

RECITAL FIN DE MÁSTER

Patricia Rodríguez Rivero

Profesora: María Alejandra Saturno

Clavecínista acompañante: Tony Millán

Colaboradores: María Barajas, Alberto Campanero, Arturo de las Casas, Óscar Gallego y Jon Wasserman

Viernes 21 de Junio 2024 – 12:30 h

Sala Tomás Luis de Victoria RCSMM

Entrada libre – Aforo limitado

Glosas al deseo

El deseo ha constituido, ya desde el siglo XVI, un tema recurrente en las piezas de música vocal. De manera más o menos críptica se ha hablado de consumarlo, la angustia de perderlo, la imposibilidad o el pecado de llevarlo a cabo. En el programa de hoy presentamos distintas perspectivas a estos temas representados por *chansons* y madrigales conocidos en el siglo XVI y que fueron reinterpretados, manoseados por muchos autores, formas musicales y agrupaciones instrumentales. Presentamos hoy su versión quizás más abstracta, aunque no por ello menos comprensible: piezas instrumentales a partir de los temas glosados.

Articulamos el programa en cuatro bloques definidos por las piezas que se glosan: *Susanne un jour*, *O Felici occhi miei*, *Ancor che col partire* y *Douce memoire*. A estos bloques se suman a modo de prólogo y epílogo dos temas con variaciones: *Les folies d' Espagne*, de Marin Marais y *Divisions en D major* de Henry Butler. Con *Les folies*, queremos dar una pincelada de lo que fue el instrumento en su momento y lugar de esplendor – la Francia del siglo XVII y XVIII – en un programa que quiere mostrar la praxis instrumental y más específicamente de la viola da gamba – o *vihuela de arco* – en la península ibérica de los siglos XVI y XVII, con alguna que otra mirada hacia la Italia del mismo momento.

Para adentrarnos en este universo primero habremos de aclarar qué es glosar. El arte de la glosa es una de las prácticas instrumentales más características de la música del siglo XVI. Se trata de embellecer, comentar, ornamentar una pieza dada. Así *chansons*, madrigales y motetes – piezas vocales – conocidos fueron comentados por la música instrumental contribuyendo a su vez a su futura autonomía. Esta práctica nos ha llegado a través de tratados en los que, a modo de método didáctico, los autores explicaban cómo debía hacerse.

El *Trattado de Glosas* de Diego Ortiz es el más interesante para nuestro concierto de hoy ya que además de ser un tratado sobre el arte de la glosa, constituye la única fuente específica del uso de la viola da gamba en la península ibérica. No parece que la escasez de métodos fuera consecuencia de una falta de uso, al contrario, el propio Ortiz se sorprende de esta carencia: «la vihuela de arco, siendo un instrumento

tan principal y que tanto se usa que no hubiese ninguno de tantos hombres hábiles en él ejercitados que diesen principio a que los estudiosos tuviesen alguna vía de ejercitarse en él». También nos habla cómo se tocaba y dice «este instrumento se toca de dos maneras en concierto de vihuelas o discantando con otro instrumento [clave]» ambas agrupaciones se mostrarán. El «concierto de vihuelas» – *consort* – hará las veces de órgano en *Douce memoire* y *Susana un jvr* de Hernando de Cabezón, representando al instrumento rey del momento que nos ocupa. El «discanto con otro instrumento» también se presenta y lo hace, entre otras formas, tal y como Ortiz lo presenta: viola da gamba y clave.

Ortiz enumera tres maneras de «tañer el Biolon [sic] con el Cimbalo» y como el programa de hoy parodia la música vocal nos centraremos en la tercera de ellas «sobre cosas compuestas». «Hase de tomar el Madrigal, o Motete, o otra cualquier obra que se quisiere tanner, y ponerla Enel címbalo [...] y el que tañe el Violon puede tañer sobre cada cosa compuesta dos o tres differentias, o mas.», Ortiz da cuatro ejemplos sobre dos piezas vocales: *O felici occhi miei* y *Dulce memoire*, un madrigal y una *chanson* respectivamente.

O felici occhi miei es un madrigal que Jacques Arcadelt incluyó en su *Primo libro de madrigali d'Arcadelt a qvatro* de 1539. En él se contrapone la felicidad de los ojos que ven a quien se ama y la desdicha de no cumplir el deseo. *Doulce memoire* es una *chanson* de Pierre Sandrin publicada en 1538 que habla sobre el dulce recuerdo de un placer consumado.

Ortiz usa ambas piezas como base de sus Recercadas, tres para bajo y una para soprano por cada pieza vocal. La manera de glosar de Ortiz está muy atada a una sola voz, sin embargo, advierte que «en esta manera de tañer no es necesario ir atado siempre a una voz, por que aunque el sujeto principal ha de ser el contrabaxo lo puede dejar y tañer sobre el tenor o contralto, o soprano como mejor le pareciere tomando cada uno lo que mas le viniera a propósito» ya que el clave está tocando todas las voces.

Esta forma más libre de tocar saltando de una voz a otra es lo que se desarrolló en Italia como *alla bastarda* y que aquí mostramos en *Ancor che col partire, per la Viola bastarda* de Riccardo Rognoni, con

la base del madrigal que Cipriano da Rore publicó en 1547. La letra del madrigal vuelve a hablar sobre el deseo porque, aunque literalmente habla sobre una partida y el placer del reencuentro, parece que de manera encubierta se refiere al orgasmo sexual; investigadoras contemporáneas han visto incluso una oda a la sodomía. En las disminuciones de *viola bastarda* podemos escuchar un lenguaje más improvisatorio que aquel de Ortiz, más virtuosístico y, si me permiten, más expresivo. Es la evolución de ese lenguaje casi 40 años después.

Por último, abordaremos la glosa del tema de Susana. El texto de *Susanne un Jour*, de Guillaume Guérault fue puesto por primera vez en música por Didier Lupi en 1548. El texto cuenta la historia bíblica de Susana y los viejos, tema recurrente no sólo en la música sino también en la pintura. La historia cuenta como dos viejos vieron bañarse en el río a la joven Susana y trataron de acostarse con ella. Ella se negó a pesar de poner su vida en peligro porque era más importante proteger su inocencia que pecar ante el Señor; no habían llegado los tiempos aún en que la voluntad de las mujeres fuera suficiente para hacer o deshacer según sus apetencias. El tenor de la *chanson* de Lupi lo recogió Orlando di Lasso y publicó la suya propia a cinco voces en 1560. Esta sirvió de base para las dos piezas que escucharemos, la *Susana un jvr glossada* (1570) de Hernando de Cabezón y otra más tardía *Susana Paseggiata* (1638) de Selma y Salaverde originalmente para fagot.

El concierto se cierra con las *Division en D major* de Henry Butler (? – 1652), exponente de la viola da gamba en la corte de Felipe IV. En su bajo podemos escuchar el tema del Conde Claros. Esta música se inscribe en otra tradición diferente, la *division* inglesa. La melodía de la viola ya no está, pues, atada a cuatro voces polifónicas, sino que se mueve con libertad a partir de un sencillo bajo de tan sólo cuatro compases que se repite numerosas veces. Es la misma práctica que desarrolla Marais en sus *folies*.

Programa

I

Henry Butler
(?-1652)

Divisions in D major

Patricia R Rivero, viola da gamba
María Alejandra Saturno, viola da gamba
Jon Wasserman, tiorba

II. Doulce memoire

Diego Ortiz
(1510-1576)

Trattado de glosas (1553) – Segunda Recercada sobre Doulce memoire

Patricia R Rivero, viola da gamba
Tony Millán, clave

Hernando de Cabezón
(1541-1601)

Obras de música para tecla, arpa y vihuela (1578) – Doulce memoriae

Patricia R Rivero, viola da gamba soprano
Óscar Gallego, viola da gamba soprano
Arturo, viola da gamba bajo
María Barajas, viola da gamba bajo

III. O felicci occhi miei

Diego Ortiz

Trattado de glosas – Primera y tercera Recercada O felicci occhi miei

Patricia R Rivero, viola da gamba
Tony Millán, clave

IV. Susanne un jour

Bartolomé de Selma y Salaverde
(1595- después de 1638)

Primo libro de canzoni, fantasie & correnti (1638) – Susana passeggiata

Patricia R Rivero, viola da gamba
Tony Millán, clave

Hernando de Cabezón

Obras de música para tecla, arpa y vihuela – Susana un jvr

Patricia R Rivero, viola da gamba soprano
Óscar Gallego, viola da gamba bajo
Alberto Campanero, viola da gamba bajo
Arturo de las Casas, viola da gamba bajo
María Barajas, viola da gamba bajo

V. Ancor che col partire

Riccardo Rognoni
(1550-1620)

Il vero modo de diminuire (1592) – Ancor che col partire

Patricia R Rivero, viola da gamba
Tony Millán, clave

VI

Marin Marais
(1659-1728)

IIme Livre de Pièces de Viole (1701) – Couples de folies (selección)

Patricia R Rivero, viola da gamba
María Alejandra Saturno, viola da gamba
Jon Wasserman, guitarra barroca

Síguenos:

<https://rcsmm.eu/>

Cartelera – Convocatorias – Próximos Eventos

