

DISCOS

JOSÉ LUIS PASTOR, LAÚD ESPAÑOL, CÍTOLO, VIHUELA DE PEÑOLA, ÇINFONIA, LAÚD ITALIANO, GUITARRA MEDIEVAL.

The Evidence. El arte medieval de la Peñola

Sello: Lindoro

Referencia NL 3028

Fecha de lanzamiento: 01 de julio 2015

Duración: 56' 47"

No son muchos los laudistas que hoy en día se atreven a deambular solos y sin acompañantes por los caminos inciertos y oscuros de la Edad Media. Aunque saben que atraviesan campos bien desiertos y despoblados en los que tienen poca indicación de hacia donde ir, siguen, paso por paso, hacia la quimera de la verdad. La meta que les atrae no deja ser otra que esa luz esquiva que ilumina y no ilumina los fragmentos de sonidos perdidos, de esas pulsaciones petrificadas en imágenes, poemas, descripciones en prosa o, pocas veces, en notación musical. Es frecuentemente un viaje engañoso con muchas pistas equivocadas que no esclarecen nada, que no conducen más que a conclusiones erróneas o indefendibles, o que desvían la mirada del músico hacia sonidos contemporáneos de otras culturas cuyo nexos con la

Edad Media europea no es más que tenue. Con la evidencia en la mano, al músico le toca pesarla y evaluarla, separar todo lo que huele a cierto de lo que se revela espurio, y entonces digerirlo, asimilarlo, probarlo, y convertirlo en una semblanza de lo que podría haber sido, siglos atrás. Todo esto se convierte en “la evidencia”, el conjunto de información que se ha plasmado en el título del nuevo CD del laudista José Luis Pastor, y el proceso que le ha llevado a las versiones de las obras que en él se incluyen.

Esta es una grabación pionera. Que yo sepa, es el primer disco que se ha grabado dedicado **exclusivamente** al laúd medieval, por denominar genéricamente la familia de instrumentos incluidos en el disco. Para su contenido, José Luis Pastor ha escogido diecisiete melodías conservadas en siete manuscritos de los siglos XIII al XV, las ha tocado en seis instrumentos diferentes, convirtiéndolas en las catorce pistas de casi 57 minutos de duración. Los instrumentos son reconstrucciones de laudes en el estilo español e italiano, una vihuela de peñola, una cítola, una guitarra medieval y una zanfoña (*çinфонia*), cada uno basado en representaciones iconográficas medievales. De carácter tímbrico bien individualizado y fácilmente distinguible, son el fruto de la investigación y labor de los violeros Carlos González, Joaquín Rodríguez y Miguel Ángel Ramírez. Así, los constructores han jugado un papel importante en el éxito musical y sonoro de esta grabación, contribuyendo significativamente a todo aquello que representa “the evidence”.

Aparte de la zanfoña cuyo sonido se produce por la fricción simultánea de una rueda sobre todas las cuerdas, los demás instrumentos se tocan con púa. En gran medida, el sonido de los laudes medievales está caracterizado por el uso de la púa y la afinación de sus cuerdas en intervalos perfectos, mayoritariamente a la quinta y octava sobre la nota grave del bordón. Las versiones solistas se elaboran dentro de estos parámetros, con el músico desarrollando su estilo en base a las posibilidades que existen para combinar acordes rasgueados con la púa al mismo tiempo que se puntean las melodías. La mayoría de la música en la colección es puramente monódica, y las versiones se basan principalmente de las melodías, a veces ornamentadas y glosadas en sus repeticiones, acompañadas por notas sencillas o acordes que añaden los sonidos de las cuerdas inferiores a las notas melódicas. En el caso de la zanfoña, la rueda que frota las cuerdas obligatoriamente produce este efecto como se oye en las versiones de los *virelais* del s. XIV que ofrece José Luis Pastor, *Douce dame jolie* de Guillaume de Machaut y *Polorum regina* del Llibre vermell de Montserrat.

En sus versiones de seis Cantigas de Santa María, tratadas como canciones de carácter popularizante, José Luis Pastor explora con finura recursos que van desde simples acordes hasta *ostinati* en las cuerdas inferiores para animar rítmicamente a sus interpretaciones. En algunos casos añade preludios improvisados, CSM 179 y CSM 393 por ejemplo, que, independientemente del buen gusto, fantasía y pulcritud de ejecución que los caracteriza, pertenecen más bien al sonido moderno de la música medieval que a las prácticas derivadas de evidencia de la época. A pesar de ser musicalmente convincentes, si se valora

la evidencia para decidir sobre las opciones a adoptar o rechazar por el músico, hay que reconocer que este aspecto de la interpretación moderna es difícil de justificar si nos limitamos exclusivamente a las fuentes históricas. Es aquí en esta nueva grabación donde se oye la herencia de los pioneros modernos como Thomas Binkley, músico que merece ser considerado el fundador de la tradición moderna del laúd medieval. Fue el primero en explorar las prácticas y técnicas de otras culturas mediterráneas y, desde aproximadamente 1960, en asimilar elementos interculturales en sus interpretaciones con el Studio der Frühen Musik, inspirado por la musicología comparada. En otros momentos en el CD también se oyen ecos lejanos de tradiciones árabes modernas, como a lo largo de la CSM 322 que emplea una forma de punteo con el movimiento constante de la púa, parecida a la práctica del *ud* árabe contemporáneo. Aquí, el resultado funciona muy bien. El artista no cae en la tentación de agregar arabismos gratuitos sino de indagar sobre técnicas que pueden haber existido en aquel entonces pero sobre las cuales las fuentes medievales europeas se mantienen calladas.

El resto del CD se basa en otros arreglos de polifonía vocal y de música originalmente instrumental. También interpretado en el laúd español, se incluye la versión del propio laudista de un *vi-relai* a dos voces del Llibre vermell, *Stella splendens*, en el cual mezcla de la polifonía original con el uso del bordón para prestar profundidad al sonido. En otro momento, empleando su guitarra medieval con un sonido más ligero y delicado, José Luis Pastor ofrece su versión de la *ballade* de Guillaume de Machaut, obra exquisita que se conserva en versión instrumental

en el MS Faenza 117, fechado a principios años del s. XV. Reducida de tres a dos voces por el recopilador del manuscrito, la melodía original de Machaut está glosada de una forma comparable con las técnicas empleadas por los autores de manuales de disminuciones del s. XVI de los cuales Diego Ortiz es quizás el mejor conocido. La interpretación aquí, tan delicada y exquisita como la música original de Machaut, indica claramente como los arreglos instrumentales en el códice de Faenza que no especifican ningún instrumento en concreto podrían haber sido pensado para cuerdas pulsadas.

Las danzas medievales completan *La Evidencia*. La colección incluye una de las *estampidas reales* de la Chansonier du roy (F-Pn fr. 844), otra igualmente rústica, la *Danza inglesa* del manuscrito Douce 139 (GB-Ob), ambas tocadas brillantemente en cítola, y en ambos casos con arreglos que muestran el empleo de una gran variedad de recursos y texturas para crear un alto nivel de desarrollo sonoro y emotivo a lo largo de las piezas. Las demás danzas son de la colección italiana de *instanpitta* del s. XIV incluida en el cancionero italiano conservado en la British Library (GB-Lbm Add. 29987) que es la colección más variada e interesante de danzas medievales que la historia nos ha legado. En parte se trata de piezas breves y sencillas como el *Saltarello* y *Trotto* que ejemplifican una música vibrante y rústica tocada efusivamente en cítola y laúd respectivamente. El sencillo dinamismo rítmico de estas piezas contrasta con el *Lamento di Tristano* junto con su *Rotta*, y la excepcional *Instanpitta Ghaetta*. En el *Lamento*, las cuerdas del laúd italiano evocan la tristeza que supone un verdadero lamento más que una danza,

mientras la *Rotta*, a pesar de estar basada en el mismo material melódico muestra todo lo contrario, un carácter vivaz y una inconfundible precisión y destreza en su interpretación. La *Instanpitta Ghaetta*, aunque no es la última obra en el disco, se convierte, gracias a sus ocho minutos de duración, en la pieza más extensa y, en gran medida, el punto culminante de la colección. En ella José Luis Pastor experimenta con sonidos y técnicas que van más allá de lo que se oye en las otras obras. Su solución al problema que plantea la música; la dificultad de mantener esa mezcla de ritmo, insistencia e intensidad, le llevan a experimentar con un sonido basado en el organum paralelo que se consigue tocando una misma melodía simultáneamente en dos cuerdas a la cuarta o quinta, dentro de un rasgueo que también emplea bordones. Es un sonido que tampoco se encuentra descrito en ningún tratado de la época y que no resulta familiar al oído. Es obviamente fruto de experimentación y los resultados que surgen intuitivamente de la interacción entre el músico y su instrumento. Por ser el ejemplo más extremo en el CD, sirve para recordarnos lo atrevido que ha sido todo este proyecto de grabación. Nos recuerda también lo provechoso que puede ser el enfrentamiento inteligente entre la teoría y la práctica, entre la reflexión y la espontaneidad. En su totalidad, es una colección fácil y agradable de escuchar que convierte el laúd medieval en protagonista de un repertorio en el que suele aparecer como acompañante. Ha sido un acierto y como grabación pionera, una notable contribución a la expansión de los horizontes de la música medieval.

John Griffiths

Hispanica Lyra

Revista de la Sociedad de la Vihuela

NÚMERO 23 SEPTIEMBRE 2017

Hispanica Lyra

Revista de la Sociedad de la Vihuela

DIRECTOR

Miguel Ángel García González

EQUIPO DE REDACCIÓN

Asier de Benito • Paula Brieba
John Griffiths • Francisco Hervás
Juan M. Nieto • Joan Pellisa
César Rodríguez
Francisco Alfonso Valdivia

COORDINADOR DE INTERPRETACIÓN

Miguel Ángel García González

COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

Asier de Benito

COORD. DE NOVEDADES Y RESEÑAS

César Rodríguez

COORDINADOR DE SEPARATA MUSICAL

Juan M. Nieto

COORD. DE SUPLEMENTO ICONOGRÁFICO

Francisco Hervás

DISEÑO SEPARATA MUSICAL

David Hernández

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Aarón García • Rodrigo Jarabo
José Mendoza • Ramiro Morales
Orlando Trindade • Pablo Zapico
Daniel Zuluaga

JUNTA DIRECTIVA

SOCIEDAD DE LA VIHUELA

PRESIDENTE: John Griffiths

SECRETARIA: Paula Brieba del Rincón

TESORERO: Francisco Alfonso Valdivia

VOCALES: Asier de Benito

Miguel Ángel García

Francisco Hervás • Juan M. Nieto

CONTACTO

revista@sociedaddelavihuela.com

PÁGINA WEB

www.sociedaddelavihuela.com

FACEBOOK

www.facebook.com/sociedadvihuela

TWITTER

@SociedadVihuela

ISSN: 1698-9120

DEPÓSITO LEGAL: M-37557-2015

Nº 23 • SEPTIEMBRE DE 2017

EDITORIAL • Miguel Ángel García González 3

CRÓNICAS 4

XIII Encuentro de la Sociedad de la Vihuela, Roquetas de Mar

Miguel Ángel García González

V Encuentro de Instrumentos Antiguos de Cuerda Pulsada de

Conservatorios Profesionales de Madrid • **Ramiro Morales**

ACCESORIOS 8

GoTune AppClip • **Rodrigo Jarabo**

Humiditrak - Bluetooth Humidity and Temperature Sensor

Rodrigo Jarabo

INVESTIGACIÓN 10

Canción española, *chitarra alla spagnola*, y el *a.bi.ci.*: Matheo Beazón y su

libro de canciones con alfabeto de 1599 • **Daniel Zuluaga**

INTERPRETACIÓN 26

Técnica de Rasgueado - Vol. 2 • **Pablo Zapico**

CONSTRUCCIÓN 28

Un día en el taller de... **Orlando Trindade**

NOVEDADES 32

Novedades discográficas y bibliográficas • **César Rodríguez**

RESEÑAS 35

José Luis Pastor: *The Evidence*. El arte medieval de la péñola • **John Griffiths**

Armoniosi Concerti: *Dicen que hay amor* • **José Mendoza**

Manuel Valero: *Suma primorosa de la guitarra* • **Francisco Alfonso Valdivia**

CENTROS OFICIALES DONDE SE IMPARTE ICPRB 42

(Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y el Barroco)

SEPARATA MUSICAL

Tonos humanos inéditos en cifra de punteado.

Francisco Alfonso Valdivia

SUPLEMENTO ICONOGRÁFICO Y PORTADA

Guitarrista y mujer joven. Lorenzo Tiepolo, h. 1775.

Aarón García Ruiz