

Mortales que amáis

Joan Baptista Cabanilles

Complete vocal works

Mortales que amáis. Joan Baptista Cabanilles. Complete vocal works

El 15 de mayo de 1665, y con el encargo de ayudar al organista Andrés Peris, "el ciego de Valencia", Joan Baptista Cabanilles entró al servicio de la Catedral Basílica Metropolitana de Valencia. Pronto se convertiría en uno de los organistas más representativos de la Escuela Ibérica. Fue en la catedral levantina donde permaneció como organista durante casi 50 años, produciendo un vasto repertorio para tecla, así como un pequeño corpus de obras vocales. Amystis presenta esta última producción tras la finalización de la edición crítica de todo el material.

Cuando comencé la tarea de transcribir toda la música para la preparación de esta grabación, me di cuenta de que algunas de las obras (*Beatus vir*, *Magnificat* y *Mi esposo asesta sus flechas*) estaban en papel borrador y que no había partes vocales individuales en los archivos de la catedral, lo que me hizo pensar que estas tres piezas podrían no haber sido interpretadas en la época de Cabanilles. Este factor ha dificultado especialmente la grabación del *Magnificat*, ya que la fuente está incompleta, sin la primera página, por lo que faltan los primeros versos y el texto comienza con las palabras "Deposuit potentes". Para dar sentido y coherencia a la interpretación, he optado por sustituir el texto que falta por un canto llano, en el mismo modo que la pieza, para así conformar un texto compuesto.

El estudio de estas tres obras revela una posibilidad significativa, que espero se verifique a medida que avance en mi investigación: que la fuente estuviera escrita de puño y letra de Cabanilles. Tras comparar la caligrafía de estas piezas con otros documentos firmados por él (aunque a falta de un estudio paleográfico completo), existen algunas similitudes que podrían apoyar esta hipótesis. La confirmación sería muy bienvenida, ya que hasta ahora sólo se han

encontrado copias de las partituras originales para órgano y no existen fuentes de su propia mano.

A lo largo de estas diez obras vemos no sólo un dominio del contrapunto y la disonancia, tanto en las secciones policorales como en las camerísticas, sino una gran pericia en cuanto al uso de la retórica musical. A pesar del carácter instrumental que encontramos en algunas de las obras en cuanto al tratamiento de la voz, Cabanilles consigue una perfecta fusión de música y texto que dota a este repertorio de una gran belleza en la expresión de las emociones.

© José Duce Chenoll

Textos:

Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples: Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos / su descendencia será fuerte en la tierra / la posteridad de los justos es bendecida / en su casa habrá abundancia y riqueza / su generosidad permanecerá para siempre / para los buenos brilla una luz en las tinieblas / es el Bondadoso, el Compasivo y el Justo / dichoso el que se compadece y da prestado / y administra sus negocios con rectitud / el justo no vacilará jamás / su recuerdo permanecerá para siempre / no tendrá que temer malas noticias / su corazón está firme, confiado en el Señor / su ánimo está seguro, y no temerá / hasta que vea la derrota de sus enemigos / el da abundantemente a los pobres / su generosidad permanecerá para siempre / y alzará su frente con dignidad / el malvado, al verlo, se enfurece / rechinan sus dientes y se consume / pero la ambición de los malvados se frustrará / Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo / Como era en un principio, ahora y siempre / Por los siglos de los siglos/ Amen.

Misa a 6: Señor, ten piedad / Cristo, ten piedad / Señor, ten piedad. / Gloria a Dios en las alturas / y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad / te alabamos, te bendecimos / te adoramos, te glorificamos / te damos gracias / por tu infinita gloria / Señor Dios, Rey de los cielos / Dios Padre omnipotente / Señor Jesucristo, Hijo único de Dios / Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre / Tú que quitas los pecados del mundo / ten piedad de nosotros / Tú que quitas los pecados del mundo acepta nuestra humilde plegaria / Tú que estas sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros/ porque sólo Tú eres santo / Tú sólo, Señor / Tú sólo altísimo Jesucristo / con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre / Amen. / Creo en un solo Dios / Padre todopoderoso / creador del cielo y de la tierra / de todas las cosas visibles e invisibles / y en un solo Señor, Jesucristo / Hijo único de Dios / y nacido del Padre antes de todos los siglos / Dios de Dios, luz de la luz / Dios verdadero del Dios verdadero / engendrado, no creado / consustancial al Padre / por quien todas las cosas fueron hechas / el cual por nosotros los hombres / y por nuestra salvación / bajó de los cielos / y se encarnó por obra del Espíritu Santo / en la Virgen María y se hizo hombre / por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilatos / padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó / conforme a las Escrituras / y subió al cielo, sentado a la derecha del Padre / y otra vez ha de venir con gloria / para juzgar a los vivos y a los muertos / y su reino no tendrá fin. / Creo en el Espíritu Santo / que procede del Padre y del Hijo / quien con el Padre y el Hijo / es igualmente adorado y glorificado / y que habló por los profetas / Creo en la santa Iglesia, católica y apostólica / confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados / y espero la resurrección de los muertos / y la vida de los siglos venideros / Amen. / Santo,

Santo, Santo es el Señor, Señor Dios de los ejércitos / Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria / Hosanna en el cielo.

Magnificat a 12 de dos tenores y dos tiple: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Mortales que amáis: Mortales que amáis a un Dios inmortal, llorad su pasión si hay en vuestros ojos pasión de llorar. El Sol está triste, su aurora en afán, en golfos de penas toda se ve un mar. ¡Ay!, que se anega, ¡socorro!, ¡piedad!, que el llanto es crecido, copioso el raudal y repite con ansias: No, no hay dolor igual, a vuestra querida que falta la vida, si vos le faltáis, no, no puede más que gemir, sentir y penar. 1. ¡Oh! recompensa infinita, que fenezca lo inmortal y deuda del primer hombre hoy la paga el nuevo Adán. 2. Su amor que lo quiere obra esta fineza, tu tener la culpa y Él pagar la pena. 3. Aquellos groseros juntos coronan tu Majestad, que mi tierra por maldita que otro fruto no ha de dar. 4. Siempre me ha ofrecido todas sus delicias; Él me da las rosas y yo las espinas.

¡Ah! de la región celeste: ¡Ah! de la región celeste, ¡Ah! de la divina esfera, ¿Quién llama, quién viene, quién llega?, quien rendido os pide, quien humilde os ruega, que a decir aplausos y explicar grandezas del Rey de los Reyes vengáis a la tierra. Porque en dulces ecos y en suaves cadencias, unidos cantemos del Verbo finezas. Pues siendo en obsequio de quien a la diestra del Padre se mira, sea en hora buena. El trono dejemos, vamos a la tierra, que es justo asistamos, pues Dios se franquea en mesa que pone toda su grandeza. Pues vaya el aplauso, la fiesta empecemos, ¡vamos a la idea! Mi fiel corazón a un Dios obligado le rinde humillado toda su afición, elogiando su nombre, alabando su amor, pues fino acredita su amor celestial, que es su fuerza tal, que a amar más excita admitiendo a su mesa, aumentando la dicha. Qué justa alabanza, qué deuda tan digna, gustoso deleite, dulce melodía, tributo debido a acciones tan finas. Repita el clarín en sonoros gorjeos, aplausos, que grato, manifiesta el pecho, y los clarines dupliquen los ecos de trinos, de pausa, de dulces acentos, diciendo conformes en tanto festejo: ¡Viva!, ¡Viva el amor!, que es Divino Dueño, elogios todos a su nombre excelso, que finezas tales y afectos tan tiernos, arrastran al alma todos los afectos. 1. En el sagrado convite de esta mesa celestial es el manjar de tal suerte que en él Dios mismo se da. Caro disfraz para un Dios en cándida oblea estar y darse humanado a todos en accidentes de pan. 2. Pan amasado es con néctar de la Virgen sin igual, su sabor es de los cielos, segundo y mejor maná. ¿Finezas tan grandes quién las logrará? Quien rendido llegue con pura conciencia y con humildad. Pues coma este pan el alma rendida y explique gustosa su felicidad, tributando alabanzas perennes, convocando a un perpetuo alabar a un Dios todo amores, que anega en favores l'alma quien se da, diciendo como antes su fino adorar.

El galán que ronda las calles: El galán que ronda las calles, ¡ay! que enamorado está, que si no se retira, el enfermará, el peligrará, ¡ay! el amor le matará. 1. Valentón que vais embozado, si pensáis que no os han visto advertid que ya os conozco ¿Quién sois vos? Cuerpo de Cristo. 2. Con la fe os he descubierto y no quiero más testigos, que sé, que por defenderos, hecho habéis un voto a Cristo.

Atiende a mis suspiros: Atiende a mis suspiros ¡o blanco de mi objeto! pues me buscas y busco lo mismo, ¿qué pretende su ardimiento? ¡Óyelos!, que amorosos, suaves y atentos explican del alma sagrados, ardientes, amantes trofeos. 1. Yo soy mi Dios aquella a quien el cautiverio libraste de la culpa que tenía manchado el universo. 2. Desatas los raudales de tu divino aliento, y en beneficio mío, conviertes las angustias de tu pecho.

Arroyuelo no huyas: Arroyuelo no huyas, detente quedito, que cuidados sin tiempo denotan delito, que desvelos sin causa publican traición, ¡No!, no te ausentes, ¡no!, Si que es muerte la ausencia si reina el amor. 1. Fugitivo arroyuelo que despeñado sales, si juntas en la muerte tu vida porque naces, ¡No!, no te ausentes, ¡no!, si que es muerte la ausencia si reina el amor. 2. Ven alegre de plata, que enamorado al valle hallaste camino ufano por dulces soledades, ¡No!, no te ausentes, ¡no!, sí que es muerte la ausencia si reina el amor.

Son las fieras: Son las fieras, las aves y las flores aún más agradecidas que los hombres, con natural distinto y reconocen la sabia y justa ley que las imponen. 1. El pez en el agua, la fiera en el monte, sin respirar el uno del otro los horrores, aún más agradecidos propicios reconocen la ley que su instinto les impone. 2. El ave con solfas, la fuente en helores, sin murmurar el uno del otro las canciones, aún más agradecidos propicios reconocen la ley que su instinto les impone.

Mi esposo asesta sus flechas: Mi esposo asesta sus flechas y también acierta al blanco, que si al corazón me apunta, al corazón llega el dardo. No más flechas Cupido divino, que ya el corazón resistir a la fuerza no puede que causa en el alma tu afecto y tu amor, que en incendios se abrasa el pecho al dulce contacto de su suave arpón. No más flechas, que no puede mi Dios resistir a tus luces mi infiel corazón, que aunque es favor grande para quien tal dicha jamás mereció, el alma ya cede al ver que la excede tu afecto y tu amor. Que el alma se exhala y aún no te iguala, se muere de amor y así tierna dice al verse felice con sonora voz: ¡Ay mi amado!, ¡Ay mi Dios! Qué fino, qué tierno, qué dulce, qué suave te muestras Señor; al alma visitas y fino acreditas que tal es tu amor regalando al hombre, porque el hombre logre unirse, por gracia, a Ti, siendo Dios (unirse con Dios). Que tal es tu amor, y fino acreditas regalando al hombre, porque el hombre logre unirse, por gracia, a Ti, siendo Dios. Para robar almas, el Divino Amor, por blanco se pone de nuestra afición. Con qué bien el eco de mi voz, que es benigno de bueno, que es piadoso Dios pues convida al alma, dándole la palma, al sacro convite del manjar mejor. Y porque al que llegue la dicha se llene de gracia y de vida le hiere su arpón, pero con tal saeta que al alma sujeta por el corazón, porque al verse herida te rinda su vida y diga la voz: (no más flechas Cupido divino...).

amystis

On 15 May 1665, and with the task of helping the organist Andrés Peris, "the blind of Valencia", Joan Baptista Cabanilles entered the service of the Metropolitan Basilica Cathedral of Valencia. He was soon to become one of the most representative organist of the Iberian School.

It was in the Levantine cathedral where he remained an organist for nearly 50 years, producing a vast repertoire for keyboard as well as a small corpus of vocal works. Amystis presents this latter output following the completion of the critical edition of all the material. When I began the task of transcribing all the music for the preparation of this recording, I noticed that some of the works (Beatus vir, Magnificat and Mi esposo asesta sus flechas) were on sketch paper and that there were no individual voice parts in the cathedral archives, which made me think that these three pieces may not have been performed in Cabanilles' time. This factor made the Magnificat recording particularly difficult, since the source remains incomplete, lacking the first page, so that the first lines are missing, the text instead starting with the words "Deposuit potentes". To give meaning and coherence to the interpretation, I chose to replace the missing text with plainsong, in the same mode as the piece, so I could have a complete text.

The study of these three works reveals a significant possibility, one that I hope will be verified as I progress with my research: that the source was written in Cabanilles' own hand. After comparing the calligraphy of these pieces with other documents signed by him (albeit lacking a full paleographic study), there are some similarities that could support this hypothesis. Confirmation would be greatly welcome, since only copies of the original organ scores have so far been found.

Throughout these ten works we see not only a mastery of counterpoint and dissonance, both in the polychoral and chamber music sections, but great expertise regarding the use of musical rhetoric. Despite the instrumental character found in some of the works with regard to the treatment of the voice, Cabanilles obtains a perfect fusion of music and text that gives this repertoire its great beauty in the expression of emotions.

@José Duce Chenoll

Texts:

Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples: Blessed is the man who fears the lord / He delights greatly in his commandments / His seed will be mightily on earth / The generation of the upright will be blessed / Wealth and riches are in his house / And his righteousness endures for ever and ever / Unto the upright there arises light in the darkness / He is gracious, and full of compassion, and righteous / Good is the man who is full of compassion and lends / He will guide his affairs with discretion / Because he will not be moved for ever / The righteous will be in everlasting remembrance / He will not be afraid of evil tidings / His heart is fixed, trusting in the lord / His heart is established / He will not be moved until he gazes at his enemies / He has dispersed, he has given to the poor / His righteousness endures for ever and ever / The strength of his soul will be exalted with honour / The sinner will see it, and will be grieved / He will gnash with his teeth, and melt away / But the ambition of the wicked is frustrated / Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit / as it was in the beginning, is now and always / forever and ever. Amen

Misa a 6: Lord, have mercy / Christ, have mercy / Lord, have mercy / Glory be to God in the highest / And in earth peace to men of good will / We praise Thee; we bless Thee / we worship Thee; we glorify Thee / We give thanks to Thee / for Thy great glory / O Lord God, Heavenly King / God the Father Almighty / O Lord Jesus Christ, the only begotten Son / Lord God, Lamb of God Son of the Father / Thou that takest away the sins of the world / have mercy upon us / Thou that takest away the sins of the world, receive our prayer / Thou that sittest at the right hand of the Father have mercy upon us For thou only art holy / thou only art the Lord / thou only art the most high, Jesus Christ / Together with the Holy Ghost in the glory of God the Father / Amen / I believe in one God / the Father almighty / maker of heaven and earth / and of all things visible and invisible / And in one Lord Jesus Christ / the only begotten Son of God / begotten of the Father before all worlds / God of God, light of light / true God of true God / begotten not made / being of one substance with the Father / by Whom all things were made / Who for us men / and for our salvation / descended from heaven / and was incarnate by the Holy Ghost / of the Virgin Mary, and was made man / He was crucified also for us, suffered under Pontius Pilate / and was buried, and on the third day He rose again / according to the Scriptures / and ascended into heaven, He sitteth at the right hand of the Father / and He shall come again with glory / to judge the living and the dead / and His kingdom shall have no end / I believe in the Holy Ghost / the Lord and giver of life / Who proceedeth from the Father and the Son / Who with the Father and the Son together / is worshipped and glorified / as it was told by the Prophets / And I believe in one holy catholic and apostolic Church / I acknowledge one baptism for the remission of sins / And I await the resurrection of the dead / and the life of the world to come / Amen / Holy, Holy, Holy, Lord God of Hosts / Heaven and earth are full of Thy glory / Hosanna in the highest.

Magnificat a 12 de dos tenores y dos tiples: My soul doth magnify the Lord. And my spirit hath rejoiced in God my Saviour. Because he hath regarded the humility of his handmaid: for behold from henceforth all generations shall call me blessed. Because he that is mighty hath done great things to me: and holy is his name. And his mercy is from generation unto generations, to them that fear him. He hath shewed might in his arm: he hath scattered the proud in the conceit of their heart. He hath put down the mighty from their seat and hath exalted the humble. He hath filled the hungry with good things: and the rich he hath sent empty away. He hath received Israel his servant, being mindful of his mercy. As he spoke to our fathers: to Abraham and to his seed for ever.

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and forever, for ever and ever. Amen.

Mortales que amáis: Mortals who love an immortal God / weep his passion / if there is in your eyes passion of mourn. / The sun is sad / aurora in his eagerness / in gulfs of all penalties is a sea. / Oh !, who drowns, Help !, Pity ! / that crying is grown / copious the torrent / and repeats anxiously: / No, there is no pain equal. / You are missing your dear life / if you would foulds, no, / You can not moan more, feel and grieve / 1. Oh! infinite reward / immortal dies / and debt of the first man / today pay the new Adam. / His love that wants it / work this finesse / you take the blame / and He will pay the penalty. / 2. Those rude together / crown your Majesty / damn my land / another fruit not to give. / It has always offered me / all its delights; / He gives me roses / and I ke give the thorns.

¡Ah! de la región celeste: Ah! the celestial región, / Ah! of the divine sphere, / Who calls, who comes, who arrives ?, / who surrendered asks you, / who humble pray to you, / to say applause / and explain greatnesses / King of Kings / come unto the earth. / Because sweet echoes / and soft cadences, / we sing together / Verb of finesses. / For being in gift / who at the right hand / Father you look, / is in good time. / Let the throne, / we are going to land, / it's fair we attend, / for God is franked / in laying table / all its grandeur. / Then go applause, / the party begin, / Let's the idea! / My faithful heart / a God bound / pays humiliated / all your hobby, / extolling his name, / praising his love, / as fine accredits / His heavenly love, / which is such strength, / that excites love / admitting to your table, / increasing bliss. / What fair praise, / what debt so worthy, / tasty delight, / sweet melody, / due tribute / to such fine actions. / Repeat the bugle / in gurgling sounds, / applause, that pleasing, / manifests the chest, / and bugles duplicate the echoes / trills, pause, / sweet accents, / saying conforming / while celebration: / Live !, Live love! / which it is Divine Master, / praises all / his lofty name, / that such finezas / and affection so tender, / drag the soul / all affections. / **VERSES:** In the sacred banquet / this heavenly table / is the delicacy of such luck / that God Himself is given. / Expensive disguise for a God / be in wafer naive / and be incarnate all / bread accident. / kneaded bread is nectar / Virgin peerless, / it tastes of heaven, / second and better mana. / so great finesses / who's achieved? / Who surrendered arrives / with pure consciousness / and with humility. / Then eats this bread surrendered soul / and willingly explain their happiness, / perennial ascribing praise, / calling for a perpetual praise / a God loves all, / that drowns in favors / the soul that is given, / saying as before / its fine worship.

El galán que ronda las calles: The leading man believed to be around the streets, / love is, / if he does not retire, / he get sick from, / he will be in danger, / love will kill you. **VERSES:** Brave you are going muffled, / if you think you have not seen / warns you that already I know you / Who are you? Body of Christ / With faith I have discovered / and I do not want more witnesses, / I know, that defend yourselves, / have made a vow to Christ.

Atiende a mis suspiros: Attend my sighs / or white of my object, / because I you want and look for the same, / What do you intend your passion? / Hear them! that love, / soft and attentive / explain the soul / sacred, burning, / lovers trophies. **VERSES:** I am my God, that / who captivity / didst blame / I had spotted the universe. Untie the rapids / your divine breath / and for the benefit of mine / become the anguish of your chest.

Arroyuelo no huyas: Rill not run away, / softly stop / no time to care / They denote crime, / that without cause anxieties / published treason, / No!, do not absent, no!, / If the absence is death / if love reigns. **VERSES:** Fugitive little brook / you headlong salts, / if you together in death / your life because you're born, / No!, do not absent, no!, / if the absence is death / if love reigns. / Come silver cheerful, / I love to the Valley / smug found her way / by sweet solitudes, / No!, do not absent, no!, / death itself is the absence / if love reigns.

Son las fieras: They are wild animals, birds and flowers / even more grateful than men, / with natural instinct and recognize / the wise and just law that imposed. **VERSES:** A Fish in the Water, the beast in the bush, / without breathing each other horrors / even more grateful propitious recognize, / the law taht his instinct imposes on

them / The bird with music, the source freshness, / without murmuring to each other songs / even more grateful propitious recognize, / the law that his instinct imposes on them.

Mi esposo asesta sus flechas: My husband throws his arrows, / and he hits the target, / that if I points to the heart, / heart reaches the dart. **REFRAIN:** No more arrows divine Cupid, / that the heart can not resist the force / causes in the soul your affection and love, (no, no more arrows) / tan in fires burns the chest (no, no more arrows) / sweet touch of her soft harpoon. / No more arrows, / which can not my God / resist your lights my unfaithful heart, / although it is behalf large / for whom such bliss he never deserved, / the soul already gives way to see that exceeds / your affection and love (no, no more arrows). / The soul exhales / and do not even equal, / dies of love / and so tender says / to be felice / with a sonorous voice: / Oh my beloved !, Oh my God! / What fine, how tender, how sweet, / how soft you show Lord; / the soul visits and fine you credit / such is your love / giving away the man, / because the man manages to unite, / by grace, to Thee, God being (union with God) / Such is your love, / and fine accredited / giving away the man, / because the man manages to unite, / by grace, You, being God. **VERSES:** To steal souls, / Divine Love, / by white is set / from our passion. / That while the echo of my voice / that it is benign of beautiful, / God is pious / therefore invites the soul, / giving the palm, / the sacrum treat delicacy better. / And because bliss arrives / It is full of grace and life / Injures him his harpoon, / but with such arrow / that the soul held / by the heart, / because to be wound / you give up your life / and the voice says: (No more arrows divine Cupid)

Amystis

Elia Casanova *soprano* - Quiteria Muñoz *soprano* - Lucía Martín Cartón *soprano* - Yolanda Marín *soprano* - Aurora Peña *soprano* - Isabel Marí *alto* - Sonia Gil *alto* - Cristina Martínez *alto* - Mª Cruz Llopis *alto* - Christian Roca *tenor* - José Manuel Bustamante *tenor* - Francisco José Pérez *tenor* - Enrique Llorca *tenor* - Jesús Navarro *tenor* - Valentín Petrovici *bass* - Antonio Sabuco *bass* - Alfons Pérez *bass* - Oscar Oliver *organ* · Robert Cases *theorbo and baroque guitar* · Germán Peris *violone* · F. Javier Ibiza *cornet* · Israel García *cornet* · Javier Martos *sackbut* · Ovidio Giménez *dulcian*

José Duce Chenoll *intonation, musical director, researcher and musicologist responsible for the project.*