

VANDALIA
Rocío de Frutos, soprano
Gabriel Díaz, contratenor
Víctor Sordo, tenor
Javier Cuevas, bajo

ARS ATLÁNTICA
Manuel Vilas, arpa
Alejandro Casal, órgano, clavicordio
Ramiro Morales, guitarra barroca

PROGRAMA CONCIERTO

«EN BREVE ESPACIO DE CIELO»

GÓNGORA Y LA MÚSICA

Lindoro

VANDALIA &
ARS ATLÁNTICA

28
JUNIO
SALA
ORIVE
20:00h

UN RESCATE DE ALCANCE MUNDIAL

En 2014, la Universidad de Córdoba creó la Cátedra «Luis de Góngora». Durante sus diez años de existencia se ha desarrollado una intensa labor investigadora, divulgativa y educativa que está documentada ampliamente en nuestras redes sociales.

En su programación para 2022 y 2023, se decidió rescatar sonoramente la puesta en música de ciertos poemas de Góngora en un doble CD que lleva por título *Góngora y la música. Tonos Humanos con textos de Luis de Góngora (1561-1627)*.

Al parecer, Góngora se relacionaba con músicos y actores. ¿Escribía Góngora música? Aquí los estudiosos no terminan de ponerse de acuerdo sobre la autoría de las tablaturas que se encuentran entre los folios 433 y 438 del Manuscrito 4.118 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que es, no lo olvidemos, un manuscrito diverso donde hay letras de distinta mano. Los musicólogos Mariano Lambea y Lola Josa afirman sin duda que se conservan algunos fragmentos para bandurria compuestos por don Luis.

El verso, como decía Eliot, es lo más próximo al misterio de la música; los de don Luis son tan sublimes que cualquier intento de ponerles música parece redundante. Aunque Antonio Carreira defiende que, en los romances, la música ya estaba incorporada con infinitos matices al verso mismo y que, a diferencia de lo que sucede en los *Lieder* de Schubert, la puesta en música no aporta nada capaz de enriquecer los textos mismos, más bien al alterar el ritmo interno de su emisión lo convierte en algo subsidiario respecto a la melodía, la armonía o el contrapunto, creo que ello no impide que disfrutemos de esta música prodigiosa.

Así que, para fortuna de quienes amamos el trabajo bien hecho, hoy asistimos a la presentación mundial de este doble CD en la ciudad que vio nacer al poeta. Así podemos afirmar que las huellas de Góngora están en las cuerdas, en las manos, en las maderas, en las respiraciones acompasadas de estos dos grupos musicales unidos por un proyecto común.

Joaquín Roses

Director de la Cátedra «Luis de Góngora»

UNAS BREVES PALABRAS

«Celebración: El acto de celebrar y ejecutar con la solemnidad debida y que le corresponde alguna cosa», *Diccionario de Autoridades* (1729).

Esta definición de celebración creemos que describe muy certeramente nuestra intención de este concierto, en que presentamos y celebramos nuestro último trabajo discográfico, *Góngora y la música*, auspiciado por la Cátedra Góngora de la Universidad de Córdoba.

Góngora otra vez. Cabe preguntarse: ¿es posible que quede algún resquicio ignoto de la vida y obra de Góngora? Por increíble que parezca, aún queda una parte del universo gongorino que no ha recibido atención por parte de intérpretes especializados: se trata del Góngora musical y su relación con este arte al que nuestro poeta era enormemente aficionado. Con este programa, que hemos titulado «En breve espacio de cielo», tomando prestado un verso de Góngora de los que cantaremos, presentamos una selección de tonos creados en el siglo XVII con el denominador común de que todos fueron compuestos sobre textos del gran poeta cordobés. Destaca en nuestro programa musical el apartado de obras vocales inéditas tomadas de libros de cifra de guitarra transcritas y reconstruidas por el musicólogo Francisco Valdivia, y la inclusión de unas breves piezas instrumentales atribuidas al mismo Góngora.

Con respecto al repertorio. Resulta sorprendente el olvido que sufre el tono polifónico, género poético-musical, sin duda el más netamente hispano, característico e idiosincrásico del barroco español, a pesar del abundante repertorio existente. El tono, un tipo de canción profana creada en la España del XVII, no solo arrasó en este país, sino que su éxito traspasó fronteras, triunfando en Portugal, Alemania, Italia, Francia y la Viena del XVII. Esta nueva grabación dedicada a Góngora es otro eslabón más en el empeño en traer al público del siglo XXI un repertorio capital en la historia de la música española. Para el acompañamiento instrumental de estas obras contamos con el arpa como base, un instrumento especialmente representativo de la práctica musical de la época junto con otros también habituales (guitarra, órgano...).

Manuel Vilas

PROGRAMA MUSICAL

- *Entrada de sarao* (Luis de Briceño)
- *Jácara por la E* (Atribuida a Luis de Góngora)*
- *Ojos eran fugitivos* (Música anónima, manuscrito de La Novena)
- *Al tronco de un verde mirto* (Música de Fray Gerónimo, manuscrito de Coimbra-B)
- *En dos lucientes estrellas* (Música de Juan de Arañés, Roma 1624)
- *Caracoles me pide la niña* (Música anónima, manuscrito British Library)*

- *El baile del Rastreado* (Luis de Briceño)
- *La más lucida belleza* (Música anónima, Cancionero de Coimbra)
- *Ciego que apuntas y aciertas* (Música de Juan Hidalgo)*
- *No vayas, Gil, al sotillo* (Mateo Romero, Cancionero de la Sablonara)
- *Ya no soy quien ser solía* (Música anónima, Cancionero de Turín)
- *En el baile del Egido* (Música de Diego Gómez, Cancionero de la Sablonara)

- *Gallarda por la E* (Atribuida a Luis de Góngora)*
- *A toda ley, madre mía* (Música anónima, manuscrito Módena)*
- *En los pinares de Júcar* (Música anónima, manuscrito de Nueva York)*
- *Ay, que me muero de celos* (Mateo Romero, Cancionero de la Sablonara)
- *Desbaratados los cuernos* (Música anónima, Cancionero de Coimbra)
- *Sobre las altas rocas* (Música anónima, manuscrito 1262 Biblioteca Nacional de España)
- *Ánsares y Menga* (Música de Juan Blas, Cancionero de La Sablonara)

* Reconstrucción de Francisco Valdivia

VANDALIA & ARS ATLÁNTICA

En el panorama actual de la música antigua en España no es muy habitual encontrar colaboraciones estables entre grupos cuya intención sea desarrollar proyectos a largo plazo en favor del conocimiento de un determinado género musical que por diversas circunstancias está olvidado e ignorado.

Unir fuerzas para recuperar no sólo una obra concreta, sino todo un género, un estilo, unos autores y una forma de ver la música y la poesía aplicando una manera totalmente innovadora de ver la investigación musical, conciliando el rigor científico con la puesta al día para el público del siglo XXI, es lo que se han propuesto **Vandalia** y **Ars Atlántica**. Y el género que les ha unido es el tono humano polifónico.

Encontrado en la primera mitad del siglo XVII español, el tono es una canción profana que triunfó en la España barroca. Los tonos polifónicos están creados mayoritariamente para dos, tres y cuatro voces, aunque encontramos ejemplos a más voces y también para voz sola y acompañamiento instrumental. Hoy en día conservamos abundantes tonos en diversos manuscritos preservados en diferentes archivos europeos y americanos. A pesar de ser un género creado por los más sobresalientes compositores de la época (Manuel Machado, Blas de Castro, Mateo Romero, Gabriel Díaz) y los más insignes poetas del momento (Góngora, Lope de Vega, Quevedo, etc.) hoy en día sufre de una flagrante ausencia en las programaciones de auditorios y salas de conciertos, lo que impide al público actual poder disfrutar de una parte de la historia de la música española de vital importancia. La zarzuela y canción bolera del XIX, la tonadilla escénica del XVIII o la revista musical del siglo XX no se entienden sin estas canciones propias de nuestro Siglo de Oro.

Tanto **Vandalia** como **Ars Atlántica** tienen ya una larga trayectoria profesional, como así lo demuestran sus amplios currículums, tanto

como grupos con entidad propia como individualmente cada uno de los miembros que los componen.

El primer proyecto de **Vandalia & Ars Atlántica** surge en 2017 con la grabación del CD *Hirviendo el mar* para el sello IBS. Consta este trabajo de 11 tonos de los 222 que contiene el manuscrito *M 1262* de la Biblioteca Nacional de España, la mayoría de ellos primeras grabaciones mundiales. Este programa se presentó en el Festival de Música Española de Cádiz de ese mismo año.

En 2020 realizan el ambicioso proyecto de grabar un CD doble, también para el sello IBS, con 22 tonos de los 75 que contiene el *Cancionero de la Sablonara*, una de las fuentes más importantes para este género. Este proyecto se pudo llevar a cabo gracias a la prestigiosa beca Leonardo de la Fundación BBVA, y se presentó en el Teatro de la Zarzuela (Madrid) y en concierto en el Museo del Prado (Madrid). Este trabajo fue galardonado con un premio a la mejor investigación de recuperación patrimonial en 2020 otorgado por GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua) y un Melómano de oro, premio concedido por la revista musical *Melómano*.

En diciembre de 2023 se produjo el lanzamiento de su nueva grabación gracias a la Cátedra Luis de Góngora de la Universidad de Córdoba y al sello discográfico Lindoro. Se trata de un disco doble con 39 piezas relacionadas con el gran poeta cordobés Luis de Góngora. De nuevo cuenta con un gran número de obras en total primicia, siendo la mayoría de ellas primeras grabaciones mundiales y obras que han quedado dormidas durante 300 años hasta ahora que recibirán una nueva vida.

Futuros proyectos se llevarán a cabo, siempre con la idea de sacar del olvido este repertorio que cada vez tiene más adeptos entre los aficionados, en parte gracias a estos trabajos pioneros.