

Amor et Voluptates
Ensemble Musicantes

Ensemble Musicantes

Surge como un proyecto de investigación con el objeto de recuperar y divulgar nuestro patrimonio musical de la baja Edad Media y comienzo del Renacimiento. Para ello ha llevado a cabo una intensa labor de difusión mediante la realización de talleres, seminarios y conciertos a lo largo de toda la geografía española, así como Portugal, Italia, Francia, Bulgaria y Bélgica.

Entre sus conciertos, cabe destacar los realizados en el Festival Clásicos en Verano, Festival Veranos en Cuenca, Festival de La Ribagorza Clásicos en la Frontera, Festival de Música Provincia de Palencia, Otoño Musical Soriano, Festival de Música Medieval de Alarcos, Festival de Música Antigua y Sacra de Getafe, Semana de la Música Antigua de Estella-Lizarrza, Festival Internacional de Música Antigua Fora do Lugar (Portugal), Festival Internacional de Música Antigua de Soto del Real (Madrid), Muestra de Música Antigua de Aracena, Festival de Música Antigua de Palma (Palma de Mallorca), Festival de Patrinoni Historic y Música Antiga de Lliria, Festival de Música Antigua de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), Festival Almagro Enclave de Música, Festival de Artes y Patrimonio de Robledo de Chavela, International Festival of Culture and Early Music Kalendamaya (Italia), Festival La Grange de Pouzol (Francia), Septiembre Musical de Santo Domingo de Silos, Festival Internacional de Música "Villa Navas de San Juan" (Jaén), Centre Internacional de música medieval de la Valldigna (Valencia), Ciclo de Música nas Igrejas "Pórtico Sonoro" (Redondela), Museo de Bellas Artes da Coruña, Museo Andrés Segovia, Casa Museo Fuente del Rey, Museo de Pontevedra, Museo Gretry de Lieja (Bélgica), Casino de Madrid, Festival Internacional de Guitarra de Hondarribia-Peñíscola, Festival de Guitarra Girona-Costa Brava, Ciclo Medinaceli Música Antigua, Ciclo las Noches del Mudéjar de Cuéllar (Segovia), Ciclo Las Noches del Castillo de Cullera (Valencia), Ciclo de Música y Patrimonio de Teruel, Ciclo "Noites de música Antiga" de Pontevedra, Ciclo Internacional de música de Cámara de Torreperogil (Jaén), Jornadas Medievales de Oropesa, Jornadas medievales de Manzanares (Ciudad Real), Jornadas Musicales de Calatañazor, Monasterio de Santa María la Real de Nájera (Logroño), Centro Asturiano de Madrid, Centro de Dialogo Intercultural de Leiria (Portugal), Baños árabes de Ronda (Málaga), Encuentro Intercultural Ciudad de Molina de Segura, Festival de Plectro de Valladolid y Festival de Plectro de Alcalá de Henares, entre otros.

Los instrumentos utilizados (cítola, laúd medieval, laúd árabe, rabel, salterio, chicotén, percusión, flautas, gaitas, chirimía, viola de rueda y fídula), son reproducciones de instrumentos originales de la época, inspirados en la iconografía existente en nuestro país, como el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, La tabla de los Hermanos Serra del Museo de Arte de Cataluña, miniaturas de las cantigas de Santa María, frescos de la Parroquia de San Esteban de Sos el Rey Católico (Zaragoza), etc.

Su repertorio abarca desde el S.XIII al siglo XV (música monódica de la Edad Media, polifonía del Ars Nova y comienzo del Renacimiento) y está formado por Cantigas de Santa María, Llibre Vermell de Montserrat, Danzas francesas, inglesas e italianas, estampidas, saltarellos, lamentos, música sefadí y andalusí, etc.

Jaime Muñoz (Flautas, Gaitas y Chirimía)

Adriana Arias (Fídula)

Jaime del Amo (Cítola, Salterio, Viola de rueda, Percusión y dirección)

Wafir Shaikheldin (Tambor, pandero, tar, riq, darbuka, etc.)

AMOR ET VOLUPTATES

Ensemble Musicantes nos presenta su propuesta “Amor et Voluptates”, un programa que nos propone un recorrido por música monódica europea de la baja Edad Media Europea y comienzo del Renacimiento s.XII-XIV, para mostrarnos las diferentes formas de entender el amor, el sexo y otros placeres en este periodo.

A partir del siglo XII el occidente europeo se verá sometido a una serie de profundas transformaciones (económicas, sociales, políticas, ideológicas) que eclosionarán en el llamado Humanismo y el Renacimiento, y donde hasta un tema en apariencia tan "universal" como el concepto del amor también se verá sacudido por importantes cambios, ya que durante la Alta Edad Media la mayor parte de las instituciones, como el matrimonio, estuvieron inspiradas en el derecho germánico, teniendo una concepción más civil que sacramental. Así pues, a partir del siglo XII, el peso ideológico de la Iglesia Católica ya estará instalado en todos los ámbitos de la sociedad, por lo que el concepto del amor o del matrimonio, con la introducción del rito romano, adquirirán un carácter mucho más sagrado.

Tras el siglo XII se dará un cambio en la concepción del amor de pareja que se venía arrastrando durante toda la Edad Media, cuyo máximo reflejo es el amor cortés cantado por juglares y

trovadores; quiénes a través de historias de pasión amorosa, como la de Tristán e Isolda, nos transmitirán las inquietudes y los cambios en la mentalidad de una época.

Ensemble Musicantes

PROGRAMA “Amor et Voluptates”

Douce Dame Jolie - Guillaume de Machaut (Francia s.XIV)
Virelay francés

L’Autrier just una Sebissa - Marcabré (Francia s.XII)
Pastorella

Ce fut en mai – Moniot D’Arras (Francia s.XIII)
Pastorella

Avrix mi galanica - Anónimo (España)
Cancionero popular sefardí

Ondas do mar de Vigo – Martín Códax (España S.XIII-XIV)
Cantiga de amigo nº 1

Mandad ´ei comigo – Martín Códax (España S.XIII-XIV)
Cantiga de amigo nº 2

Noche Maravillosa – Betayhi Garibat al Husein (España/Marruecos)
Música Andalusí

Sen calar nen tardar (CSM 380) - Alfonso X el Sabio (España s.XIII)
Cantiga de Santa María (Virelay)

Fas et Nefas - Anónimo (Alemania s.XII-XIII)
Carmina Burana 19 (Carmina moralia et satirica. De avaritia)

Bache, bene venies - Anónimo (Alemania s.XII-XIII)
Carmina Burana - Codez Buranus 200

Clauso Cronos - Anónimo (Alemania s.XII-XIII)
Carmina Burana 73

Ubi Primum Vidi Amicam - Anónimo (España s.XII)
Carmina Rivipullensia 74

Danza Amorosa y Trotto - Anónimo (Italia s.XIV)
Manuscrito del archivo de Anticossimento (Florencia)

Lamento de Tristano- Rotta - Anónimo (Italia s.XIV)
Manuscrito de danzas juglares

COMENTARIOS AL PROGRAMA

*El matrimonio por amor en la Alta Edad media no existía. Todos los matrimonios eran concertados. El matrimonio era un asunto de hombres, que se trataba entre iguales y dónde la opinión de la mujer no contaba para nada. Normalmente eran los representantes masculinos de ambos cónyuges quienes concertaban el matrimonio, guiándose casi siempre por cuestiones económicas o hacendísticas. Es a partir del s.XII cuando se produce un cambio, al menos en apariencia, en la forma de concebir las relaciones de parejas, mucho más cercano a nuestro concepto moderno de ideal de amor, donde la mujer adopta un rol más activo en la relación amorosa, y donde se producirá un refinamiento en estas relaciones, apareciendo un nuevo y noble sentimiento de respeto y afecto mutuo, llamado ahora sí... AMOR. “**Douce dame Jolie**” es una obra que refleja el amor cortés tan recurrente en la época..., un amor espiritual, imposible e idílico por una dama perfecta e inalcanzable.*

*Douce dame jolie,
Pour dieu, ne penses mie
Que nulle ait signorie
Seur moy fors vous seulement*

*Dulce y adorable dama,
Por dios, no pienses que
alguien tiene soberanía
sobre mi corazón, más que tú*

*Qu'adès sans tricherie
Chierie Vous ay et humblement
Tous les jours de ma vie
Sans villain pensement*

*Por siempre, sin traición
Adorada Te he, humildemente
todos los días de mi vida
servido sin bajos pensamientos*

*La pastorela fue un género muy popular y cultivado en la lírica trovadoresca de la época como por ejemplo “**L’Autrier just una Sebissa**” de Marcabré. El esquema narrativo de la pastorela sigue un guión fijo: Describe el encuentro del caballero con la pastora, el enfrentamiento dialéctico entre ambos -los halagos del caballero y la resistencia de la villana-, y el rechazo de la pastora, que puede expresarse en términos amistosos, violentos o -como en el caso de Marcabré- recurriendo a la burla.*

*Toza, fi-m ieu, gentils fada,
Vos adastret, quam fos nada,
D'una beutat esmerada
Sobre tot' outra vilana!
E seria-us ben doblada,
Si-m vezi' una vegada,
Sobira e vos sotrana.*

*“Moza”, le dije, una gentil hada
os dotó cuando nacisteis,
con una esmerada belleza,
sobre cualquier otra villana;
el doble de bella seriáis
si me viera de una vez
yo encima y vos debajo.”*

*Don, hom coitatz de follatge
Jur' e pliu e promet gatge:
Si-m fariatz homenatge,
Seigner, so-m dis la vilana!
Mas ieu, per un pauc d'intratge,
Non vuoil ges mon piucellatge,
Camjar per nom de putana.*

*“Señor, el hombre acuciado por la locura
jura, ofrece y promete prendas;
Así, me rendiríais homenaje,
señor –dijo la villana-
pero por un peaje pobre
no quiero mi doncellez
cambiar por el nombre de puta.”*

*“**Ce fut en Mai**” (Ocurrió en mayo) es una canción trouvère francesa, escrita en el siglo XIII por Moniot d'Arras . Su letra, en francés antiguo, describe a un amante infeliz que es consolado por sentimientos religiosos. La narración de la canción está escrita desde la perspectiva de un hombre que, mientras juega junto a una fuente en una mañana de mayo, escucha el sonido de un violín. Ve a un caballero y una doncella bailando, abrazándose y a punto de tener relaciones sexuales. El narrador se esconde y los sigue, lamentándose de que no tiene ese amor. El caballero que se percata de su presencia, le pregunta por el objeto de su inesperada visita, a lo que el narrador les responde hablándoles sobre su amor no correspondido por una mujer, a la que todavía es fiel. La pareja amablemente lo consuela y le dice cómo rezan para que sea feliz. Les agradece sinceramente y los encomienda a Dios llorando.*

“Avrix mi galanica” es una canción de cortejo típica del repertorio de boda sefardí escrita originalmente en ladino (judeo español). Su melodía es un contrafactum en hebreo del Rabí Israel Najara (1555-1628) sobre una melodía popular turca. La canción describe un encuentro entre dos amantes y de cómo el novio trata de acceder a la casa de la novia y ella se lo impide, aludiendo que pueden ser descubiertos por su familia (padre, madre y hermano).

Martín Codax fue el autor de las Siete Cantigas de Amigo, todas con una clara unidad temática subrayada siempre por la unidad en su estructura métrica. Las Cantigas de Amigo son una forma propia de la trova galaicoportuguesa que ambientan la espera del amigo con el mar de testigo en modo que la enamorada relata su ansiosa espera a su enamorado ante un confidente allegado y habla con el mar o sobre el mar, que constituye el escenario en que se enmarca la cantiga. “Ondas do Mar de Vigo” y “Mandad ´ei comigo”, son dos obras pertenecientes a esta colección.

“Noche Maravillosa” es una canción de amor Andalusí que describe la historia de dos enamorados felices que se encuentran en la noche de un jardín perfumado. El encuentro se produce en una noche sin luna (noche de luna nueva), para escabullirse y evitar ser descubiertos por el vigilante de la dama que la custodia y protege de agresores o posibles pretendientes. En este contexto el enamorado le dice a su amada “No importa que no haya luna, porque tu rostro es la luz que ilumina toda mi noche”.

*El amor Cortés alcanzará su máxima expresión en España con las Cantigas de Santa María, un manuscrito que recoge más de 400 canciones dedicadas a la Virgen y sus milagros, en las que su promotor, Alfonso X el sabio, ejerciendo el papel de trovador, canta a su dama (la más alta dama) La Virgen María. Ejemplo de ello es la cantiga con forma de Virelay **Sen calar nen tardar**, en la que el autor ensalza las virtudes de la Virgen.*

*Los Carmina Burana incluyen canciones de los goliardos. Son una copilación de 228 composiciones poéticas incluidas en el Codex Latinus Monacensis descubierto por Johann Christoph Freiherr von Aretin (1772–1824), en 1803. Su nombre “canciones de Beuren” lo toma de la Abadía benedictina de Beuren, al sur de Munich. El término goliardo se utilizó durante la Edad Media para referirse a cierto tipo de clérigos vagabundos y a los estudiantes pobres pícaros que proliferaron en Europa con el auge de la vida urbana y el surgimiento de las universidades en el siglo XIII. Cantaron al sexo, al alcohol y la vida licenciosa. Ejemplo de ello son las obras escogidas: “**Fas et Nefas**” habla sobre lo que se debe y no se debe hacer, “**Bache nene venis**”, da la bienvenida a Baco (dios del vino) y como nos desinhibimos frente al amor cuando nos dejamos llevar por él, “**Clauso Cronos**” sobre Venus, la diosa del amor y “**Ubi Primum Vidi Avicam**” carmina del monasterio de Ripoll de tema amoroso enbellecida por un paisaje primaveral.*

Bache nene venis (Baco, se Bienvenido)

*Bacchus forte superans pectora virorum
in amorem concitat animos eorum.*

*Baco, por casualidad, sobrepasando los pechos
de los hombres, excita sus corazones al amor.*

*Bacchus illam facile solet expugnare,
a qua prorsus coitum nequit impetrare.*

*Baco generalmente la conquista fácilmente,
de quien no puede obtener relaciones sexuales.*

*Bacchus lenis leniens curas et dolores
confert iocum, gaudia, risus et amores*

*Baco gentil alivia las preocupaciones y los
dolores y trae diversión, alegrías, risas y amor.*

Ubi Primum Vidi Amicam (Cuando vi a mi amada por primera vez)

*Vidi quippe Citheream Venerem,
amoris deam,
atque virginum choream
quae tunc sequebatur cam.*

*En efecto, vi a Venus Citerea,
la diosa del amor,
y a un coro de doncellas
que entonces la seguía.*

*Inter quas eat Cupido,
arcus cuius reformido,
sacpe qui dicebat "io!"
vocem quam amantum scio*

*Ipsa flores colligebat,
quibus calathos replebat;
chorus virginum canebat
mille modis, qued decebat.*

*Posquam vidi tales actus,
penitus perterrefactus,
ipsa dulcedine cantus
ab amore fui captus.*

*Ibi virginem honestam,
generosam et modestam,
adamavi, quam suspectam
nulli puto nec molestam.*

*Oculi sunt relucentes,
nivei sunt eius dentes,
nec papillae sunt tumentes
sed sunt quasi nix candentes.*

*Frons ipsius candens,
gula, manus, pedes atque crura,
candescentes sicut luna,
carent vetustatis ruga.*

Tristán e Isolda es una leyenda de Bretaña que cuenta la historia de amor entre un joven llamado Tristán y una princesa irlandesa llamada Isolda. Ambos beben un filtro amoroso por accidente y se enamoran apasionadamente no pudiendo resistir sus deseos. El romance escapa a todas las normas morales de la época, llevando los sentimientos de los personajes al límite. “El Lamento de Tristano” recogido en el “Manuscrito de danzas de juglares” originario de Italia s. XIV, aunque se conserva en la actualidad en la British Library, evoca la tristeza del amante por la pérdida de su amada Isolda.

Otro ejemplo de danza contrastante en el que a una danza de carácter lento, se ataca con otra de vivaz tempo, aparecida en la Italia del siglo XIV, es el caso de la “Danza Amorosa & Trotto”, recogida de un manuscrito conservado en el Archivo de Anticossimento, en Florencia, se trata de una danza muy sensual dedicada al amor y la seducción que es respondida con otra vertiginosa en la que los amantes se dejan llevar por la pasión.

*Vaya con ellas Cupido,
cuyo arco me aterroriza,
quien decía de continuo jio!,
que sé que es voz de amantes.*

*Esta recogía flores,
con las que llenaba cestos;
el coro de las vírgenes cantaba
con mil tonos, canto agradable.*

*Después de que vi estos hechos,
profundamente aterrado,
debido a la dulzura del canto,
por el amor fui capturado.*

*Allí amé a una doncella honesta,
noble y modesta,
la cual creo que no es para nadie
sospechosa ni molesta.*

*Sus ojos son brillantes,
niveos son sus dientes,
y sus pechos no están hinchados,
pero son blancos como la nieve.*

*Su frente es blanca,
su garganta, sus manos, sus pies y sus piernas,
brillando como la Luna,
carecen de la arruga de la vejez.*