

Fotografía: Luis Ramos

UNA FRONTERA INVISIBLE:

Relaciones musicales en torno a la frontera hispano-lusa entre 1580 y 1640

1	Heu, Domine. Estêvão de Brito (c.1575-1641)	2:57
2	Soledad tengo de ti. Juan Vázquez (c.1500- después de 1560)	2:10
3	Sana me Domine. Juan Vázquez	3:16
4	Quanti mercenarii. Cristóbal de Morales (1500-1553)	5:08
5	Si no os hubiera mirado. Cristóbal de Morales	3:05
6	Asperges me. Manoel Mendes (c.1547-1605)	4:20
7	O Crux splendidior. Francisco Guerrero (1528-1599)	3:12
8	Apuestan zagalas. Francisco Guerrero	3:18
9	Laudate pueri II. Estêvão Lopes Morago (c.1575-1630)	5:38
10	O vos omnes. Juan Esquivel (c.1560-c.1625)	2:25
11	Kyrie. Duarte Lobo (c.1565-1646)	4:10
12	Audivi vocem. Duarte Lobo	2:01
13	Salve Regina. Diogo Dias Melgás (1638-1700)	4:11
14	Oscurece las montañas. Manuel Machado (c.1590-1646)	2:04
15	Non mortui. Manuel Cardoso (1566-1650)	3:17
16	O Rex gloriae. Estêvão de Brito	2:09

Tiempo total: 53:21

CAPELLA IBÉRICA

Lore Agustí, Sandra Cotarelo (sopranos)
Adriana Mayer, Helia Martínez (altos)
Ariel Hernández, Víctor Sordo (tenores)
Alesander Pérez (bajo)

MARTA CALVO (Bajón bajo construido por Laurent Verjat
sobre modelos de Melchor Rodríguez; España c.a. 1620)

MANUEL TORRADO, director

UNA FRONTERA INVISIBLE:

Relaciones musicales en torno a la frontera hispano-lusa entre 1580 y 1640

Al final de la Edad Media, con el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, se materializó la unión dinástica entre la Corona de Aragón y la de Castilla. Posteriormente serían Navarra en 1512 y Portugal en 1580 las anexionadas, lo que aglutinará en Felipe II de España el control de toda la península. La historiografía portuguesa conoce también este periodo como Dinastía Filipina. Este periodo histórico, en que todos los Reinos Hispánicos se encuentran unidos, marca uno de los momentos estelares de la producción musical en el territorio peninsular.

La música, que se caracteriza por su austereidad y sentido ascético, logra una expresividad profunda que lleva a un hondo misticismo a la vez que permanece fiel y apegada al texto. Se compone haciendo uso de un lenguaje musical novedoso, con disonancias, empleo artístico de los silencios y un especial y muy coherente uso del contrapunto.

A este lado de la frontera también llega la obra de los literatos lusos como Gil Vicente, autor bilíngüe, gran dramaturgo portugués y padre del teatro español. Juan Vázquez (1500-1560) utiliza uno de sus versos en "Soledad tengo de tí" perteneciente a "Recopilación de sonetos y villancicos a 4 y 5 voces" su obra más conocida junto a "Agenda Defunctorum" a la que pertenece "Sana me, Domine". Al compositor pacense se le relaciona con los compositores de la "Escuela Andaluza" como Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero.

La mayor producción de Cristóbal de Morales (1500-1553) es sacra, con motetes de impecable y extensa factura como es el caso de "Quanti mercenarii", pero también cuenta con piezas profanas como "Si no os hubiera mirado" de una gran sencillez y expresividad. Francisco Guerrero (1528-1599) es menos conocido por su obras en latín siendo su colección más famosa en castellano las "Canciones y Villanescas espirituales", a la que pertenece "Apuestan Zagales, dos", y en la que hace gala de una profunda espiritualidad.

Juan Esquivel de Barahona (c.1560-c.1625) sólo compone música sacra fuertemente condicionada por lo prescrito en el Concilio de Trento, y así se torna más clara en el texto y breve en su duración. "O vos omnes" por su concisión en sus temas melódicos, un ocasional uso del cromatismo y el movimiento paralelo entre las voces, muestra similitud con la música portuguesa de su tiempo que tiene

en la Escuela de Évora el máximo referente dentro de la polifonía. Uno de sus primeros maestros fue Manoel Mendes (1547-1605). En la Sé de Evora podemos encontrar junto a sus obras las de Duarte Lobo (1565-1646), uno de sus discípulos más insignes.

Diogo Dias Melgás (1638-1700) en cambio, es uno de los últimos representantes de esta escuela, abierto claramente al Barroco. Su "Salve Regina" nos traslada a los comienzos de un nuevo tiempo mostrando tímidamente pequeños artificios mezclados con las grandes líneas, momentos más dramáticos o la vivacidad en pasajes quasi pastoriles y madrigalísticos.

Otro aspecto reseñable es la movilidad de los maestros polifonistas. Estevao Lopes Morago (1575-1630) nació en el pueblo de Vallecas (Madrid) y fue estudiante en Évora bajo el magisterio de Filipe de Magalhaes. Publicó sus obras en Lisboa entre las que se encuentra su "Laudate Pueri II". Los portugueses van a ser también grandes embajadores de su arte, y así Estevao de Brito tras formarse en Évora llegó a ser maestro de capilla de Badajoz y Málaga. Otros, como Manuel Cardoso y Manuel Machado, son excepcionales figuras portuguesas que se trasladaron a la corte de Felipe IV donde desarrollaron su maestría tanto en el repertorio sacro como profano.

Después de 1640 muchos artistas volvieron a Portugal y comenzó así un largo periodo de separación en la que la frontera significaba más que una barrera artificial entre ambos países. Afortunadamente, desde hace unas décadas, esta situación parece revertirse poco a poco.

AN INVISIBLE FRONTIER:

Musical relations around the hispano-portuguese border between 1580 and 1640

With the marriage of Isabel I of Castile and Ferdinand II of Aragon at the end of the Middle Ages, the dynastic union between the crowns of Aragon and Castile was consolidated. Later, Navarra in 1512 and Portugal in 1580 would be annexed, endowing Philip II of Spain with control of the whole peninsula. Portuguese historiography also refers to this period as the Philippine Dynasty. This historic unification of all the Hispanic kingdoms marked one of the peaks of musical production in the peninsula.

Characterized by its austerity and sobriety, the music's profound eloquence leads to a deep mysticism while faithfully underlining the text. Composition employs a new musical language, with dissonance, the artistic use of silences and a special, highly coherent use of counterpoint.

The works of Portuguese authors such as Gil Vicente, a bilingual writer, renowned playwright in his native land and father of Spanish theatre, also reached this side of the border. Juan Vázquez (1500-1560) uses one of his poems in "Soledad tengo de ti" (I am lonesome for you), part of his "Anthology of sonnets and popular songs for 4 and 5 voices", his best known work along with "Agenda Defunctorum" to which the piece "Sana me, Domine" belongs. This composer, native of Badajoz, is associated with composers of the Andalusian school, such as Cristóbal de Morales and Francisco Guerrero.

The greater part of the output of Cristóbal de Morales (1500-1553) is sacred, including lengthy motets of impeccable quality, as in the case of "Quanti mercenarii", but also contains profane works no less expressive for their great simplicity such as "Si no os hubiera mirado." Francisco Guerrero (1528-1599) is less well-known for his works in Latin, his most famous work, the "Canciones y Villanescas espirituales", being settings of vernacular Spanish texts. It includes the deeply spiritual piece "Apuestan Zagales, dos".

Juan Esquivel de Barahona (c.1560-c.1625) composed only sacred music, strictly adhering to the dictates of the Council of Trent, that is, clearer texts and shorter duration. "O vos omnes" in the conciseness of its melodic phrases, the occasional use of chromaticism and the parallel movement between the voices, shows a similarity to Portuguese music of the time whose greatest works in the field of polyphony were fruit of the school of Evora. One of its leading exponents was Manoel Mendes

(1547-1605). His works can be found in the cathedral at Evora, along with those of Duarte Lobo (1565-1646), one of his more illustrious disciples.

Diogo Dias Melgás (1638-1700) on the other hand, is one of the last representatives of this school, though with one foot firmly in the Baroque. His "Salve Regina" transports us to the beginning of a new age with its blend of sweeping phrases and subtle, tentative ornamentations, its more dramatic moments offset by lively, quasi pastoral, madrigalistic passages.

Another noteworthy feature is the mobility of these masters of polyphony. Estevao Lopes Morago (1575-1630) was born in the village of Vallecas (Madrid) yet was a student in Évora under the tutelage of Filipe de Magalhaes. He had his works published in Lisbon, among them his "Laudate Pueri II". The Portuguese were also to become great ambassadors of their art. Estevao de Brito, for example, having been trained in Évora, became chapel master in Badajoz and later Málaga. Other outstanding Portuguese musicians, such as Manuel Cardoso and Manuel Machado, moved to the court of Philip IV where they developed their mastery of both sacred and profane repertoire.

After 1640 many artists returned to Portugal and so began a long period of separation during which the border signified more than an artificial barrier between the two countries. Fortunately, during the last few decades, this tendency has gradually reversed.

ENGLISH
▼

Manuel A. Torrado

Translation: Walter Leonard

MARTA CALVO
Fotografía: Francisco Marcos

MANUEL TORRADO
Fotografía: Michal Novak

UNA FRONTERA INVISIBLE

HEU, HEU, DOMINE

Heu, heu, Domine, Salvador noster:
pupilli facti sumus absque patre,
Mater Nostra quasi vidua.
Cecidit corona capitis nostri.
Vae nobis, quia peccavimus.
Parce nobis, Domine,
nihil enim sunt dies nostri.

Ay, ay, Señor, nuestro Salvador:
hemos sido hechos hijos por el Padre,
nuestra madre ha quedado desolada.
La corona de nuestra cabeza cayó.
Ay de nosotros, porque hemos pecado.
Ten misericordia de nosotros, Señor,
porque nuestros días no son nada.

Alas, alas, O Lord, our Saviour:
We have become orphans and fatherless,
Our mothers like widows.
The crown ha s fallen from our head.
Woe to us, for we have sinned.
Have mercy on us, O Lord,
for our days are as nothing.

SOLEDAD TENGO DE TI

Soledad tengo de ti,
tierra mía do naqí.
Si muriere sin ventura,
sepúltense en alta sierra
porque no extrañe la tierra
mi cuerpo en la sepultura.
Y en sierra de grande altura
por ver si veré de allí
las tierras a do naqí.

10

SANA ME, DOMINE

Sana me, Domine, et sanabor:
Salvum me fac, et salvus ero,
quoniam laus mea et virtus mea tues.
Misere mei Domine quoniam infirmus sum.
Sana Domine animam meam quia peccavi tibi.
Sana me Domine et sanabor.

Sáname, Señor, y seré sanado.
Sálvame y estaré salvado,
porque tú velas por mi valor y virtud.
Ten misericordia de mí, Señor, porque me siento
seguro.
Salva mi alma, Señor, porque te he ofendido.
Sáname, Señor, y seré sanado.

Heal me, O Lord, and I shall be healed;
Save me, and I shall be saved:
because you watch over my courage and virtue.
Have mercy on me, O Lord, for I feel safe.
Save my soul, O Lord, because I have offended you.
Heal me, O Lord, and I shall be healed.

QUANTI MECENARI

Quanti mercenarii in domo patris mei
abundant panibus ego autem hic fame pereo!
Surgam et ibo ad patrem meum et dicam ei:
Pater peccavi in caelum et coram te:
jan non sum dignus vocari filius tuus.
Fac me sicut unum ex mercenariis tuis.
*(Cantus firmus) Pater noster qui es in caelis
Santificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie
Et dimitte nobis debita nostra,

¡Cuántos jornaleros tienen abundancia de pan
en la casa de mi padre y yo me muero de hambre!
Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti:
Yo no soy digno de ser llamado hijo tuy.
Trátame como a uno de tus jornaleros.
(Cantus firmus) Padre nuestro que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdónanos nuestras deudas

How many of my father's hired men have food to spare,
and here I am starving to death!
I will arise and go to my father and say to him:
Make me like one of your hired men.
Father, I have sinned against heaven and before you.
I am no longer worthy to be called your son.
Make me like one of your hired men.
(Cantus firmus) Our Father, which art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done, in earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostri.
Et ne nos in ducas in tentationem:
sed libera nos a malo. Amen.

SI NO OS HUBIERA MIRADO
Si no os hubiera mirado no penara,
pero tampoc'os mirara.
Veros harto más ha sido
mas no veros peor fuera,
no quedara tan perdido,
pero mucho más perdiera.
¿Qué viera aquél que n'os viera?
¿Cuál quedara si n'os mirara?
Pero tampoc'os mirara

ASPERGES ME

Asperges me, domine,
hyssopo et mundabor.
Lavabis me et super nivem dealbabor.
Miserere mei Deus:
secundum magnum misericordiam tuam.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio
et nunc et semper et in saecula saeculorum, Amen.

O CRUX SPLENDIDIOR

O Crux splendidior cunctis astros,
quae sola fuisti digna portare talentum mundi.
Dulce lignum, dulces clavos,
dulcia ferens pondera.
Salva presentem catervam
in tuis laudibus hodie congregatam, alleluia.

APUESTAN ZAGALES DOS

Apuestan zagales, dos, por el zagal soberano.
Dize Gil que es hombre humano
Y Pasqual dize qu'es Dios.
Dize Gil que está llorando y qu'es hombre, pues
que llora;
Más viendo ángeles cantando, Pasqual por su Dios
le adora.

así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
No nos dejes caer en la tentación,
y libranos del mal. Amén.

And forgive us our trespasses,
as we forgive them that trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amén.

Had I not beheld thee, I should suffer not,
But neither should I beheld thee.
The sight of thee has undone me
But worse it would be to see thee not.
I would be the less lost
But would lose the more.
What sees he who sees thee not?
What would become of him if he beheld thee not,
Though he be not able so to do?

Rociáme, Señor, con el hisopo y quedaré limpio.
Lávame y quedaré más blanco que la nieve.
Ten misericordia de mí,
según tu gran misericordia.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos, Amén.

Purge me with hyssop, and I shall be clean.
Wash me and I shall be whiter than snow.
Have mercy upon me, O God, according to thy lo-
vingkindness.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the
Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and
ever shall be, world without end. Amen.

¡Oh! cruz más resplandeciente que todos los astros,
que sola fuiste digna de llevar el talento del mundo.
Dulce madero, dulces clavos
que soportasteis los pesos más dulces.
Salva a la angustiada muchedumbre,
reunida ahora en tus alabanzas, alleluya.

O Cross, more splendid tan all the stars,
who alone were worthy to bear the ransom of the
world.
Sweet wood, sweet nails that bore the sweet
burden.
Save your flock assembled here to sing your praises.
Alleluia.

Two lads wager on the sovereign babe.
Gil says he is human, and Pascual says he is God.
Gil says that the babe is crying, and that, since he
weeps, he is man; but seeing angels singing,
Pascual worships him as his God.
They call in a third party
to mediate between the two.

UNA FRONTERA INVISIBLE

A un tercero dan la mano para que juzgue a los dos.
Díze Gil que es hombre humano
Y Pasqual díze qu'es Dios.
Díze Gil que nace al yelo y que es hombre, pues
se enfriá;
Pasqual díze qu'es del cielo, pues la noche buevén dia;
Y el juez, qu'es Juan Lozano, díze que acierta los dos;
Y así el caso queda llano
Y el zagal por hombre y Dios.

LAUDATE PUERI

Laudate, pueri Dominum:
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum:
a solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen Domini.
Excelsum super omnes gentes,
Dominus super caelos gloria ejus:
Quis sicut Dominus, Deus noster,
qui in altis habitat et humilia respicit in caelo et
in terra?
Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem:
ut colocet eum cum principibus populi sui;
Qui habitare facit sterilem,
in domo matrem filiorum laetantem:
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio et nunc et Semper:
et in saecula saeculorum, Amen.

12

Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.
Sea bendito el nombre del Señor,
ahora y por toda la eternidad:
desde la salida del Sol hasta su ocaso,
sea alabado el nombre del Señor.
Excelso sobre todas las gentes es el Señor,
su Gloria se eleva por encima de los cielos.
¿Quién como el Señor, nuestro Dios,
que habita en lo alto y desciende
para mirar en el cielo y en la tierra?
Levanta a los miserables del polvo
y al pobre del estiércol,
para colocarlo entre los príncipes,
entre los nobles de su pueblo;
que hace de la estéril en casa
una madre gozosa de sus hijos.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
como era en un principio ahora y siempre,
por los siglos de los siglos, Amén.

O VOS OMNES

O vos omnes
qui transitis per viam
attende et videte
si est dolor sicut dolor meus.

Oh, vosotros todos, que transitáis por el camino.
Mirad y ved si hay dolor semejante al mío.

KYRIE, BEATA VIRGINE

Kyrie eleison, Christen eleison, Kyrie eleison.

Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten
piedad

Gil says he is human...
Gil says that he has been born in the cold
And that he is a man because it chills him.
Pascual says that he is from heaven,
since night has turned to day.
And the judge, by name Juan Lozano
says they are both right;
and so the case is settled
for the babe is both man and God.

Praise the Lord, ye servants:
O praise the Name of the Lord.
Blessed be the Name of the Lord
from this time forth for evermore.
The Lord's Name is praised from the rising up of the
sun unto the going down of the same.
The Lord is high above all heathen
and his glory above the heavens
Who is like unto the Lord our God,
that hath his dwelling so high and yet
humbleth himself to behold the things that are in
heaven and earth?
He taketh up the simple out of the dust
and liftest the poor out of the mire:
that he may set him with the princes even
with the princes of his people.
He maketh the barren woman to keep house
and to be a joyful mother of chidren: Glory be to the
Father, and to the Son, and to the Holy Ghost
As it was in the beginning, is now, and ever shall be,
world without end. Amen.

O all ye that pass by the way attend
and see if there be any sorrow like to my sorrow.

Lord, have mercy, Christ, have mercy, Lord have
mercy.

AUDIVI VOCEM

Audivi vocem de caelo dicentem mihi:
Beati mortui qui in Domino moriuntur.

SALVE REGINA

Salve, Regina, mater misericordiae:
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et fletentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

OSCURECE LAS MONTAÑAS

Oscurece las montañas de Guadarrama, el Octubre,
y confusamente al cielo quiere igualar con sus
cumbres.
Y a esta mudanza, Filis, en el tiempo previene las
que Amor hace en mi pecho,
pues nace alegra la esperanza mía en la ocasión
que todo se marchita.

NON MORTUI

Non mortui qui sunt in inferno
quorum spiritus acceptus est a visceribus suis
dabunt honorem et iustificationem Domino
sed anima quae tristis est super magnitudinem mali
et incedit curva et in firma dat tibi gloriam Domino.

O REX GLORIAE

O Rex gloriae, Domine virtutum,
qui triumphator hodie super omnes caelos ascendi;
ne derelinquas nos orphanos,
sed mitte promissum Patris in nos, spiritum veritatis.
Alleluia.

He oido una voz del cielo que decía:
Bienaventurados los muertos que mueren en el
Señor.

Salve, Reina, madre de misericordia.
Vida, dulzura y esperanza nuestra, salve.
A ti llamamos, los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, abogada nuestra,
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
Y después de este destierro muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María.

I heard a voice from heaven saying unto me:
Blessed are the dead which die in the Lord.

Hail!, queen of mercy, our life,
our sweetness and our hope, hail!
To you we cry, exiled children of Eve.
To you we sigh,
groaning and weeping in this vale of tears.
Therefore as our advocate turn
your merciful eyes towards us.
And after this exile show us Jesus,
the blessed fruit of your womb.
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.

The mountains of Guadarrama are darkened by
October,
Who would confuse and meld their peaks with the
heavens. And this change, O Phyllis,
anticipates those which Love
in my breast effects, Since hope there blossoms
joyful when all else withers.

No darán honor y justificación a Dios
los muertos que están en el infierno,
cuyo espíritu es acogido por sus entrañas,
sino el alma que está triste sobre el mal
y te da gloria a ti, Señor,
tanto en lo desviado como en lo firme.

Oh Rey de la gloria, Señor de las virtudes,
que triunfador te has elevado hoy por encima de
todos los cielos;
no para dejarnos huérfanos,
sino para cumplir la promesa del Padre,
espíritu de la verdad, Aleluya.

They are not dead who are in hell,
whose souls have passed from their flesh,
they shall give honour and justification to the Lord,
but the soul that is filled with woe
over the magnitude of its sin and treads a path
that is crooked and weak gives thee glory and jus-
tice, O Lord.

O King of glory, Lord of all power,
who ascended to heaven on this day triumphant
over all;
Do not leave us as orphans,
but send us the Father's promise,
the spirit of truth. Alleluia.

Felipe II (retrato de Sánchez Coello)

Felipe IV (retrato de Diego Velázquez)

Mi más sentido agradecimiento a todas las personas que creyeron en este proyecto y sin los cuales hubiera sido imposible llevarlo a cabo:

Mis padres Manuel y Ana María, Luis Ramos, Carmen Solís, Marta Infante, Fran Braojos, Rosa Cubero, Evaristo Valenti, Michal Novak y Juan Antonio, párroco de Santa María de Cercedilla.

Grabación realizada en Junio de 2015 en la Ermita de Santa María en Cercedilla (Madrid)

Toma de sonido y edición: Evaristo Valenti

Diseño: Juan Bautista García (juan@holocentro.com)

Ilustración: Guillermo Berdugo

Fotografías: Michal Novak

Productor Ejecutivo: Manuel Torrado

Productor: Raúl Mallavíbarrena

© & © Enchiriadis 2015

Español - English

Duración total: 53:21