

O ITINERARIO MEDIEVAL DO TROBADOR

Bernart de Ventadorn,
cantor medieval da alegría de amar

PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO *canto*
MANUEL VILAS *arpa medieval **

Igrexa da Universidade
Santiago de Compostela
mércores 13 outubro 2021
20.00

* arpa realizada por Luís Martínez sobre arpas aparecidas en miniaturas da *Biblia Maciejowsky* (manuscrito do século XIII procedente do norte de Francia)

Bernart de Ventadorn

(fl. 1147-1170)

Cant l'erba fresq'e ·l fuelh apar
(*Cando aparecen a herba fresca e as follas*)

Pus mi prejat, senhor, qu'ieu chant
(*Pois me pedides, señor, que cante*)

Be m'an perdut en lay ves Ventadorn
(*Alá, por Ventadorn, perdéronme certamente*)

Can par la flors josta ·l vert folh
(*Cando aparece a fror preto da follaxe verde*)

Non es meravelha s'eu chan
(*Non é marabilla se canto*)

Can vei la lauzeta mover de joi sas alas
(*Cando vexo a laverca mover as súas ás de alegría*)

BERNART DE VENTADORN, **CANTOR MEDIEVAL DA ALEGRÍA DE AMAR**

Manuel Vilas

Bernart de Ventadorn (fl. 1147-1170) é considerado un dos grandes nomes da lírica medieval provenzal. Nado no castelo de Ventadorn (actualmente en ruínas) foi fillo dun dos máis humildes servidores do castelo. O seu señor, Ebles II, o cantor, distinguíuno e ensinoulle a arte dos versos. O fillo deste, Ebles III, creu advertir que a súa esposa, Margarita de Turena, experimentaba con respecto ao novo trovador sentimentos demasiado tenros polo que a fixo encarcerar, repudiouna dous anos despois e expulsou ao novo Bernart de Ventadorn do país. Este visitou varias cortes provenzais e dise que chegou a residir na corte de Leonor de Aquitania (a gran mecenas dos trovadores) en Inglaterra. Máis tarde volta a Occitania e remata os seus días como monxe na abadía de Dalon (Dordoña). O programa presenta seis das vinte cancións de Bernart que chegaron con música até os nosos tempos e inclúen algunhas das súas máis célebres cancións (*Cando vexo a laverca mover de alegría as súas ás* e *Cando aparece a herba fresca*) xunto con outras moito menos interpretadas hoxe en día, que representan a arte poética e musical deste gran trovador. Estas seis cancións serven de fío condutor para cantar a historia dos seus amores e desamores. A voz e os seus infinitos recursos dan vida a estes textos que nos falan de paixóns terreaís máis ou menos encubertas, alegrías e penas, pracer e dor a partes iguais, amores non correspondidos, desenganos amorosos... Todo este abano de sentimentos acompañado pola arpa, un dos instrumentos reis na Idade Media. A práctica de acompañar a voz cun único instrumento de corda era a máis habitual na época e constitúe a maneira idónea e máis auténtica de transmitir a retórica dos trovadores.

PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO *canto*

Especializada en música medieval cos máis grandes intérpretes e investigadores destes repertorios, Paloma Gutiérrez del Arroyo ten actuado en escenarios europeos como cantante e intérprete de salterio, principalmente cos conxuntos dos que é cofundadora (Puy de sons d'autrefois, Ensemble Oiet) e en colaboración con conxuntos españois, franceses e italianos como Ars Combinatoria, Malandança, La

Reverdie, La Frottola, Contrafacta, Rosace, Diálogos e Le Jardin des Délices, en dúo coa cantante Catherine Schroeder, co multi-instrumentista Bill Cooley e cos actores Philippe Borrini e Carole Visconti. Cantou en obras teatrais e pezas contemporáneas como o oratorio *Sponsus* de Sasha Zamler-Carhart (Toulouse, 2012) e *En el corazón frontera* de Arantza Lorenzo de Reizabal (Alcalá de Henares, 2018) e, dende a súa creación en 2015, integra o conxunto vocal Cantaderas, un cuarteto dedicado á música tradicional española e a determinados repertorios da música antiga relacionados con ela.

Realiza unha actividade pedagóxica e de divulgación do repertorio medieval para público adulto e infantil, non iniciado, afeccionado ou especializado, impartindo obradoiros, cursos e clases maxistras en Francia (Centre de Musique Médiévale de Paris, Fondation Royaumont, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, etc.), Italia (escolanía Pueri Cantores del Duomo di Udine) e España (Fundación Lázaro Galdiano, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Curso de Música Antigua de Morella, Centro de Estudios del Románico, BNE, cursos da Asociación Ibérica de la Zanfona en Casavieja, etc.). Ten colaborado con Radio Clásica-RNE (realizando o programa *La voz en la Edad Media* en xuño de 2016 e *Música medieval en las bibliotecas de hoy* en maio de 2017). En xaneiro de 2017 promoveu en Madrid a Escuela de Música Medieval y de Tradición Oral, aloxada na Institución Libre de Enseñanza.

Provén dunha formación clásica de piano e óboe e dunha formación en Música Antiga iniciada na súa infancia, que a levou a estudar canto (en Madrid con Itziar Álvarez, en París con Anne Delafosse e en Basilea con Dominique Vellard) e a especializarse no repertorio medieval, realizando cursos de formación principalmente en Italia (Centro di formazione permanente per la musica e le arti del Medioevo, con Claudia Caffagni), en Francia (Centre de Musique Médiévale de Paris con Catherine Schroeder e Brigitte Lesne, na Fondation Royaumont cos conxuntos Musica Nova e Diálogos e na Universidade Paris-Sorbonne (Paris IV) no Master 2 professionnel "Pratique de la Musique Médiévale" impartido, entre outros, por Benjamin Bagby, Katarina Livljanic e Ra-

phaël Picazos) e en Suíza (como *visiting student* dos cursos de Dominique Vellard na Schola Cantorum Basiliensis). Así mesmo, realizou un *Master 2 recherche* na Universidade Paris IV co repertorio dos *trouvères* como tema de investigación. Paralelamente á carreira musical, realizou una carreira científica que concluíu cunha tese en biofísica (CNB-CSIC-UAM) e o título de doutor en 2009.

MANUEL VILAS *arpa medieval*

Nado en Santiago de Compostela, formouse en arpas antigas dos séculos XII ao XVIII en Madrid con Nuria Llopis e en Milán con Mara Galassi. Ten colaborado con numerosos grupos e como solista nos máis importantes festivais de España, Alemaña, Italia, Cuba, Estados Unidos, Ecuador, República Checa, Austria, Noruega, Portugal, Suíza, Paraguai, Francia, Bolivia, Bélxica, Arxentina, Chile, Holanda, Colombia, Hungría, etc., ademais de ofrecer conferencias, cursos e clases maxistras en San Sebastián, Santiago de Chile, Zaragoza, Amherst (Massachussets), Santiago de Compostela, La Habana, A Haia, Quito, Bogotá, etc. Ten colaborado, como acompañante e como solista, en máis de 60 discos de diversos selos discográficos. En 2008 fundou o ensemble Ars Atlántica. É pioneiro na recuperación de arpas antigas hoxe esquecidas, como a arpa dobre da Coroa de Aragón (século XIV), a arpa chiquitana (Bolivia, século XVIII) e a arpa do virreinato de Perú (séculos XVII e XVIII). Unha das súas especialidades é ofrecer recitais con cantantes e ten acompañado a Marta Infante, Guillemette Laurens, Raquel Andueza, Maria Jonas, Isabel Monar, Juan Sancho, Roberta Invernizzi, Olalla Alemán, Mercedes Hernández, María del Mar Fernández Doval, Paloma Gutiérrez del Arroyo, Marivi Blasco, Jose Antonio López, Isabel Álvarez, Francisco Fernández Rueda, Yetzabel Arias, Monica Piccinini, etc. Foi convidado para representar a España no VI Festival Mundial de Arpa (Asunción, Paraguai) sendo o primeiro arpista en ofrecer un recital de arpa de dúas ordes neste país. Posúe o seu propio canal de youtube, onde se pode ver e escoitar parte do seu proxecto audiovisual no que amosa diversas arpas antigas en diferentes localizacións de Santiago de Compostela (ArpaManuelVilas).

Patrocina

Colabora

AGADIC

Organiza

Cant l'erba fresq'e -l fuelha par

Quando aparecen la hierba fresca y las hojas,
y el follaje se extiende por el vergel,
y el ruiseñor alta y claramente
alza su voz y eleva su canto,
siento alegría por él, y siento alegría por la flor,
y alegría por mí, y más aún, por mi dama.
Estoy rodeado y señalado por la alegría
pero ella me da una alegría que vence a todas las demás:

Tanto amo a mi dama y tanto la venero,
y tanto la temo y la sirvo,
que nunca osé suplicarla,
ni le digo nada, ni le envío nada.
Pero ella conoce mi mal y mi dolor,
y cuando le place me hace bien y honor,
y cuando le place: me conformo con menos,
con tal que a ella no le parezca una vacilación.

Bien quisiera encontrarla a menudo,
durmiendo o haciéndose la dormida,
para yo robarle un beso,
ya que no tengo valor para pedirselo.
¡Por Dios, señora, qué poco aprovechamos el amor!
¡El tiempo se va y perdemos lo mejor!
Tendríamos que hablarnos con señas encubiertas,
y, ya que no nos vale el atrevimiento,
¡que nos valga nuestro ingenio!

Si yo supiese hechizar a la gente,
mis enemigos serían niños,
para que ninguno de ellos supiera hacer
ni decir nada que nos causara daño.
Entonces podría admirar a la mejor,
y sus bellos ojos, y su fresco color,
y que besaría tanto su boca en todos los sentidos,
que aún durante un mes se notaría la señal.

¡Ay de mí! ¡Cómo muero de deseo!
Que muchas veces pienso tanto en ella,
que se me podrían llevar ladrones
y ni me daría cuenta.
¡Por Dios, Amor! Me encuentras bien indefenso:
con pocos amigos y sin alguien que me proteja
¿Por qué no te impones a mi dama, una vez por lo menos,
para que su cuerpo sea consumido por el deseo?

Be m'an perdut en lay ves Ventadorn

Ciertamente me han perdido allá, por Ventadorn,
todos mis amigos... pues mi señora no me ama;
y no hay razón por la que jamás vuelva yo por allí,
tan dura es conmigo, y tan poco le intereso.
Su semblante hacia mí es siempre esquivo y sombrío
¡porque me deleito y me complazco en su amor!
De nada más puede tener queja ni recriminarme.

Así como el pez que se precipita al cebo
y no sospecha nada hasta que queda preso en el anzuelo,
así me precipité yo un día a amar demasiado,
y no me di cuenta hasta que estuve en medio de la llama,
que me quema más fuertemente que el fuego de un horno.
Desde que la vi no me he separado ni un palmo de ella,
así me tiene preso su amor y me encadena.

No me maravilla que su amor me tenga preso,
pues es la más gentil que en el mundo pueda admirarse:
Su cuerpo es bello, gracioso y cortés,
tal como yo quiero y deseo.
Más no puedo decir de ella,
que si pudiera con gusto diría más,
pero no lo hay, por lo que no puedo dar más detalles.

Siempre querré su amor y su bien
y le seré hombre leal y servidor,
y la amaré, le guste o le pese,
que no se puede constreñir un corazón sin matarlo.
No conozco dama que, lo quisiera yo o no,
no me pudiese amar, si así ella lo deseara;
pero todo puede ser malinterpretado.

Para las demás, a partir de ahora, estoy libre;
cualquiera puede, si quiere, atraerme hacia sí
a condición de que no me sean vendidos caros
los bienes (ni los males) que tenga intención de suministrarme;
porque es fastidioso suplicar, si ha de ser en vano;
os lo digo por experiencia, que mucho daño me ha acarreado,
pues la hermosa ingrata me ha castigado.

A Provenza envío alegría y saludos
y más bienes de los que yo pueda aportar
y obro así milagros y portentos,
pues les envío aquello que apenas poseo
ya que no tengo más alegría que la que me dan:
la que yo amo, y Fachura*, su amigo,
y el alvernés*, y el señor de Belcaire*.

* "señales"

Can par la flor

Quando aparece la flor junto al verde follaje
y veo el tiempo claro y sereno,
y el dulce canto de los pájaros por el bosque
me revive y apacigua el corazón...
Entonces, como los pájaros que cantan a su manera,
yo, que tengo más alegría en mi corazón,
he de cantar bien, pues todas mis jornadas
son alegría y canto, que no pienso en nada más.

La que más quiero en el mundo
y más amo con corazón fiel
escucha mis palabras con alegría y las acoge,
y atiende mis ruegos.
Y si por bien amar uno muere,
yo moriré, pues dentro de mi corazón
guardo amor tan sincero y natural
que a mi lado los más leales resultan falsos.

Por la noche, cuando me desnudo,
bien sé que en el lecho no dormiré nada.
Pierdo el sueño, que me lo robo
por vos, señora, cuando me acuerdo de que
"allí donde uno tiene su tesoro,
allí quiere tener siempre su corazón".
Cuando no puedo veros, señora, lo que más necesito,
mi hermoso pensamiento supera cualquier visión.

Quando me acuerdo de cómo solía amar
a la falsa despiadada,
sabed que me toma un pesar tal
que estoy cerca de que me abandone la fuerza de la alegría.
¡Señora, por la que canto y existo,
heridme el corazón por la boca
con un dulce beso de sincero amor desde el corazón,
que me devuelva la alegría y me aparte de mortal tristeza!

Los hay que tienen más orgullo,
cuando les sobreviene gran alegría o gran bien;
pero yo soy de mejor naturaleza
y más franco, cuando Dios me colma de bondades.
Un tiempo estuve a orillas del amor,
ahora de la orilla he pasado al corazón.
¡Piedad, señora, no tengo par ni igual,
nada me falta, tan sólo que Dios os guarde para mí!

Señora, si no os ven mis ojos,
sabed bien que os ve mi corazón;
y no os doláis más de lo que yo me duelo,
porque yo sé que por mí os hieren.
Pero si el celoso os golpea por fuera,
guardaos de que no os golpee el corazón.
Si os causa enojo, hacedle vos otro tanto,
que nunca obtenga de vos ningún bien por el mal que os ha causado.

Dios guarde a mi "Hermosa Visión"* de tristeza y de mal,
tanto si estoy lejos como si estoy cerca.
Sólo con que Dios salve a mi señora, mi "Hermosa Visión"*,
tengo todo cuanto deseo, que no pido nada más.

* "señal"

Non es meravelha s'eu chan

No es maravilla si canto
mejor que cualquier otro cantor,
pues el corazón me arrastra más hacia Amor
y estoy mejor hecho a su mandato.
He puesto en ello corazón y cuerpo,
saber y juicio, y fuerza y poder...
De tal modo la brida me tira hacia Amor
que no atiendo a nada más.

Bien muerto está el que no siente,
en el corazón, algún dulce sabor de amor;
¿para qué vale vivir sin amor
sino para dar pena a la gente?
El Señor Dios no permita
que yo viva día ni mes
si el hastío me toma
o si dejo de tener anhelo de amor.

Con buena fe y sin engaño
amo a la más bella y a la mejor.
Con el corazón suspiro y con los ojos lloro
por amarla tanto, lo cual me causa daño.
¿Qué más puedo hacer si Amor me aprisiona
y la cárcel en que me ha encerrado
no la puede abrir otra llave sino la piedad...
y en ella no encuentro piedad alguna?

Este amor me hiere tan gentilmente
el corazón con un dulce sabor
que cien veces al día muero de dolor
y revivo de alegría otras cien.
Mi mal es realmente hermoso,
pues más vale mi mal que cualquier otro bien;
y ya que mi mal es tan bueno para mí,
¡cuánto mejor será el bien después de tantas penas!

¡Ay Dios! ¡Ojalá se distinguiesen
los leales amantes de entre los falsos;
y los aduladores y los mentirosos
llevasen cuernos en mitad de la frente!
Todo el oro y toda la plata del mundo
quisiera haber dado, si los tuviese,
sólo para que mi señora supiera
lo sinceramente que yo la amo.

Cuando la veo se me nota perfectamente
en los ojos, en el semblante, en el color,
pues tiemblo de miedo
como lo hace la hoja contra el viento.
Entonces no tengo ni el juicio de un niño,
tan sobrecogido me tiene el amor;
y de un hombre conquistado de tal suerte,
una señora bien puede tener gran misericordia.

Excelente dama, nada os pido,
tan sólo que me toméis por servidor,
pues os serviré como a un buen señor,
reciba la recompensa que reciba.
Vedme a vuestro servicio,
franca criatura, humilde, alegre y cortés:
no sois ni oso ni león
para matarme si me entrego a vos.

A mi Cortés*, allí donde ella está,
envío este verso, y que no le pese más
que me haya alejado tanto.

* "señal"

Can vei la lauzeta mover de joi sas alas

Cuando veo la alondra mover
de alegría sus alas contra el rayo de sol,
cómo se abandona y se deja caer
por la dulzura que le llega al corazón,
¡ay! me entra una envidia tan grande
de todo aquel que vea alegre,
que me sorprende que, al instante,
el corazón no se me funda de deseo.

¡Ay de mí! Creía saber tanto de amor
¡y sé tan poco!
porque no puedo dejar de amar
a aquella a quien nunca tendré.
Que me ha despojado de mi corazón
y de mi buena fe,
y de sí misma y de todo el mundo...
Y cuando me privó de sí,
no me dejó nada sino deseo y un corazón anhelante.

Me desespero con las damas,
y nunca más me fiaré de ellas;
tanto como las solía defender,
ahora las condeno...
Como veo que ninguna está de mi lado
contra aquella que me destruye y me confunde,
las temo a todas, y de ellas desconfío,
pues sé que son de igual naturaleza.

Ya no tuve poder sobre mí mismo,
ni fui mío, desde el momento en que
ella me mostró su voluntad
en un espejo que mucho me agradó.
Espejo: desde que me contemplé en ti,
me han dado muerte los suspiros más profundos;
así me he perdido, como se perdió
el bello Narciso en la fuente.

En eso mismo se muestra muy "fémica"
mi dama, y por eso la reprocho,
pues quiere lo que no se ha de querer,
y hace lo que se le prohíbe.
Caí en desgracia y he actuado totalmente
"como un loco en el puente",
y no sé por qué me ha ocurrido,
si no fuera porque apunté demasiado alto.

Puesto que con mi dama no me valen
ni ruegos ni favores, ni el juicio que yo tengo,
y que a ella no le complace que la ame...
ya no se lo diré más.
Así me marchó y desisto.
Me ha dado muerte, y como muerto le respondo;
y me voy, pues ella no me retiene,
infeliz, al destierro, no sé adónde.

En verdad, la piedad se ha perdido,
y yo no lo supe hasta ahora,
pues aquella que la debería tener
no la tiene; ¡ay de mí! ¿dónde la encontraré?
¡Qué gran pecado, para quien lo ve,
que a este infeliz lleno de deseo
que sin ella ya no tendrá felicidad,
le deje morir quien no lo socorre!