

La Armonía Trovada

Concierto

*Música medieval recuperada en los
Archivos Históricos Provinciales de
Castilla-La Mancha*

Schola Antiqua

*Dirigido por Juan Carlos Asensio
25 de septiembre de 2010, 19,00 horas
Iglesia de los Remedios
Plaza de los Caídos, 1 - Guadalajara*

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ARCHIVO
HISTÓRICO PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Castilla-La Mancha

Conservamos y difundimos el
Patrimonio Histórico.
Gobierno de Castilla-La Mancha.

PRÓLOGO

Una vez más, nuestros archivos históricos provinciales nos brindan la maravillosa oportunidad de acercarnos a nuestro pasado. En esta ocasión, a propósito del reciente descubrimiento de un conjunto de manuscritos con partituras medievales de los siglos XI al XIII, hallados en los archivos de Cuenca, Toledo y Guadalajara y que ahora tenemos la oportunidad de disfrutar.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido no sólo recuperar este valiosísimo patrimonio musical a través de su digitalización; sino darlo a conocer en su formato original y devolverle su dignidad. Y para difundirlo, ha programado una serie de conciertos, que comenzaron en Cuenca, han continuado en Toledo y finalizan aquí, en Guadalajara, en la iglesia de los Remedios.

Estas magníficas piezas están siendo interpretadas por la prestigiosa formación Schola Antiqua, a la que agradezco su participación en esta iniciativa, y su dedicación al estudio, investigación e interpretación de la música antigua.

Estamos, por tanto, ante una oportunidad única de conocer partituras genuinas, que eran habituales en las iglesias y monasterios, pero que fueron relegadas al olvido tras la llegada de los grandes libros corales en el siglo XVI.

Su destino fue, entonces, la plaza del mercado; donde, afortunadamente para nosotros ahora, fueron adquiridas por los notarios o escribanos para encuadernar sus volúmenes de escrituras públicas. Gracias a ellos hemos podido heredar un magnífico legado que nuestros archivos, guardianes del pasado, se han encargado de preservar con sumo cuidado.

Los fragmentos encontrados en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara son los más antiguos de los cinco archivos de la región, y encuadernaron los protocolos notariales de Francisco de Soto Vergara de 1653 a 1659 (Atienza).

Difundir estas fuentes y el patrimonio documental de la región es un cometido que nos atañe a todos. No sólo a los restauradores y conservadores; y a las administraciones que velan porque pueda legarse en las mejores condiciones, sino también a la ciudadanía. Porque sólo conociendo nuestro patrimonio seremos capaces de cuidarlo y valorarlo.

Un ejemplo claro lo tenemos también con 'Los legados de la tierra', un programa del Gobierno de Castilla-La Mancha que en colaboración con los ayuntamientos permite la recuperación de nuestro patrimonio fotográfico y por tanto, de nuestro pasado más reciente a través de esos grandes momentos captados por la cámara.

Por tanto, también la historia de la música medieval se reconstruye gracias a la puesta en valor de estos manuscritos, que ahora nos ayudan a ahondar en nuestras raíces.

“Retorna a lo antiguo y serás moderno”, decía Giuseppe Verdi. Aquí tienen la prueba.

Gracias a nuestros archiveros, e investigadores, a la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, y a todas las personas que han hecho posible que estas fuentes puedan ver la luz.

María Ángeles García
Consejera de Educación, Ciencia y Cultura

La armonía trovada. Música medieval en los Archivos Históricos Provinciales de Castilla-La Mancha.

El Concilio de Trento (1545-1563), en su magna tarea de definición y fijación de la doctrina y la liturgia católicas, debió ocuparse de la música eclesiástica. Y lo hizo, básicamente, en la *Exposición de la doctrina sobre la Misa*, al hilo de los abusos que era necesario erradicar de las iglesias. Los padres conciliares más intransigentes habrían deseado limitar la música sacra al canto llano, pero finalmente y, por cierto, sin que la *Misa del Papa Marcelo*, de Palestrina, desempeñara papel alguno en la “salvación” de la polifonía, como urdiera Giuseppe Baini en el siglo XIX, el decreto tridentino se limitaba a dictar una directriz general inserta en un contexto más amplio:

“Sean desterradas de las iglesias las músicas en que, ya con el órgano, ya con el canto, se mezclen cosas impuras y lascivas, así como las conversaciones vanas, paseos, estrépitos y voceríos, de manera que la casa de Dios pueda ser vista y declarada casa de oración”. Las normas concretas, recogiendo el sentir de lo tratado en la XXII sesión del Concilio, se habrían de desarrollar en los sínodos provinciales, plasmándose sus primeras consecuencias en la búsqueda, por parte de teóricos y compositores, de una mayor inteligibilidad de los textos y el ensayo de nuevas fórmulas compositivas.

Pero hubo otra vía por la que, de forma indirecta y muy efectiva, el Concilio influyó en la evolución de la música religiosa occidental: la unificación litúrgica que promovió, cuyos hitos esenciales, partiendo del nuevo breviario de 1568, se sitúan entre 1570 (misal de Pío V) y 1614 (nuevo ritual). Aunque no sin excepciones, la uniformidad suprimía las prácticas litúrgicas particulares que, hundiendo sus raíces en tiempos remotos, se ejercitaban en numerosos lugares y templos. Y así, los viejos pergaminos medievales, comenzados a arrinconar algún tiempo atrás por la evolución técnica de la notación musical, perdieron definitivamente su funcionalidad, condenando a la desaparición a la música en ellos contenida.

Ahora bien, la nobleza material del soporte y su alto precio propiciaron en muchos casos su reutilización. En ocasiones, raspados sus viejos signos e ilustrados con nuevas notas, continuaron cumpliendo su función músicolitúrgica. Pero en otras se

optó por emplearlos, desgajados de los volúmenes de los que formaron parte y despiadadamente fragmentados, para encuadernar los libros manuscritos de papel que el desarrollo de la burocracia hacía proliferar tanto en el ámbito civil (actas y acuerdos municipales, libros de contabilidad públicos y privados, protocolos notariales...) cuanto en el eclesiástico (registros sacramentales, actas de cabildos, cofradías y otros organismos...). De esta forma, y no sin problemas de conservación -hay que contar con que los pergaminos llevaban siglos de uso; con las mutilaciones a que fueron sometidos; con la vida activa del libro nuevamente encuadernado y con las vicisitudes, no pocas veces tremendas, sufridas con posterioridad-, una parte de aquella música ha llegado a nuestros días. Y es la base del hermoso concierto, titulado *La armonía trovada*, al que asistiremos esta tarde de comienzos del otoño, formando parte de un ciclo que se viene desarrollando en las capitales de nuestra Comunidad Autónoma y que en este caso está patrocinado por la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de Castilla-La Mancha, a través del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, y su Asociación de Amigos.

Proceden las obras musicales de pergaminos conservados en los Archivos Históricos Provinciales de Cuenca, Toledo y Guadalajara. Estos últimos, los más antiguos de la colección (finales del siglo XII-principios del XIII), encuadernaban el protocolo correspondiente al año 1658 del escribano de Atienza Francisco de Soto Vergara. Y como novedad, se añaden a ellos obras procedentes de encuadernaciones pertenecientes al Archivo Municipal de Atienza, a cuyo Ayuntamiento agradecemos sinceramente las facilidades concedidas para su estudio e interpretación. Sobrecoje pensar que vamos a escuchar por primera vez en muchos siglos la música que, presumiblemente, sonaba en las ceremonias religiosas celebradas en las iglesias atencinas cuando un ignoto amanuense con influencias aragonesas en su formación creaba esa maravilla que es el pergamino con las primitivas ordenanzas de la cofradía de la Santísima Trinidad -que está entre las dos o tres cofradías en activo más antiguas de España y aún de Europa, ¿hay que recordarlo?. El musicólogo Juan Carlos Asensio, una de las primeras autoridades españolas en la materia, es el responsable de su transcripción y estudio. Y al frente de su espléndida y estilísticamente rigurosa *Schola Antiqua* hará realidad el sueño mágico de transformar en bellísimas secuencias sonoras aquellos signos que, callada y casi milagrosamente, han sobrevivido a la incuria de los tiempos.

Manuel M. Martín Galán

Presidente de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara

La Armonía Trovada

Monodia perteneciente a los fragmentos litúrgicos de los Protocolos Notariales del AHP de Guadalajara * y Atienza**.

Oficio de San Juan Bautista (*)

Ad processionem in vigiliam

Iohannes est nomen eius Antífona Modo VIII

Oficio de los Ss. Pedro y Pablo (*)

Ad processionem in vigiliam

Dum duceretur Petrus Antífona Modo VII

Ducti sunt Petrus Antífona Modo VII

Ibo mihi ad montem Antífona Modo VII

Oficio del común de Vírgenes (*)

Ad processionem

Sexaginta sunt regine Antífona Modo VI

Tota pulchra es Antífona Modo IV

Audi filia, et vide Antífona Modo I

Oficio de San Miguel (*)

Ad processionem

Factum est prelium Antífona Modo I

Ad Vesperas (**)

Sancta Dei Genitrix (ps. Dixit Dominus) Antífona Modo I

In consilio iustorum (ps. Confitebor) Antífona Modo VIII

Pretiosa in conspectu (ps. Credidi propter). Antífona Modo VIII

Euntes ibant (ps. In convertendo) Antífona Modo VIII

Iusti confitebuntur (ps. Eripe me) Antífona Modo I

Salvador mundi Antífona del Magnificat Modo I

Officium Defunctorum (*)

Ad Missam

Lux eterna Comunión Modo VIII

Absolve Domine Comunión Modo IV

Domingo IIº de Cuaresma (**)

Antífonas para las Horas Menores

Mulier Chananaea Antífona Ad Primam Modo VIII

Ihesus respondens Antífona Ad Tertiam Modo VIII

Missus sum ad oves Antífona ad Sextam Modo VIII

Dixit Dominus mulieri Antífona ad Nonam Modo VIII

La historia de la música medieval no solamente se reconstruye a través de los códices completos que se custodian en los archivos y bibliotecas de todo el mundo. Muchas veces son pequeños fragmentos, folios desgajados de sus primitivos cuadernillos que, considerados inservibles en el pasado, se reutilizaron como encuadernación de documentos notariales e incluso como refuerzo a encuadernaciones de otros documentos en instituciones tanto eclesiásticas como civiles. Su material, el pergamino, era idóneo para crear una cubierta que protegiera el a menudo débil soporte en papel que constituía la materia escriptoria común a partir de los ss. XV-XVI. Y no solamente el material, sino las dimensiones de esos antiguos folios eran las más adecuadas para, previo corte o doblez de las partes sobrantes, encuadernar los nuevos legajos que poco a poco se iban instalando en los estantes de las librerías capitulares o en los archivos no eclesiásticos de más reciente creación.

Podemos imaginar, por ello, un floreciente comercio en toda la Península que hizo que las fuentes de la antigua cultura –y no me refiero aquí solamente a la música ya que se conservan fragmentos de temática variopinta- se expandieran lejos de sus lugares de origen dando lugar a una compleja red que hoy día interesa reconstruir a multitud de investigadores. Las razones de utilización de ese material son varias. En primer lugar su utilidad, o mejor dicho, su falta de utilidad. En efecto, con la moda de la creación de los grandes libros corales, más conocidos como cantorales, que se situarían en los facistolos de los coros de las grandes iglesias y colegiatas no solamente hispanas sino en toda Europa, los antiguos soportes librarios, generalmente de tamaño más reducido, pasaron a ser inservibles. Además la dificultad, o mejor su imposibilidad, para leer su pequeña notación y texto a distancia en el oficio coral, hizo de ellos un material inútil. Y por si fuera poco, la reforma del Concilio de Trento cambió algunos de los formularios litúrgico-musicales, con lo que el material quedaba obsoleto. Además hemos de añadir un detalle que tampoco contribuyó a conservar los antiguos códices. Desde finales del s. XV en la Península se abrió un debate sobre la conveniencia de escribir el canto llano “sobre cinco reglas” –es decir, en pentagrama o conservar la antigua costumbre del pautado sobre “una sola regla”. Finalmente se impuso la primera tendencia y esto obligó, también a abandonar el antiguo material.

Aunque pueda parecer que los antiguos responsables de las instituciones depositarias de los fondos obraron de una manera incorrecta al utilizar los antiguos manuscritos para unos fines tan prosaicos –y a la vez tan prácticos-, en realidad, con su idea han conservado un material que en algún caso quizás hubiera desaparecido por completo. La encuadernación de legajos mediante la reutilización de material antiguo no deja de ser una costumbre ligada a la utilidad del soporte que, en ese momento, había perdido ya su primitiva función. Por ello debemos agradecer a la pléyade de conservadores de estas instituciones que contienen estos fragmentos que hoy se agrupan en los distintos archivos y bibliotecas su celo en el cuidado de estos documentos a través de los siglos. Y a los actuales responsables que, en muchos casos, con mimo han vuelto a encuadernar esos bifolios y los han conservado celosamente en carpetas aparte esperando que un día fuesen de utilidad a los investigadores. Gracias a ellos ya se han realizado tesis doctorales y trabajos de catalogación que conllevan una labor paciente pero muy reveladora de la importancia de estos aparentemente inservibles documentos. A todos ellos, gracias.

Y no es menos importante que los mismos responsables organicen diversos actos para poder dar a conocer sus fondos. Y cuando se trata de estos fragmentos cuyo contenido es tanto litúrgico como musical, una mera exposición o una conferencia no bastaría para revelar su verdadera dimensión. Con el presente concierto las instituciones y los archiveros responsables de las mismas quieren dar a conocer que aquellos fragmentos que en su día vinieron a reforzar otros documentos, a unirlos por años e incluso por temáticas, cobren ahora nueva vida convirtiéndose en el objeto sonoro para el que fueron creados. El esfuerzo merece la pena y algunas veces los fragmentos nos dejan leer piezas infrecuentes como la antifona procesional *Christe Pater misericordiarum* del fragmento conquense que raramente aparece en los códices europeos. Hemos podido reconstruir su versión mutilada cotejando otros manuscritos de la época. De la misma manera el estudio de los fragmentos toledanos nos aporta interesantes variantes melódicas propias de los lugares de procedencia original. La notación –en su mayoría de tipo aquitano, la más difundida y que fue el verdadero vehículo de penetración del canto gregoriano en España tras la abolición de la liturgia visigótica a finales del s. XI- la escritura textual, algunas variantes en las cadencias de los tonos de los salmos y la estructura litúrgica del material nos ayudan a fechar los fragmentos. En el caso que nos ocupa son de los siglos XII y XIII.

Por último, no están todos los que son, ni son todos los que están. Hemos escogido una pequeña muestra de lo contenido en los fragmentos a la que, a su vez, hemos intentado dar la mayor coherencia litúrgica posible. No olvidemos que estos documentos presentaban no solamente un contenido propio, sino que además eran el testimonio de una práctica multisecular que seguía una ordenación prescrita que marcaba verdaderamente el devenir de aquellas generaciones. Tradición obliga.

Juan Carlos Asensio

CURRICULUM

Desde su fundación en 1984 SCHOLA ANTIQUA se dedica al estudio, investigación e interpretación de la música antigua y en especial del canto gregoriano. Todos sus componentes se formaron como niños de coro en la Escolanía de la Abadía de Sta. Cruz del Valle de los Caídos. Su repertorio abarca la monodia litúrgica occidental (beneventano, ambrosiano, *mozárabe*...) en sus diferentes formas, así como la primitiva polifonía de S. Marcial de Limoges, Notre-Dame, *Ars Antiqua* y *Ars Nova*. A menudo introduce en su repertorio las ejecuciones *alternatim* tanto con el órgano como con conjuntos polifónicos, interpretando el canto llano en obras de tecla y polifonía española y en las misas de órgano de compositores del barroco francés e italiano con los organistas Claudio Astronio, Oscar Candendo, Raúl del Toro, Daniel Oyarzábal, Javier Artigas, Roberto Fresco y Montserrat Torrent. Colabora regularmente en reconstrucciones de canto llano y polifonía con La Colombina, Ensemble Plus Ultra, His Majesty's Sagbutts and Cornetts, La Grande Chapelle, Ensemble Baroque de Limoges, La Capilla Real de Madrid, Ministriles de Marsias, The English Voices, Alia Musica, Orquesta Barroca de Venecia, La Venexiana....

SCHOLA ANTIQUA ha actuado en numerosos festivales en nuestro país, en Europa y en Estados Unidos y ha grabado para TVE, RNE, Radio Baviera, Radio France y Radio Svizzera. Fruto de sus investigaciones es su discografía dedicada a piezas del repertorio gregoriano reconstruidas conforme a los más antiguos manuscritos y una monografía sobre la antigua liturgia hispana donde se recogen por primera vez los cantos del Oficio de Difuntos según la tradición *mozárabe*. Junto a la Capilla Peñaflo-rida ha grabado una reconstrucción de un Oficio de Vísperas con música de los ss. XVI-XVIII de maestros de capilla de la Catedral de Burgo de Osma y con la Escolanía de la Abadía de Sta. Cruz ha realizado la primera grabación mundial de una Misa Mozárabe según el nuevo ritual hispano-visigótico. Junto a La Colombina ha grabado una reconstrucción del *Officium Hebdomadae Sanctae* de Tomás Luis de Victoria en producción de la XLIII Semana de Música Religiosa de Cuenca, publicada en el sello Glossa (2005). En este mismo año grabó una reconstrucción del Requiem de Mateo Romero junto a *La Grande Chapelle* (Lauda Musica, 2005) Sus trabajos discográficos en solitario presentan un recorrido sobre el *Octoechos* latino (Pneuma, 2001), y una reconstrucción de una misa tropada para la Dedicación de la Iglesia (Pneuma, 2004) y la primera grabación de piezas del Oficio “mozárabe” de la consagración del altar. Schola Antiqua no olvida la participación litúrgica como genuino contexto de la monodia litúrgica tanto gregoriana como hispánica. Así lo atestigua su reiterada participación en la Semana de Música Religiosa de Cuenca dentro del Triduo Sacro celebrado en la Catedral o las diversas misas “mozárabes” en la abadía de Sta. Cruz o en la clausura de la Semana de Música Antigua de Estella. En el otoño del 2004 participó junto al Ensemble Plus Ultra y His Majesty's Sagbutts and Cornetts en el *Week End of Early Music* en el Queen Elizabeth Hall. Entre sus últimos proyectos figura la participación en el Festival Internacional de Coros Gregorianos de Watou (Bélgica), Ciclo de Catedrales de la Fundación Caja Madrid junto al Ensemble Plus Ultra y His Majesty's Sagbutts and Cornetts, en la Septimania con motivo del XV centenario de la celebración del concilio visigótico de Agde (Francia) y en Japón con motivo del V centenario del nacimiento de san Francisco Javier. Su reciente discografía incluye una reconstrucción de unas Vísperas de José de Nebra junto a La Grande Chapelle (Lauda, 2006), la missa *Super flumina Babylonis* de Francisco Guerrero junto al Ensemble Plus Ultra y His Majesty's Sagbutts and Cornetts (Glossa, 2007) y un registro en solitario basado en las melodías del nuevo *Antiphonale Monasticum: Dicit Dominus. Verba Iesu in cantu* (Pneuma, 2007). Ha grabado parte de la banda sonora de la película *Los fantasmas de Goya* de Milos Forman. En marzo del 2007 participó en el *Al Bustan Festival* de Beirut (Líbano) con un programa dedicado a la antigua liturgia hispana. Destacan también sus colaboraciones con The English Voices en una reconstrucción de la *Missa de Madrid* de Domenico Scarlatti en la 46 edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, con la Grande Chapelle, música litúrgica de este mismo autor o la recreación de la *Missa O Gloriosa Virginum* de Antonio Rodríguez de Hita (Lauda 009) y la Misa de *Requiem* de Sebastián de Vivanco junto al Ensemble Plus Ultra. En 2008 ha grabado junto a La Grande Chapelle una reconstrucción de la liturgia del *Corpus Christi* con música de Joan Pau Pujol (Lauda 007) y el *Officium Defunctorum* de Francisco Javier García Fajer. Entre últimos proyectos figuran su participación en diciembre del 2008 en el 34º Ciclo de Música en las Catedrales Españolas (Fundación Caja Madrid) junto a la Orquesta Barroca de Venecia en una reconstrucción de

las *Vísperas de Navidad* de Claudio Monteverdi También ha realizado la grabación del *Oficio de la Toma de Granada* de fray Hernando de Talavera (+1507) y la *Missa Laetatus sum* de Tomás Luis de Victoria junto al Ensemble Plus Ultra y His Majesty's Sagbutts and Cornetts (Archiv). Asimismo durante todo el año 2009, coincidiendo con el 25 aniversario de la fundación de *Schola Antiqua*, ha participado con el ciclo "Las Liturgias del Auditorio" con una serie de conciertos siguiendo el Año Litúrgico en el Auditorio Nacional de Madrid y en el programa *Analogías: Visitas y música en vivo en el Museo Thyssen*. En la 49ª edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca (2010) ha realizado una reconstrucción de los Maitines del Sábado Santo del benedictino italiano Paolo Ferrarese (s. XVI) junto a La Venexiana.

JUAN CARLOS ASENSIO PALACIOS Comienza sus estudios musicales la Escolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos que luego continuará en el Real Conservatorio Superior de Música (Musicología, Flauta travesera, Dirección de Coros...). Es colaborador de los proyectos musicales de la Fundación Caja de Madrid y del *Répertoire International des Sources Musicales* (RISM). Ha publicado distintos trabajos en revistas especializadas junto a transcripciones del *Códice de Madrid* y del *Códice de Las Huelgas*. En 2003 publicó para la editorial Alianza una monografía sobre *El Canto Gregoriano*. En la actualidad prepara una monografía sobre la notación musical en Occidente para la misma editorial.

Hasta el año académico 2008-09 ha sido profesor de Canto Gregoriano, Notación, Historia y Análisis de la Música Medieval en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. En la actualidad profesor de Historia de la Música Medieval, Notación y Cantos Litúrgicos en la *Escola Superior de Música de Catalunya*. Desde 1996 es director de *Schola Antiqua*, y desde 2001 miembro del Consiglio Direttivo de la AISCGre (*Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano*). Hasta agosto del 2006 ha sido presidente de su sección hispana (AHisECGre) y en la actualidad es editor de la revista *Estudios Gregorianos* y colaborador del *Atelier de Paléographie Musicale* de la Abadía de Solesmes.

La Armonía Trovada
Schola Antiqua

*Música medieval recuperada en los
Archivos Históricos Provinciales de
Castilla-La Mancha*

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ARCHIVO
HISTÓRICO PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Castilla-La Mancha

Conservamos y difundimos el
Patrimonio Histórico.
Gobierno de Castilla-La Mancha.