"Canciones del buen amar" MÚSICA DEL RENACIMIENTO ITALIANO Y ESPAÑOL

Petrarca Ensemble

Laura F. Alcalde, soprano Manuel Casas, laud renacentista Xosé Saqués, percusión

a PA	Bartolomeo Tromboncino (c. 1470 – c. 1535)	"Poi che volse la mia stella"
6 2 3	Joan Ambrosio Dalza (? – 1508)	Pavana alla venetiana
	Bartolomeo Tromboncino	"Che debo far"
Lavoce del fo pran al quin to tafio del canto. vi lane lan	Joan Ambrosio Dalza	nt lal ta bel ta de Dunal peft ra Calata spagnola
	Marchetto Cara (1465? – 1525?)	"Oime il cor"
	Ioan Maria da Crema (? - c. 1550)	Ricercar Ottavo
	Francesco Varoter (c. 1460 - 1502)	"Chi vi darà più luce"
	Perino Fiorentino (1523 – 1552)	Fantasia Settima
	Philippe Verdelot (c. 1475 - 1552) Cheper de le li ber de la Alonso Mudarra (c. 1510 - 1580)	"Madonna qual certezza", Tx. D. Bonifazio "Quando amor i begli occhi", Tx. Fco. Petrarca "Variaciones sobre Condes claros" "Por ásperos caminos", Tx. G. De la Vega "Claros y frescos ríos", Tx. J. Boscán Pavana y gagliarda de Alexandre
A lauar la prin Chio mirai fu	n chiar fonte na volta a bella fronte Den che fala Q uante volte ala dolce ombra Duno abetto un faggio vn pino Come fa lhom che difgombra Menti	"La vita fugge", Tx. Fco. Petrarca fer "O gelosia d'amanti", Tx. J. Sannazaro cantato con feriore Che fa la Deh che fala Dep che fala re per le ombrofe valli ccelletti cantaranno "La vita fugge", Tx. Fco. Petrarca Mai mei forti non feranno Stanchi de cantar col core Che fa la Deh che fala Deh che fala

03

Entre 1470 y 1530 en los círculos cortesanos de Italia, especialmente en el centro y norte, tuvieron su esplendor las formas musicales de carácter profano que han sido conocidas como "frottole". Este término no solo acoge la frottola como modelo de composición sino que incluye también otros géneros como el strambotto, el soneto, la canzone, la oda y el capitolo, que sustituyeron al rondeau y a la bergerette en los círculos musicales. La proliferación de la frottola tuvo gran apoyo en el mecenazgo de la marquesa de Mantua, Isabel d'Este, hija de Hércules I de Ferrara. En su corte se consideraba que la poesía gozaba de plenitud cuando era recitada con acompañamiento de música y con este fin poetas como Serafin d'all Aquila escribían la llamada "poesía per música" que en algunos casos rozaba el preciosismo, la pompa y el sentimentalismo. La idea fundamental a menudo era frívola y los poemas amorosos casi siempre eran parodias. Entre otros compositores trabajaron para Isabel B. Tromboncino (+ c. 1535) y M. Cara (+ c. 1530), dos de los más diestros autores de Frottole.

O. Petrucci (1466 – 1539) logró a principios del siglo XVI llevar las técnicas de edición en imprenta a un alto punto de refinamiento gracias a la invención del sistema de tipos móviles que le permitieron editar y difundir la música de su tiempo de una forma nítida y clara. Entre las sesenta y una colecciones musicales conocidas editadas en su imprenta se encuentran once antologías de frottole y seis libros de música para laúd.

En "Il libro del Cortegiano", redactado en 1508 y 1516, B. Castegliono nos habla de las diversas maneras de interpretación de la música. Del gusto de este autor era la música para voz y laúd. Si bien la frottola en principio era cantada a varias voces y podía tener acompañamiento instrumental o no, las transcripciones de frottole realzadas por Franciscus Bossinensis publicadas por Ottaviano Petrucci sirven como ejemplo de adaptación del género a una voz solista acompañada por un instrumento que realizaba las voces restantes.

Editada por Petrucci en 1508 se encuentra la obra para laúd de Joan A. Dalza. De probable origen milanés muy pocos datos nos han llegado de este autor. Su dedicación a la música de danza contrasta con la escritura de corte polifónico que aparece en la obra de Fco. Spinanccino editada también por Petrucci en 1507. Ambas colecciones, tan diferentes como complementarias entre sí, nos dan idea del panorama laudístico de principios de siglo.

En el transcurso de la primera mitad del S. XVI la frottola va desapareciendo y tiene comienzo el madrigal musical, un género en el que se combinan los gustos italianos de la canzone con la técnica de composición contrapuntística llegada desde las regiones franco-flamencas y cuya evolución llegará a adentrarse en el primer barroco de la mano de autores como C. Monteverdi o C. Gesualdo. Ya en sus principios el madrigal está ligado a una exigencia creciente, por parte de los compositores, de una mayor calidad en los textos y la obra de Petrarca, tanto desde el punto de vista métrico, temático y su influencia en otros poetas está muy presente en el nuevo estilo.

Philippe Verdelot y Constanzo Festa son considerados padres del madrigal italiano del S. XVI. De Verdelot pocos datos biográficos son conocidos. Con posible origen francés, trabajó en Venecia y en Florencia y pudo ver su obra publicada tanto en libros dedicados exclusivamente a sus madrigales como en recopilaciones de diversos autores que le hicieron popular en toda Europa. En 1536 Ottaviano Scotto publicó los arreglos para voz solista y laúd que el gran maestro y fundador de la Escuela Veneciana Adrian Willaert hizo de 22 de los madrigales de Verdelot. Entre ellos están "Madonna qual certeza", cuyo texto está en la tradición poética de la Madonna idealizada, influencia del petrarquismo y del neoplatonismo y "Quando Amor i begli occhi" que contiene los dos cuartetos del soneto nº 167 del Cancionero de Petrarca.

Paralélamente al desarrollo de la escuela madrigalística se desarrolla en el laúd una técnica de escritura que permitía emular la polifonía vocal. De esta manera se hace posible escuchar tanto las grandes composiciones religiosas escritas para coro como madrigales y canciones en un solo instrumento sin la necesidad de contar con la presencia de un grupo de cantantes. El "Reccercar", ya existente con anterioridad, y la "Fantasía" son formas instrumentales libres que en este momento se ven fuertemente influidas por esta adaptación del contrapunto imitativo vocal. Fiorentino, da Crema y en general todos los compositores de música para laúd del siglo XVI hicieron énfasis en la escritura de este tipo de piezas.

Alonso Mudarra (ca. 1510-1580) pasó su juventud en Guadalajara, en la casa de los Duques del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza e Iñigo López, donde desarrolló su educación musical y su gusto por la poesía. En 1529 probablemente viajo con Íñigo López a Italia acompañando al rey Carlos I. En su música el estilo cultivado en Italia, a su vez de corte franco-flamenco, es una importante influencia. Entre la música para vihuela y voz que aparece en sus "Tres libros de Música en cifras para vihuela" (1546) encontramos composiciones para textos con métricas traídas de Italia. Entre otras "O gelosia da'amanti" con soneto de La Arcadia de J. Sannazaro, "La vita fugge", "Por ásperos caminos" y "Claros y frescos ríos" con sonetos de Petrarca y Garcilaso y Boscán respectivamente.

Laura Fernández Alcalde, soprano

Nacida en Madrid, realiza la carrera de canto en el Conservatorio de esta ciudad y en la Escuela Superior de Canto, bajo la tutela de Pilar Pérez Iñigo, Julio A. Muñoz y Miguel Zanetti, entre otros. En el campo de la música antigua ha recibido clases de Itziar Álvarez Arana, Nancy Argenta, Evelyn Tubb y Gerd Türk, y en otros terrenos como la canción de concierto ha recibido clases del barítono François Le Roux, en repertorio francés, y de Félix Lavilla y Walter Moore en repertorio alemán.

Trabaja habitualmente con grupos de música antigua como *Ars Combinatoria*, con el que ha dado más de cien conciertos con programas de música medieval, barroca y contemporánea, *Capilla de Extravagantes* y *La Xácara* .

Combinando la música antigua con la canción de concierto, actualmente está realizando recitales de música y poesía, internándose en el periodo romántico y contemporáneo. También forman parte de su repertorio, las protagonistas femeninas de "Mavra" de I. Stravinski, y de "La Voix Humaine" de F. Poulenc.

Colabora desde 2005 con el pianista Juan A. Álvarez Parejo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en sus clases de especialización para pianistas acompañantes.

Desde 2007, junto con el pianista Alexis Delgado, realiza programas de canción de concierto y poesía en diversas ciudades españolas.

En junio de 2009 estrena la obra de Alina Blonska "Secwencja" en el CDMC de Madrid. Recientemente ha grabado un cd de música española del Renacimiento bajo la dirección de Bruno Forst, que pronto saldrá al mercado.

También colabora en espectáculos de danza contemporánea, teatro clásico y audiovisuales.

Manuel Casas, laud renacentista

Manuel Casas realizó estudios de canto en la Escuela de Canto de Madrid con Julián Molina y asistió a clases con el profesor británico Peter Harrison. Realizó distintos recitales prestando especial interés por el repertorio barroco e intervino en diferentes agrupaciones corales centradas en el repertorio del siglo XVI. En paralelo desarrolló sus estudios guitarrísticos de la mano de Paco Torres y al finalizarlos comenzó a especializarse en instrumentos antiguos con el profesor Jesús Sánchez en el conservatorio de Arturo Soria de Madrid donde en este curso obtendrá su titulación profesional. En su interés por los instrumentos antiguos ha asistido a numerosos cursos con eminentes profesores e intérpretes de este campo como Paul O'dette, Eduardo Egüez, Eligio Quinteiro, etc. En este terreno ha participado en diferentes proyectos que incluyen óperas, recitales, acompañamiento en formaciones

Händel.

contemporáneas y danza en diferentes puntos de la geografía española. Tras un muy largo paréntesis en su carrera vocal ha decidido reencontrarse con la voz en el estudio del repertorio renacentista tanto a nivel solista como en agrupación. Recientemente ha formado dúo con el vihuelista Floris Stehouwer con quien ofrecerá un recital en la próxima reunión de la Sociedad de la Vihuela en Úbeda y Baeza. En navidad acompañará como tiorbista a la orquesta del director Manuel Tébar en diferentes puntos de Guadalajara interpretando obras de

Xosé Luis Saqués, percusión

Músico de percusión, batería, locutor y guionista de radio, nacido en Lugo Galicia),. Su formación como artista en el mundo musical nace con Ars Combinatoria, de forma totalmente autodidacta, en Xunqueira de Ambía (Ourense), grupo con el que trabaja en el campo de la música antigua y contemporánea a lo largo de 15 años. Desde entonces hasta hoy ha grabado varios discos y ha hecho incursiones diversas en el mundo del jazz, del Pop, de la música contemporánea... procede de la escuela de la música tradicional gallega, con sus diferentes formas de expresión. En paralelo alterna su experiencia con el aprendizaje diario, y colabora con grupos de música

medieval, renacentista y barroca de toda España. Sus tendencias creativas y su 'estilo personal' muestran un estilo interpretativo muy intuitivo y natural. En la actualidad reside en Madrid, España, repartiendo sus actividades entre conciertos, lectura, giras, proyectos y colaboraciones con artistas como Bruno Forst, Laura F. Alcalde, Alexis Delgado o Pedro Iglesias,

acompañándolos en diferentes músicas para órgano, clave o piano.