juan Carlos Asensio (Schola Antiqua) ha sido el responsable del canto llano, aunque el objetivo no ha podido ni ha pretendido ser recrear exactamente las antiguas ceremonias pero sí dotarlas de un formato didáctico. Unas letanías de la Virgen y la *Salve Regina* completan la propuesta. Esta primera grabación mundial es de enorme interés musical y musicológico, puesto que constituye una de las pocas muestras de la música vocal de Antonio Rodríguez de Hita, un autor clave en la historia de la música española del siglo XVIII.



CD's de "Música Poética" galardonados

El gran Burlador. Música para el mito de Don Juan

"Orphée d'Or 2008" otorgado por la Académie du Disque Lyrique de Francia como reconocimiento a grabaciones y a músicos excepcionales en el ámbito de la lírica.

Joan Pau Pujol. Música para el Corpus

"CD Excepcional de la revista Scherzo, marzo 2009"

"Orphée d'Or 2009" otorgado por la Académie du Disque Lyrique de Francia al mejor CD sobre un compositor no francés.

Desde su fundación hace 50 años, los "Orphées d'Or" poseen un gran prestigio internacional. El solemne acto de entrega de todos ellos se celebra tradicionalmente en la Ópera de la Bastilla de París, bajo la presidencia de Pierre Bergé, presidente de honor de la Ópera Nacional de París, con la asistencia de las más destacadas personalidades de la vida musical francesa. Otros artistas galardonados en esta edición 2009 han sido Daniel Harding, Benoît Haller, Emmanuel Krivine, Daniel Barembоïm, Christophe Rousset, Marie Nicole Lemieux, Joyce di Donato, Jonas Kaufman y los españoles Jordi Savall y Juan Bautista Otero.

El CD "Joan Pau Pujol. Música para el Corpus" ofrece una muestra del riquísimo ritual de la festividad del Corpus y redescubre al compositor Joan Pau Pujol (1570-1626), uno de los músicos catalanes más importantes de finales del Renacimiento y principios del Barroco. Este CD ha sido fruto de la colaboración de los conjuntos Schola Antiqua, dirigido por Juan Carlos Asensio (responsable de la reconstrucción litúrgica y el canto llano) y la mencionada Grande Chapelle, especializada en la interpretación con criterios históricos. En la ceremonia que tuvo lugar en la Ópera de la Bastilla, el director Albert Recasens, tras agradecer a la Academia francesa este prestigioso premio, reivindicó "la necesidad de persistir en el redescubrimiento del patrimonio musical propio, de hacerlo con valentía, sin miedo a afrontar riesgos, mimando cada presentación y ofreciendo un máximo rigor y calidad artísticos, en un momento en que nuestra sociedad está necesitada más que nunca de la espiritualidad del arte". La grabación premiada es el CD nº 3 de "Música Poética" y ha contado con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de la Fundación Caixa Catalunya.

Instituciones colaboradoras
de "Música Poética"

Gobierno de España
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
SECC (Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales)

Comunidades autonómicas
Comunidad de Madrid
Junta de Andalucía

Fundaciones
Fundación Dos de Mayo. Nación y libertad

Instituciones académicas
Universidad Autónoma de Madrid
Instituto Universitario "La Corte en Europa"
Biblioteca de Catalunya

Fundaciones privadas
Fundació Caixa Catalunya

Ayuntamientos
Ajuntament de Mataró