

O PRETIOSUM

Music for the Blessed Sacrament

Juan Bautista Comes

O Pretiosum. Music for the Blessed Sacrament. Juan Bautista Comes

En Juan Bautista Comes (Valencia, 1582-1643) encontramos a uno de los compositores más significativos del primer barroco español, una figura de transición que une elementos del estilo renacentista con las técnicas y gustos emergentes del barroco. De niño, cantando en el coro de la catedral de Valencia, pudo conocer a los músicos Ginés Pérez y Ambrosio Cotes, de quienes aprendió el valor funcional de la música litúrgica y la importancia de ambientar un texto para realzar su significado teológico.

Gozando de gran popularidad a lo largo de su vida, recibió ofertas de numerosas catedrales españolas como la Capilla Real de Felipe III de Madrid (teniente de maestro), el Colegio-Seminario del Corpus Christi (conocido como El Patriarca) y la Catedral Metropolitana de Valencia como maestro de capilla. El hecho de que pasara la mayor parte de su vida laboral en estas dos instituciones valencianas, explica el protagonismo en su producción de las obras dedicadas al Santísimo Sacramento. Desde 1437 la Catedral de Valencia albergó el considerado como verdadero Santo Cáliz, que según la doctrina católica, fue la copa utilizada por Jesucristo en la Última Cena. Respecto a la actividad del Patriarca, centro de gran influjo contrarreformista, ha estado desde sus inicios relacionada con la Eucaristía. En consecuencia, la vida devocional que vivía Comes se centraba en la exaltación eucarística, algo muy común en España tras el impulso dado a este misterio tras el Concilio de Trento.

En los villancicos interpretados por Amystis para esta producción, se ha buscado realzar los sorprendentes efectos dramáticos al tiempo que el dominio total del contrapunto imitativo y la relación entre texto y música, recursos de los que Comes hace alarde. Por último, su introducción en la policoralidad teatral, confiere a su obra un carácter magnífico y

monumental. El villancico, escrito en lengua vernácula, se convirtió en un género muy popular que facilitaba la comprensión de la doctrina. Los villancicos de Comes siguen todos una estructura similar: romance (tonada), donde se presenta a la vez un tema textual y musical; estribillo (responsión) en el que se desarrolla el tema sin introducir nuevos elementos y, por último, una serie de versos sencillos (coplas) casi sin armonía, que contienen la mayor parte del texto y el núcleo del mensaje doctrinal que se quiere comunicar.

En los cuatro motetes para la fiesta del Corpus Christi, adaptaciones de textos atribuidos a Santo Tomás de Aquino e *In Evangelium Ioannis tractatus* de San Agustín, Comes nos ofrece espléndidas piezas para doble coro. Música de carácter solemne y expresivo siempre al servicio del texto y de la liturgia.

© José Duce Chenoll

Textos:

O Pretiosum

O Pretiosum et admirandum convivium
salutiferum et omni suavitate repletum.

Quid enim hoc convivio
pretiosius esse potest,
in quo non carnes vitulorum et
hircorum
utolim in lege,
sed nobis Christus sumendus proponitur
Verus Deus

Oh precioso y admirable
banquete saludable y repleto de toda suavidad.

¿Qué puede haber en efecto más precioso
que este banquete en el cual se nos
ofrece no las carnes de becerros
y machos cabríos
como antiguamente bajo la ley
sino al mismo Cristo,
Verdadero Dios?

Quid hoc Sacramento mirabilius

Quid hoc Sacramento mirabilius
In ipso namque panis et vinum
In corpus et Sanguinem Christi
Substantialiter convertuntur ideoque

¿Qué es más maravilloso que este Sacramento?
Pues en él, el pan y el
vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo
son convertidos substancialmente,

Christus Deus et homo perfectus	porque Cristo Dios y el hombre perfecto
Sub modici panis specie continetur	bajo una especie de modesto pan se contiene.
Manducatur itaque a fidelibus	Es comido (pues) por los fieles
Sed minime laceratur quinimmo	pero es lacerado mínimamente.
Diviso Sacramento	De hecho, con el dividido sacramento
Sub qualibet divisionis particular	(ante cualquiera que sea la partícula de división)
Integer perseverat.	íntegro persiste
O Sacramentum pietatis	
O Sacramentum pietatis	Oh sacramento de piedad,
O signum unitatis	oh signo de unidad,
O vinculum charitatis	oh vínculo de caridad,
Qui vult vivere habet ubi vivat	qui quiera vivir tiene dónde.
Accedat credat in corporetur	Que se acerque, que crea, que se incorpore, que
Ut vivificetur	sea vivificado, que no se aparte con horror de la unión de los miembros,
Non abhoreat a compage membrorum	que no sea un miembro podrido que merezca ser cercenado, que no sea confuso por aquello de lo que
Non sit putre membrum quod resecari mereatur	avergonzarse: que sea pulcro, que sea apto, que sea sano;
Non sit distortum de quo erubescatur	que esté adherido al cuerpo, perdure dios después de dios:
Sit pulchrum sit aptum sit sanum	que ahora trabaje en la tierra, para que luego reine en el cielo
Haereat corpori vivat Deo de Deo:	
Nunc laboret in terra ut postea regnet in caelo.	
Immensa divine largitatis beneficia	
Immensa divine largitatis beneficia	Inmensos beneficios de divina generosidad
Ex hibita populo christiano	exhibida al pueblo Cristiano
Inestimabilem ei conferunt dignitatem	le confieren una inestimable dignidad.

Neque enim est ut fuit aliquando
Tam grandis natio que habeat Deos
Apropinquantes sibi
Sicut adest nobis Deus noster.

Y en verdad no hay o hubo alguna vez
tan gran nación que tuviera dioses
que se acercaran como está presente para
nosotros Dios nuestro

El amor que todo es fiestas a 12: 1. El amor que todo es fiestas / todo galas de mención / para dar sustento al hombre / sacó de su seno a Dios / No le apartó de su Padre / aunque al mundo le envió / que es imposible partirse / si es posible el partir hoy / Para ser pastor del hombre / viene cordero y pastor / y como es de amor la traza / esto dicen a una voz: / Admiremos todos tan divino amor / pues nos da comidos sus misterios hoy / y los ángeles dicen que será razón / por tal favor, pues con cinco palabras / baja al suelo Dios. 2. Baja para levantarnos / a la suma perfección / pues comiendo la criatura / se convierte en su criador. / Baja Dios y sube el hombre / baja Dios al pan de flor / sube el hombre a la sustancia / del mismo que le crió / por disculpar con la carne / lo que la carne pecó / su carne ofrece en comida / su sangre en nuevo licor. / Admiremos todos tan divino amor / pues nos da comidos sus misterios hoy / y los ángeles dicen que será razón / por tal favor, pues con cinco palabras / baja al suelo Dios

Pues que matas de amores a 6: Pues que matas de amores con blanco gabán / solo tú, pastorcico, no tienes igual. / 1. Detrás de esa hostia donde agora estás / hecho sacrificio como nuevo Adán / saetas me tiras que derechas van / a rendir mi alma a tu voluntad. / Y aunque Tú y tu Padre nunca os apartáis / en el sacramento tú sólo te das. / Pues de amor me rindes con nuevo disfraz / solo tú, pastorcico, no tienes igual / con blanco gabán. 2. Siendo como eres pastor celestial / del ganado tuyo eres pasto ya / milagros son estos de tu gran bondad / que siempre en lo menos se descubre más / con amor me tiras desde ese cristal / para que tan limpio reciba tu pan. / Pues que tras tu cuerpo mi alma se va / solo tú, pastorcico, no tienes igual / con blanco gabán.

Del cielo es este pan a 4: Del cielo es este pan / entona el cura / y responden los monacillos / Aleluya / Y en el coro las campanillas tocan / y al alzar en misa repican / dilín, dilín / repican.

Bien te puedes alegrara 6: Bien te puedes alegrar / alma no estés afligida / que pues te dan a gustar / tan alta y rica comida / ningún bien te ha de faltar. / Borra ya de la memoria / el dolor que te entristece / y mira que Dios te ofrece / en un bocado la gloria. / Ven si quieres alcanzar / con la salud nueva vida / que pues te dan a gustar / tan alta y rica comida. / De tu pecho el vicio saca / que te quita la quietud / pues Dios por darte salud / aquí se te da en triaca. / Llégate y podrás sanar / de cualquier mortal herida / que pues te dan a gustar / tan alta y rica comida. / Ningún bien te ha de faltar.

Hombre pues eres soldado a 8: Hombre, pues eres soldado / militar de Cristo, advierte / que el pan de la mesa es dado / en quien estriba tu suerte / comido mas no jugado. / 1. Aunque dado allí le ves / de su valor no hagas juego / que es fuerza perderte luego / y dar con tu alma al través. / Si tienes punto de honrado / no quieras, hombre, perderte / toma el de este pan que es dado. / 2. Que no le juegues te pido / comelle es mejor suceso / que es dado solo de hueso / al diente del atrevido. / No quieras pues arrojado / como soldado atreverte / que es dado este pan sagrado.

A la sombra estás a 8: 1. A la sombra estás Dios mío / a la sombra de ese velo / por quien los ojos sensibles / no terminan vuestro cuerpo. / 2. Y aunque sois Dios disfrazado / y aunque sois sol encubierto / por entre esa blanca nube / me abrasáis con más efecto. / 3. Fuego de Dios en mi alma / puedo deciros que tengo / que aunque en

sustento os recibo / como sol todo sois fuego. / Basta Señor, corred el velo / mirad, que se me abrasa el pecho / que ya en tan blanca nube / se dilata la llama / al cielo sube. / 4. Dilatase con la sombra / del amor que en vos contemplo / y al cielo de vuestra mesa / saliendo va como incienso. / 5. Corred el velo que os cubre / que como veros no puedo / crece el fuego en que me abraso / con la fuerza del deseo. / 6. En mis entrañas se ceba / con un interior secreto / siendo lo mismo que como / el pan, la llama y el cebo.

In Juan Bautista Comes (Valencia, 1582-1643) we encounter one of the most significant composers of the early Spanish Baroque, a transitional figure linking elements of Renaissance style with the emerging techniques and tastes of the Baroque. As a child, singing in Valencia's Cathedral choir, he may well have come across the musicians Ginés Perez and Ambrosio Cotes, from whom he learned the functional value of liturgical music and the importance of setting a text so as to heighten its theological significance.

Enjoying great popularity during his life time, he received offers from many Spanish cathedrals, as well as from the Chapel Royal of Philip III in Madrid, as assistant to the musical director, Corpus Christi School and Chapel (known as El Patriarca) and the Metropolitan Cathedral of Valencia, as chapel master. The fact that he spent most of his working life in these two Valencian institutions, explains the prominence in his output of works dedicated to the Blessed Sacrament. Since 1437 the Valencia Cathedral had been home to the Holy Chalice, which according to Catholic teaching, was the cup used by Jesus Christ at the Last Supper and that all the activity of the Patriarca has been related to the Eucharist. As a result, the devotional life that Comes lived was focused on the Eucharist. Eucharistic devotion was also an important part of the Counter-Reformation spirit fostered by the Council of Trent.

In the villancicos performed by Amystis in this selection, searching for surprising dramatic effects, Comes shows total mastery of imitative counterpoint and of the relationship between text and music. Finally, his introduction of theatrical polychorality, lends his work a magnificent, monumental character. The villancico, written in the vernacular, became a very popular genre that made the liturgy easier to understand. Comes' villancicos all follow a similar structure: melody (tonada) that presents both a textual and a musical theme, refrain (responcion) in which the theme is developed without introducing new elements and finally a series of simple verses (coplas) with almost no harmony, that contain most of the text and the heart of the doctrinal message to be communicated.

In the four motets for the Feast of Corpus Christi, settings of texts attributed to St Thomas Aquinas and In Evangelium Ioannis tractatus by St Augustine, Comes offers us splendid

pieces for double choir. A choir of high voices (S, A, T) provides one half of the dialogue and homophonic sections underline the solemnly expressive character of music always at the service of the text and the liturgy.

@José Duce Chenoll

Texts:

O Pretiosum

O Pretiosum et admirandum convivium
salutiferum et omni suavitate repletum.

Quid enim hoc convivio
pretiosius esse potest,
in quo non carnes vitulorum et
hircorum
utolim in lege,
sed nobis Christus sumendus proponitur
Verus Deus

Oh beautiful and admirable feast,
healthy and full of all softness.
What could be, in fact,
more precious than this feast,
which offers not only the meat of calves and
goats as anciently under the law,
but also Christ himself,
our true God?

Quid hoc Sacramento mirabilius

Quid hoc Sacramento mirabilius
In ipso namque panis et vinum
In corpus et Sanguinem Christi
Substantialiter convertuntur ideoque
Christus Deus et homo perfectus
Sub modici panis specie continetur
Manducatur itaque a fidelibus

What is more wonderful than this sacrament?
For in it, the bread and wine
are substantially converted into the Body and the
Blood
of Christ, because Christ God and
the perfect man are contained
under a kind of modest bread. I
t is then eaten by the faithful,

Sed minime laceratur quinimmo	but is minimally lacerated. In fact,
Diviso Sacramento	with the divided sacrament
Sub qualibet divisionis particular	it fully persists
Integer perseverat.	(whichever is the particle of division).

O Sacramentum pietatis

O Sacramentum pietatis	Oh sacrament of pity,
O signum unitatis	oh sign of unity,
O vinculum charitatis	oh bond of charity,
Qui vult vivere habet ubi vivat	who wants to live has a place.
Accedat credat in corporeetur	Let him come near, believe, stand up,
Ut vivificetur	be given life, let him
Non abhoreat a compage membrorum	not be a rotten member who deserves to be cut off,
Non sit putre membrum quod resecari mereatur	who is not confused by that to be ashamed of.
Non sit distortum de quo erubescatur	Let him be neat, suitable, healthy;
Sit pulchrum sit aptum sit sanum	let him be adhered to the body, endure god after god.
Haereat corpori vivat Deo de Deo:	Let him work the land now,
Nunc laboret in terra ut postea regnet in caelo.	so that he can reign later in the sky.

Immensa divine largitatis beneficia

Immensa divine largitatis beneficia	Immense benefits of divine generosity
Ex hibita populo christiano	displayed to the Christian people confer
Inestimabilem ei conferunt dignitatem	an invaluable dignity to it.
Neque enim est ut fuit aliquando	And indeed there is not or never
Tam grandis natio que habeat Deos	was such a great nation with gods
Apropinquantes sibi	as close as our God is present to us.
Sicut adest nobis Deus noster.	

El amor que todo es fiestas a 12: Man, for you are a soldier / Christ militar, warns / that the bread on the table is given / In whom rests your luck / eaten but not played. / 1. Though you see him there / of his value do not make a game / which is strength lose then / and give your soul across. / If you have an honest point / don't you want, man, to lose yourself / take this bread that is given. / 2. I ask you not to play / to eat is a better event / which is given only bone / to the tooth of the daring. / Don't you want, then, / as a soldier to dare / that is given this sacred bread.

Pues que matas de amores a 6: So you murder of love with a white overcoat / only you, little shepherd, have no equal. / 1. Behind that host where you are now / sacrifice done as new / you throw me arrows, which they directly go / to surrender my soul into your willingness / and though you and your father never go away / in the sacrament only you are given. / For of love I surrender to you with a new costume / only you, little shepherd, have no equal / with a white overcoat. / 2. Being as you are a heavenly shepherd / of your cattle you are now pasture / miracles of your great goodness are these / that always in the least more is discovered / with love you throw me away from that crystal / so that I can receive your bread very clean / so my soul goes after your body / only you, little shepherd, have no equal / with a white overcoat.

Del cielo es este pan a 4: Of heaven this bread / intones the priest / and the altar boys say / Hallelujah / And in the choir the little bells play / and when they rise in the mass they ring / dilin, dilin, they ring.

Bien te puedes alegrar a 6: You can be really happy / soul, do not be afflicted / for they give to you to try / such a high and rich food / no goods should you lack. / Erase now from your memory / the pain that makes you sad / and look at what God offers to you / in a bite, the glory. / Come if you want to reach / new life with health / for they give to you to try / such a high and rich food / from your chest get out the vie / which gets away from you peacefulness / for God, to give you health / here you are given theriaca / come and you will be healed / of any mortal wound / for they give to you to try / such a high and rich food / no goods should you lack.

Hombre pues eres soldado a 8: Man, for you are a soldier / Christ militar, warns / that the bread on the table is given / in whom rests your luck / eaten but not played. / 1. Though you see him there / of his value do not make a game / which is strength lose then / and give your soul across. / If you have an honest point / don't you want, man, to lose yourself / take this bread that is given. / 2. I ask you not to play / to eat is a better event / which is given only bone / to the tooth of the daring. / Don't you want, then / as a soldier to dare / that is given this sacred bread.

A la sombra estás a 8: You lie concealed, my God / covered in the shadow of a veil / that way your boy is hidden / from sensitive eyes. / And though you are God disguised / though you are a masked sun / through this White cloud / you embrace me all the more. / I can tell you that i sense / the fire of God in my soul / and even if I receive your substance / you are but fire, like as the Sun. / Take pity, have mercy, Lord / shed thyself of the veil / see how my hearts is afire / for within this cloud so White / the flame expands and rises to heaven. / 4. It expands with the shadow / of the love which in you I contemplate / and it ascends like incense / to the heaven of your holy table. / 5. Shed yourself of the veil which covers you / for as I cannot see you / the fire burning within me grows / with the force of desire. / 6. It is gorging itself from my entrails / to their very depths / much as if that flame were / feeding itself from the bread.

Amystis

Elia Casanova *soprano* · Quiteria Muñoz *soprano* · Carmen Botella *soprano* · Isabel Marí *alto* ·
Sonia Gil *alto* · Christian Roca *tenor* · José Manuel Bustamante *tenor* · Giorgio Celenza *bass* ·
Sara Águeda *harp* · Lixania Fernández *viola da gamba* · Ignasi Jordà *organ* · David Antich
recorders · Israel García *cornet* · Javier Martos *sackbut* · Ovidio Giménez *dulcian*

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