

“Al arma, guerra, desengaños”
(Música en torno a la vida, figura y obra de Cervantes)

Grupo de música barroca “La Folía”
(Director: **Pedro Bonet**)

Marta Infante, contralto

Pedro Bonet, flautas de pico
Belén González Castaño, flautas de pico
Aurora Martínez, vihuela de arco
Sara Ruiz, vihuela de arco
Ramiro Morales, vihuela de mano

PROGRAMA

Anónimo (s. XVI)

La Spagna (Bologna. Ms. Civico Museo Bibliografico Musicale)

Antonio de Cabezón (1510-1566)

Tres sobre el canto llano de la alta

(Luys Venegas de Henestrosa: *Libro de cifra nueva...* Alcalá de Henares, 1557)

Luis de Milán (¿h.1561)

“Con pavor recordó el moro” (Romance “A las armas moriscote”. *Quijote*, I-2)
(*Libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro*. Valencia, 1535)

Juan del Encina (1468-1529)

¿Qu’es de ti, desconsolado? [CMP]

Levanta, Pascual [CMP]

Antonio Ribera (fl. 1500): “Por unos puertos arriba” (letra de Juan del Encina) [CMP]

Juan del Encina: “¿Quién te traxo, caballero” [CMP]

(Cardenio en Sierra Morena. *Quijote*, I- 23,24)

“Cavallero, si a Francia ides” (Romance de Gayferos. *Quijote*, II-26) [CMM]

Diego Ortiz (h.1510-h.1570)

Recercada Quinta pars (sobre *Ruggiero*)

(*Tratado de glosas sobre clausulas y otros géneros de puntos...* Roma, 1553)

Salomone Rossi (1570-1630)

Sonata sopra l’Aria di Ruggiero

Gagliarda prima detta La Turca

(*Il terzo libro di varie sonate*. Venecia, 1623)

Alonso Mudarra (h.1510-1580)

Fantasia fácil. Conde Claros (*Quijote*, II- 9)

“Por ásperos caminos soy llevado” (letra de Garcilaso de la Vega)

(*Tres libros de música en cifra*. Sevilla, 1546)

Francisco Bernal González (s. XVI)

“Navego en hondo mar” [CMM]

Anónimo (s. XVI)

“Por ese mar de Helesponto” [CMM]

Tielman Susato (h.1510-d.1570)

La mourisque. Pavane et Gallarde de la Bataille

(*Het derde music boexken... alderhande danserye*. Amberes, 1551)

Anónimo (s. XVI)

“Amargas soledades” (letra de Lope de Vega) [CMT]

Anónimo (s. XVI)

Folías de Mendoza

(Anónimo, *Ramillete de flores...*, 1593. Ms. Bibl. Nacional de España)

Mateo Romero (h.1575-1647)

“Romerico florido” (folías)

Francisco Guerrero (1528-1599)
“Quand’os miro, mi Dios”
(*Canciones y villanescas espirituales*. Venecia, 1589)

Anónimos (s. XVI)
“Al villano se la dan” (baile en entremés *El rufián viudo*)
(Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. *Romances y letras de a tres voces*)

Juan Blas de Castro (h.1560-1631)
“Desde las torres del alma” [CMS]

CMT: *Cancionero Musical de Turín* (s. XVI). Turín. Biblioteca Nacional
CMM: *Cancionero Musical de Medinaceli* (s. XVI). Palma de Mallorca. Biblioteca Bartolomé March
CMP: *Cancionero Musical de Palacio* (s. XVI). Madrid. Biblioteca del Palacio Real
CMS: *Cancionero Musical de Sablonara*. Munich. Biblioteca del Estado de Baviera

LETRA DE LAS PIEZAS CANTADAS

CON PAVOR RECORDÓ EL MORO [Romance “A las armas moriscote”. *Quijote*, I-2]: Con pavor recordó el moro / y empezó de gritos dar. / Mis arcos son las armas, / mi descanso es pelear. // Mi cama las duras peñas, / mi dormir, siempre es velar, / mis vestidos son pesares / que no se pueden rasgar. // No dejando cosa a vida / de cuanto puede matar. / hasta que halle la muerte / que amor no me quiere dar.

¿QU’ES DE TI, DESCONSOLADO?: ¿Qu’es de ti, desconsolado? / ¿Qu’es de ti, Rey de Granada? / ¿Qu’es de tu tierra e tus moros? / ¿Dónde tienes la morada? // Reniega ya de Mahoma / e de su seta malvada, / que vivir en tal locura / es una burla burlada. // Torna, tórnate, buen Rey, / a nuestra ley consagrada, / porque si perdiste el reino / tengas el alma cobrada.

LEVANTA, PASCUAL (Letra de Juan del Encina): Levanta, Pascual, levanta: / aballemos a Granada / que se suena ques tomada. // Levanta toste priado, / toma tu perro e zurrón, / tu çamarra e çamarrón, / tus albugues e cayado. // Vamos a ver el gasajado / d’aquella ciudad nombrada, / que se suena ques tomada. // Yo te diré como fue; / que nuestra Reina y el Rey, / luceros de nuestra ley, / partieron de Santa Fe. // E partieron, soncas, que / dicen que esta madrugada: / que se suena ques tomada.

POR UNOS PUERTOS ARRIVA [Cardenio en Sierra Morena. *Quijote*, I-23,24]: Por unos puertos arriba / de montaña muy oscura / caminaba el caballero / lastimado de tristura. // El caballo dexa muerto, / y él a pie por su ventura, / andando de sierra en sierra / de camino no se cura. // Huyendo de las florestas, / huyendo de la frescura / métese de mata en mata / por la mayor espesura. // En sus lágrimas bañado / más que mortal su figura; / su beber y su comer / es de lloro y amargura.

¿QUIÉN TE TRAXO, CABALLERO?: ¿Quién te traxo, caballero, / por esta montaña oscura? / –¡Ay, pastor! que mi ventura. // Dígote que una zaguala / m’ha traído amodorrado; / mas hétela perseguido / hasta deslindar su gala. // E otra que dicen Pascuala, / de muy fuerte gestadura, / m’a traído en aventura. // ¡Triste de mí, desdichado! / sin ventura soy perdido, / pues me tiene despedido / quien me tiene cativado. // Quiero ya tener cuidado / de buscar mi sepultura, / pues mi mal es mi mesura.

CAVALLERO, SI A FRANCIA IDES [Romance de Gayferos. *Quijote*, II-2]: Cavallero, si a Francia ides, / por Gayferos preguntad / y decidle que su esposa / se l’enbía a encomendar.

POR ÁSPEROS CAMINOS (Letra de Garcilaso de la Vega): Por ásperos caminos soy llevado / a parte, que de miedo no me muevo / y si a mudarme a dar un paso pruevo / allí por los cabellos soy tornado. // Mas tal estoy, que con la muerte al lado / busco de mi unir consejo nuevo: / conozco el mejor y el peor apruevo / o por costumbre mala o por mi hado. // De la otra parte, el breve tiempo mío, / y el herrado proceso de mis años, / mi inclinación con quien ya no porfío, / la ciertamente fin de tantos daños / que hacen descuidar de mi remedio.

NAVEGO EN HONDO MAR: Navego en hondo mar embravecido / con flaca nave que se va quebrando, / contrario el viento, y bame amenazando / la fortuna que siempre me ha seguido. // Cuéntome en este

tiempo por perdido. / Si espero en el porvenir, estoy temblando, / que el pasado me va, triste, acordando / cómo de mal en peor siempre he venido.

POR ESE MAR D'HELESPONTO: Por ese mar d'Helesponto / el animoso Leandro / navegaba hacia Sesto / do Ero le está aguardando.

AMARGAS SOLEDADES (Letra de Lope de Vega): Ay amargas soledades / de mi bellísima Filis, / destierro bien empleado / del agravio que le hize. // Ay horas tristes, / quan diferente soy del que me vistes. // Enbexéscance mis años / en estos montes que vives, / que quien sufre como piedra, / bien es que en piedra habite. // Ay horas... // ¡Con quanta razón os lloro, / pensamientos juveniles, / que al principio de mis años / cerca del fin me pusistes! // Ay oras...

ROMERICO FLORIDO: Romerico florido / coje la niña, / y el amor, de sus ojos / perlas cogía. // La ques el luzero / de nuestro lugar, / flores va a buscar / de amor verdadero, // y la del romero, / ques azul y blanca, / qual la mano franca / de quien la coje. // Coje la niña...

QUAND'OS MIRO, MI DIOS: Quand'os miro, mi Dios, d'amor herido / y por mi culpa en una cruz clavado, / siento lo qu'es haveros ofendido / y lo que redimirme os a costado; / y hallándome con pecho endureçido / más que piedra, con piedra soy forçado / a quebrantarle, y aunque se defienda, / sacar un fuego qu'en el alma prenda.

AL VILLANO SE LA DAN (Baile en *El rufián viudo*): Al villano se la dan, / la ventura con el pan. // Año bueno, Rey tuvimos, / porque sembrando en el suelo / y ayudándonos el cielo, / mucho pan al fin cogimos. // Mas, si Dios quiere y vivimos, / si después nos lo comemos, / más contentos quedaremos, / que comiendo de un faisán. // Al villano...

DESDE LAS TORRES DEL ALMA: Desde las torres del alma / cercadas de mil engaños, / al dormido entendimiento / la razón está llamando. // ¡Al arma, guerra!, desengaños, / que me lleva el amor / mis verdes años. // ¿Quién podrá, como vosotros, / desengaños declarados, / defender la fortaleza / que tiene el muro tan flaco?

NOTAS AL PROGRAMA

“Mis arreos son las armas,
mi descanso pelear,
mi cama las duras peñas,
mi dormir siempre velar.”

Romance *A las armas moriscote* [*Quijote*, parte 1ª, cap. 2]

La vida de Miguel de Cervantes (1547-1616) abarca el final del reinado de Carlos V, el reinado de Felipe II y parte del de Felipe III. Son muchas las piezas musicales que la posteridad ha dedicado a *Don Quijote* y numerosas las que ponen música a letras de autores del Siglo de Oro como Garcilaso, Lope de Vega o Góngora. De estas últimas presentamos una muestra en nuestro programa de concierto, pero no disponemos de ejemplos similares de la pluma de nuestro autor. Ello se debe sin duda al hecho de que alcanzó las cumbres del éxito por su condición de novelista más que por la de autor teatral o poeta.

La música ocupa sin embargo un lugar destacado en la producción cervantina, como reflejo de una sociedad cuyas vivencias e ideario se vieron reflejados en la presencia constante de unos romances en los que lo literario se enhebraba con lo musical. Una España en la que era muy patente la presencia morisca: aun pasado medio siglo, al nacer el gran escritor, desde la conclusión de la Reconquista, se pudo asistir a lo largo de su vida a varias rebeliones de moriscos, cuya expulsión decretó el duque de Lerma en 1609.

Las andanzas internacionales de Cervantes (1569-1580), tras integrarse en la milicia en Italia, estuvieron marcadas por la lucha contra el turco en Lepanto (7 de octubre de 1571), contienda naval en la que batalló en la galera *La Marquesa*, a las órdenes del capitán Diego de Urbina, formando parte de la flota comandada por Don Juan de Austria, y perdió con valeroso comportamiento el uso de su brazo izquierdo. Tras recuperarse en Messina, siguió acantonado en Italia y tomó parte en diversas operaciones militares en el Mediterráneo. En 1575, la galera en que volvía a España fue apresada en el golfo de León por el pirata Arnaut Mamí y tuvo que hacer frente a una estancia de cinco años como cautivo en Argel.

No estuvo exenta de tribulaciones, tampoco, su vida posterior en España. Tras ser rescatado por la orden Trinitaria en el norte de África y llevar a cabo una corta misión en Orán y otra en Lisboa, tuvo que batallar por una subsistencia para la que no fueron de ayuda sus méritos militares, a la par que luchaba para hacerse un hueco en la letras españolas (*La Galatea* fue en 1585 su primera novela publicada). Como recaudador de impuestos en Andalucía para la Armada Invencible, se vio obligado a años de vida itinerante y vicisitudes diversas le hicieron dar con sus huesos en cárceles de Córdoba, Sevilla y más tarde Valladolid.

En esta ciudad fue el mismo año en que se imprimió la primera parte del *Quijote* (1605), la novela que le daría fama universal. La obra se completaría, pocos meses antes de morir (el 22 de abril de 1616), con la publicación de una segunda parte (1615), mediando sus *Novelas ejemplares* (1613), no sin haber tenido que sufrir la edición de una continuación apócrifa de las aventuras del caballero andante por un tal Avellaneda (1614).

Las piezas de nuestro programa de concierto inciden por una parte en romances, villancicos y bailes que aparecen en diversos lugares de la obra cervantina, mientras que glosan por otra algunas peripecias fundamentales del transcurso vital de nuestro autor literario. La selección musical se abre con dos versiones de *La Spagna*, el tenor de danza que durante todo el siglo XVI se identificó con nuestro país. La segunda de ellas, “Alta”, aparece en la recopilación musical que Venegas de Henestrosa publicó en 1557 en Alcalá de Henares, ciudad natal de Cervantes, donde residía entonces el futuro escritor con su familia.

La canción “Con pavor recordaba el moro”, que podemos escuchar en una versión de Luis de Milán con sofisticado acompañamiento de vihuela, pertenece al romance “A las armas moriscote”, que aparece entreverado en el diálogo entre Don Quijote y el posadero de la venta donde recalca el ingenioso hidalgo en su primera salida (*Quijote* I, 2). El bloque se complementa con el romance “¿Qu’és de tí, desconsolado” y su villancico de desecha “Levanta, Pascual”, piezas en que Juan del Encina hace alusión a la toma de Granada.

El siguiente bloque tiene igualmente relación directa con la obra cervantina: el romance “Por unos puertos arriba” y su desecha “¿Quién te trajo, caballero”, ambos igualmente con letra de Del Encina (autor también de la música del segundo), se han relacionado con el episodio de Cardenio en Sierra Morena (*Quijote* I, 23-24). Trata de un joven que vaga solitario por la montaña lleno de tristeza y pesar causados por males de amores que tienen como trasfondo la diferencia de clases sociales.

El romance de Gayferos, cuya popularidad se extendió a lo largo de numerosas generaciones, ocupa un lugar destacado en la segunda parte del *Quijote*, donde constituye la pieza principal del repertorio del retablo del titiritero Maese Pedro (*Quijote* II, 25-27), episodio que será retomado más tarde por Manuel de Falla. Trata ese romance del caballero Gayferos, al que Carlomagno conmina en París a abandonar una partida de ajedrez para ir a rescatar a su hija Melisenda, cautiva en la ciudad musulmana de Sansueña.

Las piezas instrumentales que vienen a continuación han sido seleccionadas tanto por su trasfondo bélico, pues se basan en la forma conocida como *Ruggiero*, que se apoya en la secuencia de bajo que daba soporte al aria del personaje de mismo nombre del poema caballeresco *L’Orlando furioso* de Ludovico Ariosto (1474-1516), que comenzaba “Ruggier qual sempre fui”, como por su origen italiano. La primera de ellas fue publicada en Roma por el toledano Diego Ortiz, afinado en Nápoles.

En esa ciudad pudo alistarse Cervantes y pasó después temporadas acantonado con las tropas de Don Juan de Austria. Hacia el final de su vida llegó a abrigar la esperanza de volver a ella si le daba empleo allí su protector el conde de Lemos, nombrado en 1608 virrey de la posesión española. Salomone Rossi fue un músico hebreo afinado en la corte de Mantua y el título de su “Gagliarda detta la Turca” ilustra una connotación de las luchas en que participó nuestro escritor.

El primer verso del romance Conde Claros, “Media noche era por filo”, abre el noveno capítulo de la segunda parte del *Quijote*. Glosa los amores del conde y de la infanta Claranina, dispuesto él a aceptar la muerte si fuera necesario. Gozó de enorme popularidad y en este caso se trata igualmente de una fórmula de bajo de acompañamiento que podía servir a la recitación cantada del romance y dio pie en el repertorio renacentista a innumerables variaciones instrumentales de este tipo. Alonso Mudarra, vihuelista criado en Guadalajara, viajó a Italia con Carlos V y después fue canónigo en Sevilla, donde publicó en 1546 su recopilación a la que pertenece igualmente la canción “Por ásperos caminos”, sobre versos de Garcilaso, que bien puede simbolizar aquí los periplos andaluces a que se vio obligado Cervantes por su trabajo.

Las piezas *Navego en hondo mar*, del sevillano Bernal González, y la anónima *Por ese mar de Helesponto*, nos sirven para recordar las aventuras marinas de nuestro escritor, que ocuparon un lugar fundamental en su destino. La mitología de Heros y Leandro en el Helesponto se sitúa junto al estrecho turco de Dardanelos, mucho más allá del golfo de Lepanto, al noroeste del Peloponeso, donde se obtuvo

la fundamental victoria sobre los otomanos en que participó nuestro escritor. “La Mourisque” y la pavana y gallarda “de la Batalla”, editadas en Amberes a mediados del siglo XVI, inciden en la importancia que tuvieron en el imaginario europeo, durante toda la centuria, los conflictos entre cristianos y musulmanes.

Aunque en un principio intercambiaron elogios mutuos Cervantes y Lope de Vega (1562-1635), autor de la letra de “Amargas soledades”, más tarde se agrió la relación entre el gran novelista, que no renunciaba a escribir para la escena, como lo prueba la publicación de sus *Ocho comedias y ocho entremeses* que dedicó a Lemos en 1615, y el Fénix de los Ingenios, que triunfaba a comienzos del siglo XVII con su *comedia nueva*. Se dice que Lope pudo estar detrás de la publicación del Avellaneda e incluso ser autor del prólogo.

Las folías son danzas que aparecen mencionadas a menudo en la obra cervantina, pues era frecuente bailarlas, a menudo para carnaval. El manuscrito *Ramillete de flores*, fechado en 1593, es una de las últimas fuentes de repertorio de vihuela de mano, que atestigua la importancia de ese instrumento en una sociedad española en la que por esos mismos años comienza a tomar auge la guitarra. Las folías cantadas “Romerico florido” son de Mateo Romero, nombrado maestro de la Capilla Real madrileña al inicio del reinado de Felipe III. De origen flamenco (Mathieu Rosmarin), aquí se le conoció como Maestro Capitán y, al igual que españolizó su nombre, cabe destacar los rasgos netamente hispanos de su escritura.

Por deudas contraídas en la publicación de sus obras, el sevillano Francisco Guerrero (1528-1699) conoció en 1591 la cárcel de su ciudad natal, al igual que lo haría Cervantes unos años más tarde (allí se dice que concibió la idea de su *Quijote*). Hemos elegido su canción espiritual “Quand’os miro, mi Dios” para representar la religiosidad activa que llevó a nuestro autor literario a ser devoto en Madrid, en el tramo final de su vida, de la Congregación del Santísimo Sacramento. En 1589, a la vuelta de un viaje a Jerusalén, Guerrero fue atacado por piratas y tuvo que pagarles un importante rescate para seguir libre.

“Al villano se la dan” es la danza que baila el pícaro sevillano Escarramán al final del entremés cervantino *El rufián viudo*. “Desde las torres del Alma”, cuyo estribillo da título a nuestro programa, pertenece al género “batalla”, muy cultivado en el repertorio hispano. Obra de Juan Blas de Castro, gran amigo de Lope de Vega (que a su muerte le dedicó un sentido elogio), forma parte del *Cancionero de Sablonara*, colección copiada en Madrid para el duque de Baviera, pocos años después de fallecer Cervantes, que contiene excelentes exponentes de la producción musical del primer barroco español.

Pedro Bonet

CURRICULAE

Marta Infante, contralto

Ha cantado con las orquestas españolas más importantes, como Nacional de España, Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Comunidad de Madrid, Filarmónica de Málaga, Sinfónica de Bilbao, entre otras, con directores como J. Casas, J. R. Encinar, L. Botstein, K. Johns, M. Á. Gómez Martínez, M. Zumalave, E. Colomer, K. Bakels, R. Howarth, C. Kalmar y V. P. Pérez.

En el ámbito de la música antigua, ha colaborado con los grupos españoles más relevantes, así como con Collegium 1704 (Rep. Checa), Anthonello (Japón), Dresdne Barockorchester (Alemania) Via Artis Consort (Dinamarca), The Barrocade Israel Ensemble (Israel), Ars Longa (Cuba), siendo dirigida por V. Luks, E. Onoffri, G. Antonini, F. M. Sardelli, P. Goodwin, O. Dantone, R. Egarr y R. Alesandrini. Ha cantado en festivales como Bienale de Venecia, The Bijloke (Bélgica) F. Baroque de Sablé (Francia), Janackuv Maj (Rep. Checa), Oslo International Church Music F. (Noruega), F. International de Musiques Sacrées de Fribourg (Suiza), Primavera de Praga, Torroella de Montgrí, Música Antigua de Barcelona, Palau de la Música Catalana, Palau de Valencia, Via Stellae, Musika-Música (Bilbao), FEMAS (Sevilla), Música Antigua de La Habana (Cuba), Mozarteum de Argentina, así como en Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Brasil y Japón. Ha realizado grabaciones para Mezzo, Cesky Rozhlas, RTVE, Catalunya Música, y para los sellos Alpha, Glossa, Enchiriadis, Anima e corpo, Verso, EMEC y CDM.

Grupo de música barroca “La Folia”

Fundado en Madrid en 1977 con el fin de interpretar el repertorio histórico con medios y criterios filológicos, toma su nombre de la popular pieza de origen ibérico conocida en España como *Folia*, en Italia como *Follia* y en Francia como *Folies d’Espagne*, cuya forma estuvo estrechamente ligada al quehacer musical del Barroco.

Contando con un número variable de intérpretes en función del repertorio elegido, La Folia lleva a cabo una intensa labor en la recuperación y difusión del repertorio de los siglos XVI a XVIII, trabaja a menudo sobre temas monográficos y se ha presentado dentro y fuera de España en las salas de concierto y festivales más relevantes. Ha dado conciertos en unos cuarenta países, entre los que se incluye España, Portugal, Francia, Italia, Austria, Alemania, Polonia, Holanda, Inglaterra, Turquía, Estados Unidos, Canadá, Méjico, Brasil, China, Indonesia, Malasia y otros muchos de Europa, Medio y Extremo Oriente, así como prácticamente todos los de América Central y del Sur.

La Folia colabora también de manera habitual con compositores actuales, dando lugar a nuevo repertorio para instrumentos barrocos (notablemente para dos flautas de pico, viola de gamba y clave, a veces con participación de la voz), protagonizando estrenos en importantes festivales internacionales (Granada, Alicante, Madrid, Lisboa, París, Roma, Acapulco, Caracas, Río de Janeiro o Estambul). El grupo ha realizado grabaciones para cine, radio y televisión y ha grabado numerosos CDs, para los sellos Kyrios, Edel Music, Dahíz y Columna Música, entre los que destacan *Madrid Barroco*, *Música instrumental del tiempo de Velázquez*, *La imitación de la naturaleza*, *Los viajes de Gulliver y otras visiones extremas del Barroco*, *Música en la corte de Felipe V*, “*Corona aurea*” (*Relaciones musicales entre España y Polonia*), *La Nao de China (Música de la ruta española a Extremo Oriente)*, el doble CD *Música de la Guerra de Sucesión Española* y *La Leyenda de Baltasar el Castrado*, banda sonora galardonada en la Mostra de Cine de Valencia en 1995 (más información en www.lafolia.es).