

GALICIA E AS CANTIGAS DE SANTA MARÍA DE ALFONSO X

Antoni Rossell

&

G. Courtly Music Consort

El repertorio mariano alfonsí ha sido objeto de numerosas grabaciones y es uno de los más editados –y por ello conocidos- de la música medieval. También es uno de los que suscita una mayor controversia, desde las acaloradas discusiones entre Ribera y Anglés, hasta las menos acaloradas pero si intensas disputas entre intérpretes actuales de música medieval, la polémica no deja de estar presente en este repertorio. La cuestión más discutida es la del ritmo musical y si estas melodías deben interpretarse con rítmicamente o –al contrario- deben carecer de él, aunque existen otros aspectos como el de la transcripción melódica, la de la semitonía, o la de la pronunciación de los textos sobre los cuales los intérpretes y musicólogos aún no se han puesto de acuerdo de forma unánime. Nos debatimos continuamente entre la estética contemporánea y la percepción moderna (heredera del romanticismo) del mundo medieval. Es obligada una reflexión epistemológica para abordar este repertorio, y esta grabación es fruto de esa reflexión. Nuestro propósito ha sido realizar un trabajo que tuviera elementos originales y que de algún modo fueran novedosos, con el riesgo que ello entraña a tratarse de un repertorio tan interpretado y tan conocido.

Nuestro primer objetivo ha sido contextualizar la interpretación en un mundo medieval real. Las grabaciones actuales adolecen de una perspectiva un tanto romántica, como la acumulación de instrumentos en la interpretación -un tanto reñida con la realidad medieval de los intérpretes, y que sólo se justificaría en situaciones extraordinarias como en la corte real del mismo Alfonso, pero que no refleja la práctica cotidiana de este repertorio en las pequeñas cortes –las más numerosas-, o en el devenir diario de juglares y trovadores itinerantes. La contextualización pasa por situar el repertorio en un ámbito de referencias culturales y de ambiente medieval. Nuestra concepción del mundo medieval estriba en la acumulación y presencia de diferentes registros lingüísticos, culturales y de obras y autores contemporáneos. El universo medieval -el alfonsí especialmente- se crea y se difunde en un contexto intertextual e intermelódico. El público oye una cantiga, pero al mismo tiempo está recordando la melodía litúrgica que ha servido de modelo a esa cantiga, y por tanto recibe y percibe tanto el mensaje mariano alfonsí como las referencias que la melodía y el texto imitados aportan. Mediante la cita de textos y melodías hemos intentado poner de relieve esas referencias, que ya en la Edad Media y hoy también, están dirigidas a un público de *entendedors*, y que para el público no especialista supondrían la presencia y manifestación del sustrato desconocido que sustenta la obra medieval. Esta contextualización pasa por una ambientación que pretende situar al oyente actual en el mundo en que vive el hombre medieval, con ello nos proponemos responder a cuestiones tales de cuándo y porqué se canta y se invoca a la Virgen.

Otro de los elementos que planteamos como “original” es el de la galleguidad del repertorio mariano alfonsí. Este aspecto se ha abordado desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar en la elección del repertorio, decidiéndonos por aquellas cantigas que de algún modo (situación geográfica, referencias al peregrinaje compostelano, mención de personajes, ...) podrían situarse en Galicia. En segundo lugar en el aspecto estético y lingüístico, los dos a partir de la elección de intérpretes gallegos de música tradicional. Queríamos oír las Cantigas de Santa María cantadas por voces gallegas, que entendieran el texto, y cuyas referencias estéticas fueran las de la música tradicional gallega, pero siempre atendiendo al criterio de transcripción arqueológica que rige nuestra interpretación.

Por último la contextualización ha tenido unas voces de excepción, las de escritores, intelectuales y profesores gallegos, pero también de diferentes partes del mundo, que

con su experiencia en el ámbito lingüístico, literario, histórico o artístico han dado voz al contexto alfonsí, y gallego medieval. Otro aspecto que se reclama como “novedoso” en este tipo de grabaciones ha sido la inserción de sonidos procedentes unos de la naturaleza, pero otros de edificios o lugares históricos, y que han servido para situar tanto la acción del texto literario, como a las personas que protagonizaron la creación y difusión de este repertorio, en especial su “autor” el rey Alfonso X.

Antoni Rossell

AGRADECIMIENTOS:

En primer lugar a todos los escritores, intelectuales y profesores que han recitado textos de un modo no sólo desinteresado sino entusiasta. Al convento de las Clarisas, de Santiago de Compostela, porque entre sus muros, su silencio y su belleza fue posible llevar a cabo esta grabación con todo tipo de facilidades. A Luciano Pérez y al Obradoiro de Instrumentos del Centro de Artesanía e Deseño de Lugo por prestarnos las reconstrucciones de los instrumentos medievales gallegos (Organistrum y dos violas). A don Alejandro Barral, por sus buenos oficios y por facilitarnos labores y trabajos. A Vanesa Regueira Graña, Pepe Coira, Rocío Marín, y a todos aquellos que con su ayuda facilitaron nuestro trabajo. A los propietarios del Molino do Cotiño, Aciveiro, concello de Foscarei, na Terra de Montes (Pontevedra), especialmente a José y Manuel Doval.

Disco 1

Track 1   *Santa Maria, Strela do dia* (CSM nº 100)

-<CSM 100>

Esta é de loor.

Santa Maria, Strela do dia

Track 2   *Da que Deus mamou o leite do seu peito* (CSM nº 77)

-CSM 077>

Esta é como Santa Maria sâou na sa ygreja en Lugo húa moller contreira dos pees e das mãos.

A que Deus mamou o leite do seu peito

Track 3   *Non é gran cousa se sabe / bon joyzo dar* (CSM nº 26)

<CSM 026>

Esta é como Santa Maria juigou a alma do romeu que ya a Santaigo, que sse matou na carreira por engano do diabo, que tornass' ao corpo e fezesse pèdença
Non é gran cousa se sabe / bon joyzo dar

Track 4   *Quena Virgen ben servirá a Parayso irá* (CSM nº 103)

<CSM 103>

Como Santa Maria feze estar o monge trezentos anos ao canto da passaría, porque lle pedia que lle mostrasse qual era o ben que avian os que eran en Paraiso.

Quena Virgen ben servirá a Parayso irá.

Track 5   **A Madre de Deus**   *tant' á en ssi gran vertude* (CSM nº 184)

<CSM 184> Santiago

Esta é como Santa Maria livrou de morte ûu menynno que jazia no ventre da madre, a que deran hûa cuitelada pelo costado.

A Madre de Deus tant' á en ssi gran vertude,

Track 6 *Aquela en que Deus carne / prendeu e nos deu por lume* (CSM nº 304)

<CSM 304> Sta. María de Ribela

Esta é como Santa Maria de Ribela non quer que arça outr' oyo ant' o seu altar senon d' olivas que seja ben claro e muit' esmerado.

Aquela en que Deus carne / prendeu e nos deu por lume,

Track 7 *Non me posso pagar tanto* (18:26). *Fuga Mundi* de Alfonso X

<C 018-026E>

Non me posso pagar tanto

Disco 2

Track 1 *Fremosos miragres mostra / a Madre da fremosura* (CSM nº 352)

CSM 352

Esta é como Santa Maria del Viso guariu ûu açor dun cavaleiro.

Fremosos miragres mostra / a Madre da fremosura

Track 2 *Nunca ja pod' aa Virgen / ome tal pesar fazer* (CSM nº 104)

CSM 104 Como Santa Maria fez aa moller que qeria fazer amadoiras a seu amigo con el corpo de Jhesu Cristo e que o tragia na touca, que lle correse sangui da cabeza ata que o tirou ende.

Nunca ja pod' aa Virgen / ome tal pesar fazer,

Track 3 *Por dereito ten a Virgen, / a Sennor de lealdade* (CSM nº 175)

CSM 175

Como Santa Maria livrou de morte ûu mancebo que enforcaron a mui gran torto, e queimaron un herege que llo fezera fazer.

Por dereito ten a Virgen, / a Sennor de lealdade,

Track 4 *Mui gran poder á a Madre de Deus* (CSM nº 22)

<CSM 022

Esta é como Santa Maria guardou a un lavrador que non Morresse das feridas que lle dava un cavaleiro e seus omees.

Mui gran poder á a Madre de Deus

Track 5   *Mal ss' á end' achar / quen quiser desonrrar Santa Maria*
(CSM nº 317)

<CSM 317

Como Santa Maria se vingou do escudeiro que deu couce
na porta da ssa eigreja
Mal ss' á end' achar / quen quiser desonrrar Santa Maria.

Track 6   De vergonna nos guardar   punna todavia   (CSM nº 94) *Ave,*

maris Stella

<CSM 094>

Esta é como Santa Maria serviu en logar da monja
que sse foi do môteiro.
De vergonna nos guardar   punna todavia

Track 7   **Damas, cabaleiros e cortesía na corte del rey**

Dirección:

Antoni Rossell

Intérpretes:

Antoni Rossell, voz, organistrum e percusións
Mercedes Peón, voz e percusións
Pascal Caumont, voz
Eliseo Parra, voz e percusións
Sonia Reborido, voz
Ana Fernández Lavandeira, voz
Maria Inconata Colantuono, voz
Clara Hernández, viola
Iván Costa, gaita e zanfona
Antonio Sánchez Barranco, percusións
Xavi Lozano, instrumentos de vento e percusións
Henrique Peón, voz e percusións
Jorge del Río, voz
Julio César Amaro, voz
Belén Mato Corral, voz

Sonidos y ambientación:

Carlos de Hita

Textos recitados:

Bieito Arias Freixedo

Carlos Alvar

Georges Kanazi

Dorotea Bárcena

Hans Joseph Niederebe

Ramón Lorenzo

Mercedes Brea

Antón Santamarina

Xosé Luís Méndez Ferrín

Henrique Monteagudo

Valeria Bertolucci

Xesús González Gómez

Pilar Pallarés

Jesús Rodríguez Velasco

Aviva Doron

Manuel María

Basilio Losada

Xohana Torres

Grabación principal: Febreiro 2004

Grabaciones puntuais: Marzo-Agosto 2004

Producción estudio y sonido: Marzo-Septiembre 2004