Notas al programa

Coincide el siglo XVI con uno de los momentos más decididamente europeístas de la historia de Occidente. Sería un error concebir la obra de Antonio de Cabezón como un fenómeno aislado. La España de los primeros Austrias es inseparable de la del resto de Europa. Recordemos que si Carlos V fue Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Duque de Borgoña, Rey de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, Felipe II fue Duque de Milán, Rey de Nápoles, de Inglaterra e Irlanda y de Portugal, además de soberano de los Países Bajos y Conde de Borgoña, por citar solo una parte de sus títulos y posesiones.

El arte en general, y la música en particular, no iban a permanecer ajenos a esta vocación europeísta. El panorama de la música renacentista es mucho más homogéneo de lo que lo había sido la música del Ars Nova en el s. XIV y de lo que iba a serlo la barroca a partir del XVII. Durante más de un siglo los músicos francoflamencos, con su superioridad técnica y su dominio del contrapunto, van a imponer a lo largo y lo ancho del continente su estilo paneuropeo. La presencia en España de maestros como Johannes de Wreede (Juan de Urreda) o Nicolas Gombert, entre muchos otros, atestigua el constante intercambio entre músicos nativos y foráneos, propiciada primero por la cortes de Felipe el Hermoso, que vendría a España con su formidable capilla, y después por las de Carlos V y Felipe II.

El influjo de los flamencos sería grande, pero los españoles no tardarían en dar su respuesta, o bien en terrenos poco cultivados por aquellos, como es el caso de la música instrumental –la música para tecla, arpa o vihuela, a la que habría que sumar la viola de Diego Ortiz–, terreno en el que fueron geniales pioneros, o bien vertiendo el vino nuevo de nuestra música y poesía tradicionales españolas -nuestros romances y villancicos- en los odres ya viejos del contrapunto flamenco, en proceso paralelo al acaecido en Italia con géneros tradicionales como la *frottola*, la *lauda* o los *canti carnascialeschi*.

Todo ello aparece, con toda evidencia, en la obra de Antonio de Cabezón, que supone un paso fundamental en la historia de los instrumentos de teclado. Los *glosados*, sobre canciones y motetes, en su mayoría franceses o flamencos, atestiguan el amplísimo conocimiento que el ciego de Castrillo de Matajudíos tuvo de la música de sus contemporáneos del otro lado de los Pirineos, música que ornamenta y traslada al teclado del órgano con singular maestría.

Una parte inmensa del corpus cabezoniano está formada por las obras de carácter eclesiástico y didáctico: dúos para principiantes, versos, himnos, kyries y fabordones, que sientan a un tiempo las bases de la técnica instrumental de la época y las de la escritura contrapuntística. En un plano más creativo, más libre y ambicioso, los tientos se alzan como uno de los grandes monumentos de la literatura instrumental del renacimiento y sientan los pilares de mucho de lo que estaba por llegar.

Pero donde la música del burgalés alcanza su cénit es, sin duda, en los "discantes" o "diferencias" sobre melodías tradicionales. Ahí es donde su genio brilla de manera más rotunda; y eso, porque es aquí donde Cabezón se nos aparece como más profundamente español y, en consecuencia, donde su arte es más original y auténtico. Por eso es aquí donde nuestro concierto pone su énfasis, y también porque es el campo más propicio a la interpretación de conjunto, cuya práctica, habitual en la época, es testificada por su propio hijo y editor, Hernando de Cabezón, cuando advierte que *"también se podrán aprovechar del libro los curiosos menestriles en ver invenciones de glosas tratadas con verdad sobre lo compuesto"*.

La música de Cabezón y de sus contemporáneos del siglo XVI nos lleva, al cabo de medio milenio, a plantearnos algunas cuestiones fundamentales sobre la música española. Es probable que el oyente actual reconozca en esta música la voz más verdaderamente hispana, la expresión más auténtica y profunda en la que está enraizada nuestra peculiar forma de instalación en el mundo. Acaso en ella encuentre, en mayor medida que ante el tópico españolista de la música de inspiración folklórica, un sentido de hondura, de contención, de espiritualidad trascendente y de elegancia con el que poder identificarse. *Galanura, buen aire, mesura,* son algunos de los términos con que se topa a cada paso el estudioso de nuestra música del quinientos. Precisamente por no ser valores en alza, la música de Cabezón y sus contemporáneos quizá nos permita entrever algo de la soledad sonora y de la música callada donde el aire, finalmente, se serena.

Álvaro Marías

Zarabanda

Bajo el nombre de una de las más importantes aportaciones de España a la música europea, el conjunto Zarabanda es creado por Álvaro Marías en 1985 al reunir a un grupo de músicos que poseían una amplia experiencia común en la interpretación del repertorio camerístico de la era barroca. El Conjunto Zarabanda pretende, a través del estudio directo de las fuentes de la época, así como de las aportaciones de la musicología, lograr una interpretación lo más fiel posible al estilo y espíritu de la música que interpreta, en la convicción de que solo una aproximación histórica puede conducir a resultados vivos y actuales. El empleo de instrumentos originales o de copias fidedignas de instrumentos antiguos, la formación tanto práctica como teórica y la unidad de criterios estilísticos de sus componentes, son el punto de partida de un conjunto orientado hacia la interpretación auténtica de la música antigua.

El repertorio de Zarabanda abarca desde la música del renacimiento hasta la del clasicismo, aunque se centra fundamentalmente en el repertorio del periodo barroco. La disposición del conjunto es variable según el tipo de música interpretada, como frecuentes son las colaboraciones con artistas invitados. Prestigiosos cantantes y solistas, como Teresa Berganza, James Bowman, Charles Brett, Paul Esswood, Michael Chance, Jennifer Smith o el Amaryllis Consort, han actuado con este conjunto.

Zarabanda ha dado conciertos en Inglaterra, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Rusia, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Eslovenia, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Puerto Rico y Corea. Entre sus numerosas actuaciones dentro y fuera de España, cabe destacar los éxitos obtenidos en el Wigmore Hall de Londres, en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, en el Festival de Música Antigua de Varsovia, en el Festival de Bratislava, el Festival de Europalia en Bruselas, en el Festival de Música Antigua de la Fundación Gulbenkian de Lisboa, en el Centro Cultural de Belém de Lisboa, en la Bienal de Venecia, en los Incontri Barocchi de Nápoles, en el Festival Casals de Puerto Rico, en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, en el Nan Tucker McEnvoy Auditorium de Washington, en el Boston Public Library Auditorium, en el Hoam Art Hall y Arts Center Recital Hall de Seúl, en el Congreso Internacional de Musicología España en la música de Occidente, en el Festival de Música Barroca y Rococó de El Escorial, en las Semanas Internacionales de Música Religiosa de Cuenca, en el Festival de Santander, en el Festival de Granada, en el Festival de Música de Canarias, en la Quincena Musical de S. Sebastián, en el Teatro Real y en el Auditorio Nacional de Madrid, en el Palau de la Música de Valencia, en Festival de Otoño de Madrid, en los ciclos Liceo de Cámara y Los Siglos de Oro de Fundación Caja de Madrid, en el Festival Mozart de la revista *Scherzo*, en el Ciclo de Cámara y Polifonía del Ministerio de Cultura, etc.

Zarabanda ha grabado para los sellos Philips, Erato y Warner. El primer registro realizado por Zarabanda y dedicado monográficamente a la música de Bartolomé de Selma y Salaverde, uno de los más importantes compositores españoles del Siglo de Oro, fue acogido con las más entusiastas críticas. Dentro de su interés por recuperar el patrimonio musical español, se puede citar un disco monográfico dedicado a la música vocal del compositor del siglo XVIII Joaquín García. El lanzamiento del disco *Greensleeves*, grabado para Erato, tuvo una repercusión que trascendió más allá del ámbito de la música clásica. Como artistas exclusivos del sello Warner, Zarabanda ha grabado las sonatas completas para flauta dulce de Benedetto Marcello, de Haendel, de Corelli, de Vivaldi, de Alessandro y Domenico Scarlatti, las 6 Sonatas en trío de Bach y las Sonatas *Il Pastor Fido* de Chédeville.

Zarabanda

Álvaro Marías, Begoña Díez de Angulo,
Fernando Paz, Ignacio Yepes, flautas dulces
Gerardo Arriaga, vihuela

ANTONIO DE CABEZÓN Y SU TIEMPO

La canción del Emperador

JOSQUIN DES PREZ (H.1450-1521)
Mille Regrets
LUIS DE NARVÁEZ (H.1500-1550/60)
La canción del Emperador

Pavana y Gallarda

ANTONIO DE CABEZÓN (1510-1566)
Discante sobre la Pavana italiana
Pavana con su glosa
Diferencias sobre la Gallarda milanesa

Un toledano en Italia

JACQUES ARCADELT (H.1507-1568)
'O felici occhi miei'
DIEGO ORTÍZ (1510-1570)
Recercada sobre el madrigal 'O felici occhi miei'33

Qui la dirá

ANTONIO DE CABEZÓN
Tiento IV sobre "Qui la dirá"

La Romanesca

LUIS DE NARVAEZ
Diferencias sobre "Guárdame las vacas"
ANTONIO DE CABEZÓN
Diferencias sobre "Guárdame las vacas"

La música popular

ANÓNIMO DEL CANCIONERO DE UPSALA (S. XVI)
Yo me soy la morenica
Ay luna que reluces
Dadme albricias hijos D'Eva
Con qué la lavaré
Ríu, ríu, chíu

La Dama le demanda

THOINOT ARBEAU (1519-1595)
'Belle qui tiens ma vie' (Chanson)
ANTONIO DE CABEZÓN
Diferencias sobre el canto "La Dama le demanda"

La Fantasía

ALONSO MUDARRA (1510-1580)
Fantasía que contrahaze el arpa en la manera de Ludovico

El canto del caballero

DIEGO PISADOR (1510-D.1557)
'Dezilde al caballero' (villancico)
ANTONIO DE CABEZÓN
Diferencias sobre "El canto del caballero"

La danza cortesana

TIELMAN SUSATO (H.1500-H.1561)
Allemaigne V
Allemaigne VIII
Pavane I Mille regretz
Danse de Hercules oft maticine
Les quatre Bransles
Den hoboecken dans
Rondó y Saltarello

PRÓXIMO CONCIERTO

Blanca Ruiz, flauta y Marta Liébana, piano
20 de diciembre de 2010

FUNDACIÓN BOTÍN

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ANTONIO DE CABEZÓN [1510-1566]

Zarabanda

Álvaro Marías, Begoña Díez de Angulo,
Fernando Paz, Ignacio Yepes, flautas dulces
Gerardo Arriaga, vihuela

29 DE NOVIEMBRE DE 2010. 20 HORAS

FUNDACIÓN BOTÍN

M Ú S I C A