

Agradecimientos

Al pueblo de Benalauría,
a su alcaldesa Begoña Chacón Gutiérrez
y al párroco de Santo Domingo de Guzmán,
Rafael Rodríguez Sainz de Rosas.
A Francisco Retamero Blázquez.

MISSAE

- 1 Simile est Regnum Caelorum (F. Guerrero) 4:17

Missa Simile est Regnum Caelorum

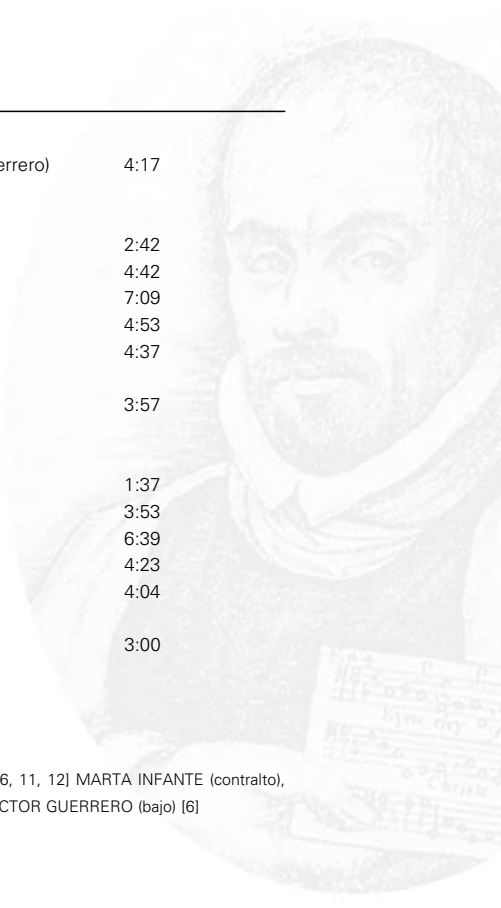
- 2 Kyrie 2:42
3 Gloria 4:42
4 Credo 7:09
5 Sanctus 4:53
6 Agnus Dei 4:37
- 7 Petre ego pro te rogavi (F. Guerrero) 3:57

Missa Petre ego pro te rogavi

- 8 Kyrie 1:37
9 Gloria 3:53
10 Credo 6:39
11 Sanctus 4:23
12 Agnus Dei 4:04
- 13 Vivo ego, dicit Dominus 3:00

MUSICA FICTA

EVA JUÁREZ (soprano), PILAR MORAL (soprano) [6, 11, 12] MARTA INFANTE (contralto),
MIGUEL BERNAL (tenor), LUIS VICENTE (bajo), HÉCTOR GUERRERO (bajo) [6]
MARÍA CRISOL (bajón)
RAÚL MALLAVIBARRENA (dirección)

El 5 de abril de 1617 fallecía en Sevilla Alonso Lobo, maestro de capilla de la catedral hispalense desde 1604. El entierro, cuyos costes cubrió enteramente el cabildo episcopal, tuvo lugar en la capilla antigua, muy cerca del sepulcro donde reposaban los restos de quien había sido su más admirado maestro y modelo, Francisco Guerrero.

Hasta ese momento, Lobo había desarrollado una intensa y larga carrera al servicio, siempre, de la Iglesia española. Su prestigio fue tal que muchas de sus obras han aparecido repartidas en lugares tan lejanos como Oaxaca, Puebla, Guadalajara, Morelia o la propia capital de México. Incluso, una vez desaparecido su música se siguió interpretando con frecuencia en la catedral sevillana durante la celebración de los oficios religiosos. En 1648, por ejemplo, el capítulo catedralicio acordó, gracias a la propuesta del arcediano de Carmona, Mateo Vázquez de Leca, que se cantase su “Credo Romano á canto de órgano (que compuso el M^o Lobo) en todos los domingos del año, menos los de Quaresma, Adviento y septuagésima, en que no hay música; y también se cantase en el día y octava del Corpus toda, y en los días de N^a S^a de la Asunción y de la Concepción por ser muy devoto y grave canto, y agradable al oído... que así se haga, y que se haga saber al M^o de Capilla, y se ponga en la regla de Coro para que se cumpla por ser de la devoción y gusto del Cabildo”. Y eso no fue todo, en 1772, más de 150 años después de su muerte, se copiaba en un lujoso códice de vitela la única partitura conocida de sus Lamentationes Ieremiae Prophetarum. Christus factus est. Et Miserere. In Officio Tenebrarum. Sabbati Sancti para su uso durante la liturgia de la catedral sevillana.

Gracias a su expediente de limpieza de sangre sabemos que era natural de Osuna (Sevilla), donde fue bautizado en 1555, y que era hijo de Alonso Lobo y de Gerónima de Borja. Las actas capitulares sevillanas también nos ofrecen datos valiosos para conocer los años de formación musical del joven Alonso. En septiembre de 1566, con tan sólo 11 años, era recibido por el Cabildo de la catedral para iniciar su formación musical con Francisco Guerrero, entonces maestro de seises, y el cantor Antón de Armijo, encargado de la enseñanza del canto de órgano. Fueron años de aprendizaje en los que Alonso Lobo pronto comenzó a mostrar un talento excepcional para la música. Esas mismas actas le describen por aquellos días como un cantorcico y un mozo de coro “cumplidor y fiel” y, poco después, en 1581, figuraba como licenciado y pasaba ya a ocupar una canonjía y el puesto de maestro de capilla de la colegiata de Osuna, una suntuosa fundación levantada por don Juan Téllez Girón entre 1531 y 1535.

A lo largo de la década que transcurrió desde su llegada a Osuna como maestro de capilla y 1591, momento en el que fue citado por el Cabildo de Sevilla para convertirse en maestro de los seises, y, probablemente, en sucesor de Guerrero, Lobo consiguió fraguarse una sólida como compositor por toda España. Quizá por ello, a su llegada a la ciudad del Guadalquivir no fue sometido, según era la costumbre de la época, a ninguna prueba que acreditase sus talentos. Las actas del Cabildo reflejaron así su incorporación: “En este día (Lunes, 2 de septiembre de 1591), siendo llamados para ello nombraron por maestro de los seises al maestro Alonso Lobo, por el tiempo que fuere voluntad del dicho Cabildo, con la media ración y el salario de maravedises y trigo que se le dava a Farfán; y nombraron por diputados, para que hagan se le entreguen los dichos seises, a don Antonio Pimentel, chantre, y al racionero, Andrés de Jacomar”.

Su salario quedó fijado en 400 ducados anuales y 80 fanegas de trigo, y entre sus obligaciones figuraba el cuidado, la manutención y la instrucción musical de los seises. Sólo dos meses después de su llegada, en noviembre de 1591, el capítulo catedralicio le autorizaba vestir manteo, un privilegio que se le había concedido en reconocimiento a su antiguo puesto de canónigo en Osuna, y lo que es más importante, fue nombrado sustituto de Guerrero en el magisterio de capilla mientras éste se encontraba en prisión por deudas contraídas en Roma por la impresión de su *Missarum liber secundus* (Roma, 1582) y del *Liber vesperarum* (Roma, 1584).

Pasados tres años, en septiembre de 1593, Lobo fue elegido maestro de capilla en la catedral de Toledo para suceder a Ginés de Boluda. Su investidura tuvo lugar el 3 de diciembre de aquel mismo año con la Ración 44 de tenor, una anomalía de tipo administrativo en el orden interno de la catedral primada que se arrastraba desde el magisterio de Andrés de Torrentes (1539) y que impedía que los maestros de capilla percibieran la Ración 35, la prebenda que antiguamente había sido asignada a los titulares toledanos. A pesar de ello, la actividad de Lobo durante su etapa toledana fue muy intensa y creativa. Poco después de llegar ordenó la compra de los *Mottecta liber secundus* (1589) y las Canciones y villanescas espirituales de Guerrero por un precio excepcionalmente bajo, 200 reales; alojaba en su propia casa y educaba a seis niños de coro especialmente seleccionados; buscaba por toda España a los mejores cantores e instrumentistas; componía una gran cantidad de excelente música para los oficios religiosos de la catedral (en las navidades de 1593 y 1596, por ejemplo, gustaron tanto sus villancicos que el Cabildo le llegó a pagar 1.500 maravedies por cada uno de los

que había compuesto para aquellas dos ocasiones) y poco antes de marchar definitivamente a Sevilla iniciaba la edición de seis de sus propias misas, cinco de ellas inspiradas en motetes de su maestro Guerrero: *Beata Dei genitris*, a 6; *Maria Magdalena*, a 6; *Prudentes virgines*, a 5; *Petre ego pro te rogavi*, a 4; *Simile est regnum coelorum*, a 4; y *O Rex gloriae*, a 4, basada esta última en un motete de Palestrina, que publicaría en su *Liber Primus Missarum* (donde figura como Alphonsi Lobo de Borja, *Sanctae Ecclesiae Toletanae, Hispaniarum Primate, portionarii, Musicesq. Praefecti*) editado gracias a la mediación de su gran amigo Tomás Luis de Victoria en Madrid en 1602 por el impresor real Joannes Flandrus o Juan Flamenco, el mismo que en 1598 había firmado con Philippe Rogier (maestro de capilla de Felipe II entre 1587 y 1596) el contrato de la lujosa edición de su *Missae sex*.

Al igual que Guerrero, que añadió tres de sus motetes preferidos en su primer volumen de misas (París, 1566), Lobo también decidió incluir en esta edición una selección de siete motetes (*Moteta ex devotione inter missarum solemniam decantanda*), entre ellos el conocido *Versa est in luctum a 6* compuesto ad exequias Philip II Cathol. Regis Hisp. (†1598) y *Vivo ego, dicit Dominus a 4*, presentado ahora.

La grabación de *Musica Ficta* nos ofrece dos misas de la edición madrileña: *Simile est regnum coelorum* y *Petre ego pro te rogavi*, ambas a 4 voces, además de los otros dos motetes homónimos de Guerrero sobre los que están parodiadas, publicados en 1570-1597 y 1589-1597, respectivamente. La contraposición de estilos entre maestro y alumno es muy evidente. Mientras Guerrero opta por un estilo solemne, majestuoso y sonoro, Lobo exhibe un lenguaje perteneciente ya a una generación posterior, mucho más expresivo y dramático, a medio camino entre el cromatismo del madrigal y el orden tranquilo del contrapunto de imitación.

La misa *Simile est regnum coelorum* es una obra alegre y luminosa en la que Lobo hace gala de un dominio extremo del tejido polifónico, sostenido, en este caso, por las quintas iniciales, ascendentes y afirmativas, derivadas del motete de Guerrero. El *Kyrie* es, sin lugar a dudas, un magnífico ejemplo de todo ello, especialmente en la sección final, con sus líneas ondulantes y ornamentadas de la voz superior. El *Gloria* y el *Credo* son también característicos de esta diversidad harmónica que en el *Et incarnatus* del *Credo* juega un papel protagonista como verdadero epicentro de toda la sección. La misa concluye con un maravilloso *Agnus Dei* donde el tenor canta la primera línea del motete de Guerrero como *cantus firmus* para culminar en los pasajes finales del texto con unas vivas e intensas

disonancias entre las dos voces superiores.

Por su parte, la misa *Petre ego pro te rogavi* gozó ya en vida del propio autor de una amplia difusión como demuestra el hecho de que haya aparecido copiada en fuentes tan alejadas entre sí como las españolas (Sevilla, ms. 110 del archivo catedralicio) y Mejicanas (Códice de Valdés, 1599). Se trata de una gran composición polifónica, también a 4 voces, a excepción del *Agnus Dei II* que lo es a 5, en la que Lobo despliega toda su habilidad ideando nuevas e ingeniosas combinaciones con el material de Guerrero. El *Crucifixus*, por ejemplo, comienza con todas las voces, mientras las demás secciones lo hacen de forma imitativa, basándose en material procedente de las *pars 1 ó 2* del motete original. Lobo también gustaba de emplear las imitaciones paralelas al comienzo del *Christe* (en el *Kyrie II*), *Et in terra, Patrem, Benedictus, Agnus Dei I y II* y siguiendo una norma común en la *missa brevis* de 1590 adorna el texto con algunos melismas y no repite el texto en el *Gloria* y el *Credo*.

Vivo ego, dicit Dominus, también a 4 voces como las dos misas anteriores, es un motete asociado al periodo de Cuaresma. Es una pieza solemne, que guarda una atmósfera contemplativa, intimista y de gran recogimiento espiritual en la que el autor parece querer reflejar no sólo los últimos ecos del Renacimiento musical, sino también las primeras sombras de un imperio en el que por entonces nunca se ponía el Sol.

Francisco de Paula Cañas Gálvez

On 5th April, 1617 Alonso Lobo died in Seville, the city where, since 1604, he had worked as cathedral chapel master. The burial service, financed entirely by the episcopal council, was held in the old chapel, close to the final resting place of Lobo's most revered teacher and model, Francisco Guerrero.

Right up until his death, Lobo had enjoyed a long and intense career at the service, always, of the Spanish Church. Such was his prestige that many of his works appeared in such far-flung places as Oaxaca, Puebla, Guadalajara, Morelia and Mexico's capital city. Indeed, even after his death, his music was still performed frequently in Seville cathedral during the celebration of religious services. In 1648, for example, the cathedral chapter agreed to the proposal of the archdeacon of Carmona, Mateo Vázquez de Leca, for the "Roman Credo, in the polyphonic setting composed by Maestro Lobo to be sung every Sunday of the year, except during Lent, Advent and Septuagesima (9th Sunday before Easter) when there is no music; and for it also to be sung on the first day of Corpus Christi, and on the feast days of Our Lady of the Assumption and Our Lady of the Immaculate Conception, as it is devout and serious music, most pleasing to the ear...this shall be done, and the chapel master shall be duly instructed, and it shall be included in the rule of the Choir to be fulfilled according to the wishes and desires of the Council". And that was not all, in 1772, more than 150 years after his death, a copy was made in a luxurious vellum codex, the only known manuscript of his *Lamentationes Ieremiae Prophetae, Christus Factus Est, Et Miserere, In Officio Tenebrarum Sabbati Sancti* for use during the liturgy of Seville Cathedral.

Thanks to his certificate of pure lineage, we know he was a native of Osuna (Seville), where he was baptised in 1555, the son of Alonso Lobo and Gerónima de Borja. The chapter records in Seville also offer us valuable data about the musical formation of the young Alonso. In September, 1566, at the tender age of 11, he was accepted by the cathedral Council to begin musical studies with Francisco Guerrero, the then master of the choirboys, and the cantor Antón de Armijo, in charge of teaching polyphony. During these years of apprenticeship Alonso Lobo soon began to show an exceptional talent for music. The same records describe him in that period as a "reliable and faithful" singer and choirboy and, not long afterwards, in 1581, he figured as a graduate and took over a canonry and the post of chapelmaster at the Osuna collegiate church, a magnificent edifice founded by Juan Téllez Girón between 1531 and 1535.

During the decade following his arrival in Osuna as chapelmaster until 1591 when he was summoned by the Council of Seville to be offered the post as master of the choirboys, probably as successor to Guerrero, Lobo succeeded in forging a solid reputation as a composer throughout Spain. Perhaps for this reason, upon his arrival in the city on the banks of the Guadalquivir, he was not subjected to the then customary audition to confirm his talents. The council records refer to his incorporation as follows: “Today (Monday, 2nd September, 1591), being summoned to this end, the Council appointed Alonso Lobo as master of the choir boys, for such time as it deems fit, to be salaried with half board and the same wage of maravedís and wheat that was granted to Farfán; furthermore, the Council appointed as deputies, to ensure the choirboys’ dedication to their studies, the cantor, Antonio Pimentel, and the prebendary, Andrés de Jacomar.

His salary was set at 400 ducats per year and 80 “fanegas” (1 fanega = 44kgs) of wheat, and his duties included the care, maintenance and musical instruction of the choirboys. A mere two months after his arrival, in November, 1591, the cathedral chapter allowed him to wear his academic gown, a privilege conceded to him in recognition of his former post as canon in Osasuna. More importantly, he was appointed as Guerrero’s replacement as chapelmaster while the latter was in prison for debts incurred in Rome from the printing of his *Missarum liber secundus* (Rome, 1582) and the *Liber vesperarum* (Rome, 1584).

Three years later, in September, 1593, Lobo was appointed chapelmaster in Toledo Cathedral, as successor to Ginés de Boluda. On 3rd December of that same year he took up his post, remunerated with the Prebend 44 for tenor, an anomaly in the internal administration of the cathedral which had dragged on since Andrés de Torrentes (1539) was the chapelmaster and which prevented the chapelmasters receiving the Prebend 35, which had previously been assigned to the post in Toledo. Despite this, Lobo’s activity during his Toledo period was intensely creative. Shortly after arriving, he ordered the purchase of Guerrero’s *Mottecta liber secundus* (1589) and the *Canciones y villanescas espirituales* for an exceptionally modest price, 200 reales; he lodged the six specially chosen choirboys in his own house and saw to their education; he sought out throughout Spain the best singers and instrumentalists; he composed a large amount of excellent music for the religious services in the Cathedral (for Christmas in 1593 and 1596, for example, his “villancicos” so pleased the Council that they paid him 1,500 maravedís for each one he had composed for those two occasions), and shortly

before moving permanently to Seville, he undertook the printing of six of his own masses, five of them taking their inspiration from motets by his teacher, Guerrero: *Beata Dei genitris*, for six voices; *Maria Magdalena*, for six voices; *Prudentes virgines*, for five voices; *Petre ego pro te rogavi*, for four voices; *Simile est regnum coelorum*, for four voices; and *O Rex gloriae*, for four voices, this last based on a motet by Palestrina, which he was to publish in his *Liber Primus Missarum* (in which he appears as *Alphonsi Lobo de Borja, Sanctae Ecclesiae Toletanae, Hispaniarum Primates, portionarii, Musicesq. Praefecti*), published, thanks to the mediation of his great friend Tomás Luis de Victoria in Madrid, in 1602 by the royal printer *Joannes Flandrus*, also known as *Juan Flamenco*, the same printer who in 1598 had signed with *Philippe Rogier* (chapelmaster to Philip II between 1587 and 1596) a contract for the magnificent edition of his *Missae sex*.

Following the example of Guerrero, who added three of his favourite motets to his first volume of masses (Paris, 1566), Lobo also decided to embellish this edition with a selection of seven motets (Motecta ex devotione inter missarum solemnia decantanda), including the well-known *Versa est in luctum*, for six voices, composed ad exequias Philip II Cathol. Regis Hisp. (†1598) and *Vivo ego, dicit Dominus*, for four voices, both recorded here.

This recording by *Musica Ficta* offers us two masses from the Madrid edition: *Simile est regnum coelorum* and *Petre ego pro te rogavi*, both for four voices, as well as the two motets of the same name by Guerrero, published in 1570 and 1597, and 1589 and 1597 respectively, on which the masses are parodied. The difference in styles between teacher and pupil is evident. Whilst Guerrero opts for a solemn, majestic, sonorous style, Lobo's musical language belongs to a later generation, much more expressive and dramatic, midway between the chromaticism of the madrigal and the serene order of imitative counterpoint.

The mass *Simile est regnum coelorum* is a joyful, luminous work in which Lobo displays an absolute mastery of polyphonic textures, built, in this case, around the affirmative ascending fifths heard at the opening of the piece, derived from Guerrero's motet. The *Kyrie* is, without doubt, a magnificent example, especially in the final section, with its undulating, ornamented lines in the upper voice. The *Gloria* and *Credo* are also characteristic of this harmonic diversity which in the *Et incarnatus* section of the *Credo* plays a leading role as the true epicentre of the whole movement. The mass concludes with a marvellous *Agnus Dei* in which the tenor sings the opening phrase of Guerrero's motet as a

cantus firmus, culminating in the closing passages of the text with some refreshingly piquant dissonances between the two upper voices.

The mass *Petre ego por te rogavi* was widely known during its author's lifetime, as shown by the fact that copies were made from sources as far afield as Spain (Seville, ms.110 of the cathedral archive) and Mexico (Valdés Codex, 1599). It is a mighty polyphonic composition, also for four voices, except the *Agnus Dei II* which adds a fifth voice, in which Lobo unleashes all his skill, inventing ingenious new variations on Guerrero's original material. The *Crucifixus*, for example, begins with all the voices, whereas the other sections do so in imitative form, based on material from both the first and second part of the original motet. Lobo also chose to use parallel imitations at the beginning of the *Christe* (in *Kyrie II*), *Et in terra*, *Patrem*, *Benedictus*, *Agnus Dei I* and *II* and, adhering to a practice common to the *missa brevis* of 1590, ornaments the text with certain melismas and avoids repeating the text in the *Gloria* and *Credo*.

Vivo ego, dicit Dominus, also for four voices, is a motet for Lent. It is a solemn piece, contemplative, intimate, devoutly spiritual, in which the composer seems to want to reflect not only the final echoes of the musical Renaissance, but also the first shadows of an empire on which at that time the sun never set.

Francisco de Paula Cañas Gálvez

Translation: Walter Leonard

Le 5 Avril 1617 mourait à Séville Alonso Lobo, maître de chapelle de la cathédrale sévillane depuis 1604. L'enterrement, dont le coût fut totalement à la charge de l'évêque épiscopal, eut lieu dans l'ancienne chapelle, très proche du sépulcre où reposaient les restes de celui qui avait été son maître le plus admiré et son modèle, Francisco Guerrero.

Jusqu'alors, Lobo avait développé une intense et longue carrière au service, toujours, de l'Eglise espagnole. Son prestige fut tel que beaucoup de ses oeuvres ont été reparties dans des lieux aussi éloignés que Oaxaca, Puebla, Guadalajara, Morelia ou la propre capitale du Mexique. De plus, après sa mort, on continua à interpréter fréquemment sa musique dans la cathédrale sévillane pendant la célébration des offices religieux. En 1648, par exemple, le capitole de la cathédrale accorda, d'après la proposition du archidiacre de Carmona, Mateo Vázquez de Leca, que l'on chantât son "Credo Romano á canto de órgano [Credo Romain avec chant d'orgue] (que composa le M^o Lobo) tous les dimanches de l'année, à l'exception de ceux du Carême, Adviento et septuagésima, qui ne font pas appel à de la musique; et aussi qu'on le chantât dans le jour et octava du Corpus toda, et les jours de Notre Dame de l'Assomption et de la Conception pour être très dévot et agréable à l'oreille... qu'ainsi on le fasse connaître et connaître au Maître de Chapelle, et qu'on le mette dans la règle du Chœur pour que s'accomplisse [cette décision] pour être de la dévotion et goût de l'évêque". Ce n'est pas tout, en 1772, plus de 150 ans après sa mort, on copiait sur un luxueux codex de parchemin l'unique partition connue de ses Lamentationes Ieremiae Prophetæ. Christus factus est. Et Miserere. In Officio Tenebrarum. Sabbati Sancti pour son utilisation pendant la liturgie de la cathédral sévillane.

Grâce à son dossier de pureté de sang, on sait qu'il est né à Osuna (près de Séville), où il fut baptisé en 1555, et qu'il était le fils de Alonso Lobo et de Gerónima de Borja. Les actes capitulaires sévillans, nous offrent aussi des éléments de valeur pour connaître les années de formation musicale du jeune Alonso. En Septembre 1566, à peine âgé de 11 ans, il était reçu par le Chanoine de la cathédrale pour commencer sa formation musicale avec Francisco Guerrero, alors maître des seises [les enfants du choeurs qui normalement étaient six], et le chanteur Antón de Armijo, chargé de l'enseignement de l'orgue. Ce furent des années d'apprentissage pendant lesquels Alonso Lobo commença très vite à montrer un talent exceptionnel pour la musique. Ces mêmes actes le décrivent à cette époque comme un petit chanteur et un enfant de choeur "obéissant et fidèle" et, peu après, en 1581, il figurait comme licencié et passait déjà à occuper un poste de chanoine et de maître de chapelle de la collégiale de Osuna, une fondation somptueuse élevée

par don Juan Téllez Girón entre 1531 et 1535.

Pendant la décade qui se passa entre son arrivée à Osuna comme maître de chapelle et 1591, moment où il fut cité par l'évêque de Séville pour se convertir en maître des seises, et, probablement, comme successeur de Guerrero, Lobo arriva à se forger une solide réputation comme compositeur dans toute l'Espagne. Peut-être pour cela, quand il arrive à la ville du Guadalquivir il ne fut pas soumis, comme s'était la coutume de l'époque, à aucune épreuve qui accréditait ses talents. Les actes du évêque reflétèrent ainsi son incorporation: "En ce jour (Lundi, 2 Septembre 1591), étant appelés pour cela, ils nommèrent comme maître des seises au maître Alonso Lobo, pour le temps qui sera à la volonté dudit évêque, avec la moitié de la ration et le salaire de maravedises et de blé que l'on donnait à Farfan ; et ils nommèrent pour députés, pour qu'on lui donne lesdits seises, à don Antonio Pimentel, chantre, et au responsable du rationnement, Andrés de Jacomar".

Son salaire fut fixé à 400 ducats annuels et 80 mesures de blé, parmi ses obligations figurait également l'attention, la manutention et l'instruction musicale des seises. Juste deux mois après son arrivée, en Novembre 1591, le capitole de la cathédrale l'autorisait à porter le manteo, un privilège qu'on lui avait donné en reconnaissance de son ancien poste de chanoine à Osuna, et ce qui est plus important, il fut nommé remplaçant de Guerrero dans le magistère de chapelle pendant que ce dernier se trouvait en prison pour des dettes contractées à Rome en raison de l'impression de son *Missarum liber secundus* (Rome, 1582) et du *Liber vesperarum* (Rome, 1584).

Après trois ans, en septembre 1593, Lobo fut choisi maître de chapelle à la cathédrale de Tolède pour succéder à Ginés de Boluda. Son entrée eut lieu le 3 Décembre de cette même année avec la Ración 44 de tenor [Racion 44 de ténor], une anomalie de type administratif dans l'ordre interne de la cathédral qui durait depuis le magistère de Andrés de Torrentes (1539) et qui empêchait que les maîtres de chapelle reçoivent la Ración 35, la situation qui avait été attribuée autrefois aux titulaires de Tolède. Malgré cela, l'activité de Lobo pendant son étape à Tolède fut très intense et créative. Peu après être arrivé il commanda l'achat des *Mottecta liber secundus* (1589) et des *Canciones y villanescas espirituales* de Guerrero pour un prix exceptionnellement bas, 200 reales; il logeait et éduquait dans sa propre maison six enfants de choeur spécialement sélectionnés; il cherchait par toute l'Espagne les meilleurs chanteurs et instrumentistes; il composait une grande quantité d'excellente musique pour les offices religieux de la cathédral (à la Noël 1593 y 1596, par exemple, ses villancicos plurent tellement que le évêque arriva à

lui payer 1.500 maravedies pour chacun de ceux qu'il avait composés à cette occasion) et peu avant de s'en retourner définitivement à Séville, il commençait l'édition de six de ses propres messes, cinq d'entre elles inspirées dans des motets de son Maître Guerrero: *Beata Dei genitris*, a 6; *Maria Magdalena*, a 6; *Prudentes virgines*, a 5; *Petre ego pro te rogavi*, a 4; *Simile est regnum coelorum*, a 4; et *O Rex gloriae*, a 4, cette dernière basée sur un motet de Palestrina, qui publiera dans son *Liber Primus Missarum* (où il figure comme *Alphonsi Lobo de Borja, Sanctae Ecclesiae Toletanae, Hispaniarum Primate, portionarii, Musicesq. Praefecti*) édité grâce à la médiation de son grand ami Tomás Luis de Victoria en Madrid en 1602 par l'imprimeur royal *Joannes Flandrus* ou *Juan Flamenco*, le même qui avait signé en 1598 avec Philippe Rogier (maître de chapelle de Felipe II entre 1587 et 1596) le contrat de la luxueuse édition de son *Missae sex*.

Comme Guerrero, qui ajouta trois de ses motets préférés dans son premier volume de messes (Paris, 1566), Lobo décida également inclure dans cette édition une sélection de sept motets (*Moteta ex devotione inter missarum solemnia decantanda*), entre eux le fameux *Versa est in luctum* a 6 composé ad exequias Philip II Cathol. Regis Hisp. (†1598) et *Vivo ego, dicit Dominus* a 4, présenté maintenant.

L'enregistrement de *Musica Ficta* nous offre deux messes de l'édition madrilène: *Simile est regnum coelorum* et *Petre ego pro te rogavi*, les deux à 4 voix, en plus des deux autres motets homonymes de Guerrero sur ceux qui sont parodiés, publiés en 1570-1597 et 1589-1597, respectivement. La controposition de styles entre maître et élève est très évidente. Alors que Guerrero choisit un style solennel, majestueux et sonore, Lobo montre un langage qui appartient déjà à la génération postérieure, beaucoup plus expressif et dramatique, à mi-chemin entre le chromatisme du madrigal et l'ordre tranquille du contrepoint d'imitation.

La messe *Simile est regnum coelorum* est une oeuvre allègre et lumineuse dans laquelle Lobo fait preuve d'une maîtrise extrême du tissu polyphonique, soutenu, dans ce cas, par les quintes initiales, ascendantes et affirmatives, dérivées du motet de Guerrero. Le *Kyrie* est, sans aucun doute, un magnifique exemple de tout ceci, spécialement dans la section finale, avec ses lignes ondulantes et ornementées à la voix supérieure. Le *Gloria* et le *Credo* sont également caractéristiques de cette diversité harmonique qui dans le *Et incarnatus del Credo* joue un rôle de protagoniste comme un véritable épiceutre de toute la section. La messe se conclut par un merveilleux *Agnus Dei* dans lequel le ténor chante la première ligne du motet de Guerrero comme *cantus firmus* pour culminer dans les

passages de la fin du texte avec des vives et intenses dissonances entre les deux voix supérieures.

De son côté, la messe *Petre ego pro te rogavi* jouit déjà pendant la vie de son auteur d'une ample diffusion comme le montre le fait qu'elle ait été copiée en des lieux si éloignés entre eux comme les espagnoles (Sevilla, ms. 110 de l'archive de la cathédrale) et mexicaines (Códice de Valdés, 1599). Il s'agit d'une grande composition polyphonique, également à 4 voix, à l'exception de l'*Agnus Dei II* qui est à 5, dans laquelle Lobo déploie toute son habilité inventant de nouvelles et ingénieuses combinaisons d'après le matériel de Guerrero. Le *Crucifixus*, par exemple, commence avec toutes les voix, pendant que les autres sections le font de forme imitative, se basant sur un matériel provenant des pars 1 ó 2 du motet original. Lobo aimait également employer les imitations parallèles au commencement du *Christe* (dans le *Kyrie III*), *Et in terra, Patrem, Benedictus, Agnus Dei I y II* et suivant une norme commune dans la *missa brevis* de 1590 il ornemente le texte avec certains mélismes et ne répète pas le texte dans le *Gloria* et le *Credo*.

Vivo ego, dicit Dominus, aussi à 4 voix comme les deux antérieures, est un motet associé à la période du Carême. C'est une pièce solennelle, qui conserve une atmosphère contemplative, intimiste et de grand recueil spirituel dans laquelle l'auteur semble vouloir refléter non seulement les ultimes échos de la Renaissance, mais aussi les premières ombres d'un empire dans lequel, alors, ne se levait jamais le Soleil.

Francisco de Paula Cañas Gálvez

Traduction: Olivier Foures

1 Simile est regnum caelorum

Simile est regnum caelorum homini patri familias qui exiit primo mane conducere operarios, in vineam suam conventionem autem facta cum operariis ex denario diurno misit eos in vineam summa. Et egressus circa horam tertiam, vidit alios stantes in foro otiosos et dixit: Ite et vos in vineam et quod iustum fuerit dabo vobis

El reino de los cielos se parece a un padre de familia que salió de madrugada a contratar jornaleros. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las nueve de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: 'Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo, y les pagaré lo que sea justo.' Y así lo hicieron.

2/8 Kyrie

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie elison.

Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.

3/9 Gloria

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te. Adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos. Te benedicimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios padre todopoderoso. Señor, hijo único de Dios, Jesucristo. Señor Dios, cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estas sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

4/10 Credo

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante

Creo en un único Dios, Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos

The kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire men to work in his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. About the third hour he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, 'You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right.' So they went.

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

Glory to God in the highest. And on earth peace to men of goodwill. We praise you. We bless you. We worship you. We glorify you. We give thanks to you for your great glory. Lord God, Heavenly King. Almighty God the Father. O Lord, the only begotten Son, Jesus Christ, Lord God, Lamb of God, Son of the Father. You take away the sins of the world, have mercy of us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You sit at the right hand of the Father, have mercy of us. For you alone are Holy, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ. With the Holy Spirit, in the glory of the God Father. Amen.

I believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. I believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God eternally begotten

Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Leur dit: Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent

Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous Telouons. Nous Te bénissons. Nous T'adorons. Nous Te glorifions. Nous Te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nous. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ. Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant qui a fait le ciel et la terre, le monde visible et l'invisible, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, fils unique de Dieu né du Père avant le commen-

omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur. qui locutus est per Prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptismum in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y se encarnó de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo donde está sentado a la derecha del Padre. Y ha de volver con toda su gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por boca de los Profetas. Creo en la Iglesia, única, santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y espero la resurrección de los muertos y la vida de los siglos venideros. Amén.

5/11 Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth: Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.

6/12 Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.

of teh Fathe. God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made: of one being with the Father, through him all things were made. For us men, and for our salvation, he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit he became incarnate of the Virgin Mary and was made man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried. On the third day he rose again in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He shall come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom shall have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. I believe in one holy, catholic and apostolic Church. I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.

Holy, holy, holy. Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.

Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, grant us peace.

cement des siècles. Dieu issu de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu issu de vrai Dieu, engendré et non créé de même nature que le Père par qui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut Il est descendu des cieux et par l'Esprit Saint il s'encarna en la Vierge Marie et il s'est fait homme. C'est aussi pour nous qu'il fut crucifié sous Ponce Pilate, souffrit et fut enseveli, et ressuscita au troisième jour selon les écritures et il monta au ciel il siège à la droite de Père. Il doit revenir glorieusement pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint Seigneur Il donne la vie, Il vient du Père et du Fils et avec le Père et le Fils Il est adoré et glorifié, Il a parlé par les prophètes. Je crois en une Église, une sainte catholique et apostolique je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.

Saint est le Seigneur, Dieu de l'Univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix

7 Petre Ego pro te rogavi

Petre Ego pro te rogavi ut non deficiat fides tua et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Caro et sanguis non revelavit tibi sed pater meus qui est in caelis

Pedro, yo he orado por ti para que se mantenga tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo

13 Vivo ego, dicit dominus

Vivo ego dicit dominus nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat

Yo vivo, dice el Señor, y no deseo la muerte de un pecador, sino más bien que se arrepienta y viva.

Osuna, ciudad natal de Alonso Lobo

But I have prayed for you, Peter, that your own faith may not fail; and you, when once you have turned back, strengthen your brothers. For this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven.

J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.

As I live, saith the Lord: I desire not the death of the sinner, but that he turn from his ways and live.

Moi qui suis la vie, dit le Seigneur, je ne désire pas la mort d'un pécheur mais plutôt sa conversion et sa vie.

Colegiata de Osuna

Fotografia: Michal Novák

El tiempo del Quijote

1605-2005

EN 2002

CRISTÓBAL DE MORALES
Requiem, Lamentabatur Jacob,
MUSICA FICTA
Raúl Mallavibarrena

EN 2003

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Missa Gaudeamus
MUSICA FICTA
Raúl Mallavibarrena

EN 2004

Nunca más verán mis ojos
Narváez, Valderrábano, Pisador
Alfred Fernández, vihuela

EN 2006

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Officium Defunctorum
Vadam et circuibō civitatem.
MUSICA FICTA Raúl Mallavibarrena

EN 2007

Tañer Fantasia
Iberian keyboard music
Marie Nishiyama, clave

EN 2009

FRANCISCO GUERRERO
Hispalensis
MUSICA FICTA Raúl Mallavibarrena

EN 2011

PEDRO RUIMONTE
Parnaso Español
MUSICA FICTA Raúl Mallavibarrena

EN 2013

CANCIONERO DE TURÍN
Romances y Villancos del Siglo de Oro
MUSICA FICTA Raúl Mallavibarrena

EN 2014

FRANCISCO GUERRERO
Villancos (vol. I)
MUSICA FICTA ENSEMBLE FONTEGARA
Raúl Mallavibarrena

EN2016

Grabado en Santo Domingo de Guzmán, Benalauría (Málaga) en julio de 2006

Toma de sonido y edición digital: Antonio Palomares. Fotografías: Michal Novák

Productores: Miguel Ángel Moya y Raúl Mallavibarrena

Diseño: idis diseño

®&© ENCHIRIADIS 2006

Español • English • Français • Made in Austria. Sony DADC