

JOSÉ MARÍN (1619-1699)

TONOS HUMANOS

1	Si quieres dar Marica en lo cierto	2'22
2	Amante, ausente y triste	3'42
3	Apostemos niña que acierto	2'57
4	Para las indias de Clori	1'53
5	Ojos pues me desdenáis	3'10
6	Esta mi necia pasión	2'24
7	Niña como en tus mudanzas	6'56
8	De Amarilis yo vi la beldad	2'31
9	Ya desengaño mío	3'21
10	Dicen que de Inés	2'11
11	Pensamiento que en tu daño	1'25
12	Ahora que estáis dormida	3'47
13	No piense Menguilla	3'42
14	Sepan todos que muero	4'11
15	Mi señora Mariantaños	3'15
16	Válgate amor por Gileta	2'34
17	Todo eres contradicciones	2'00
18	Bercebú cargue contigo	2'26

Felix Rienth, tenor
Manuel Vilas, arpa *de dos órdenes*

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
 DEUTSCHE BESCHREIBUNG INNEN
 COMENTARIOS EN ESPAÑOL EN EL INTERIOR
 COMENTARIS EN CATALÀ A L'INTERIOR

Agraïments/Agradecimientos a Pablo Barreiro, Alicia Lázaro, José Angel Vilas, Dolores Rodríguez Vázquez, Don Plácido González Ares y a todo el pueblo de San Vicente de Pombeiro

Enregistrament realitzat el mes de gener de 2008 a l'església de San Vicente de Pombeiro (Lugo)
 Presa de so i productor: Pablo Barreiro (*Servicios de producción propia de Radio Galega*)
 Portada: Bartolomé Esteban Murillo (1617-1582):
Dos mujeres en la ventana

Dip. Leg.: B-45206-2010
 ©(P) 2010 La Mà de Guido
 (www.lamadeguido.com)

LMG 2101

DDD

Durada
 54'50

FONTS/FUENTES:

1,2,3,4,5,6,12,13,14,15: MU 4-1958, Mu.Ms 727 Fitzwilliam Museum, Cambridge. Editat per Alicia Lázaro
 3,8,9,16: M 3881. Biblioteca Nacional de Madrid. Transcripció: Manuel Vilas
 10: E-Vc: 85/1. Valladolid. Editada per Carmelo Caballero
 11,17: MS it. C1. IV, 470 Biblioteca Nacional Marciana, Venecia. Transcripció: Manuel Vilas
 18: SMMS 1. Biblioteca Suro, San Francisco. Transcripció: Manuel Vilas

Introducció

Quan l'arpista gallec Manuel Vilas em va proposar gravar amb ell els *Tonos humanos* de José Marín, he d'admetre que, excepte el to “*No pensi menguilla ja*”, coneixia poca música d'aquest autor. Em va semblar un repte increïble dur a terme un projecte semblant, sense acompanyament d'orquestra o de grup instrumental, només amb una arpa. Però, amb tota la meva confiança habitual en el Manuel (amb qui he treballat en nombroses ocasions), estava convençut que hauria de ser una experiència bellíssima poder afrontar les 18 cançons d'aquest disc, plenes de puresa, fragilitat i bellesa especial. Amb estructures i melodies senzilles, aquestes joies musicals ens relaten moments de penes amoroses, gelosies, desafeccions sentimentals, totes amb gran sinceritat, amaraes de tota mena d'estats d'ànim, des de l'alegria de viure fins a la malenconia i la tristesa.

Per a mi, com a cantant hispanosúis habituat igualment al repertori alemany de Bach, Händel, Telemann etc., el contacte amb les obres de Marín m'ha suposat un retrobament directe amb les meves pròpies arrels, intentant penetrar així en el més profund de la seva lletra i de la seva melodia. No obstant això, pel que fa a l'alemany, podem dir un fet evident: s'agraeix la pronunciació en castellà, amb tota la suavitat i finor.

Gràcies a la presa de so tan propera (a càrrec de Pablo Barreiro de Radio Galega) les cançons de Marín han pogut mostrar el seu caràcter intimista, aconseguint fer sonar fins i tot els més mínims pianíssims amb una claredat impressionant.

Per acabar, voldria dedicar aquest disc a Fernando Allué i Morer (1899-1982), gran poeta i assagista val-lisoletà i al seu torn el meu estimadíssim avi matern. Quan jo era nen, ell em va dedicar diverses obres seves. Aquest disc, ple de poesia, potser és capaç de tornar-li tot el meu reconeixement i estima.

Felix Rienth Allué

Basilea (Suïssa), novembre de 2010

Tonos humanos de José Marín

“José Marín, personaje ambiguo y fascinante, compositor, guitarrista y cantante español, nació en 1618 o 1619. Ordenado en Roma, en 1644 entra en la capilla del Monasterio de la Encarnación, de Madrid, como tenor. En 1654, y de nuevo en 1655, fue arrestado. Acusado de asalto, robo y asesinato, fue torturado, secularizado y encarcelado.”

Amb aquest paràgraf comença Alicia Lázaro el seu imprescindible treball* sobre els *Tonos humanos* de José Marín, resumint així les poques dades biogràfiques que coneixem de qui és, sens dubte, un dels autors més prolífics de tons humans del barroc espanyol. Moltes recopilacions conservades en diverses parts del món (Nova York, Madrid, Santiago de Compostel·la, Venècia, San Francisco...) contenen peces seves, la qual cosa ens dona una idea de la fama i difusió que van aconseguir les seves obres. A més, és l'únic autor de tons humans a qui es dedica un manuscrit complet amb 51 de les seves composicions, manuscrit que es conserva al Fitzwilliam Museum de Cambridge i que va ser l'objecte d'estudi de l'edició esmentada anteriorment.

Sense entrar gaire en detalls en la definició de “to humà”, direm que és una composició profana desenvolupada a Espanya en el segle XVII, i que el qualificatiu “humà” s'assigna per contraposició al “to diví”. A la primera meitat del segle els tons humans són bàsicament polifònics i a la segona meitat tendeixen a ser monòdics. El “to” consta d'una tornada que alterna amb cert nombre de cobles. El seu origen és variat, com el seu ús, però bàsicament és doble: procedeixen d'obres teatrals, o bé van ser compostes com a cançons de cambra. També és possible que tots dos usos se

(*) José Marín 1619-1699, *51 tonos para voz y guitarra*. Edició A. Lázaro. Chantarelle Verlag 1997.

sobreposessin, i que tornades popularitzades pel teatre servissin de material per a la creació de tons amb noves cobles, glossant versions anteriors.

Els instruments habituals per a l'acompanyament d'aquestes peces eren bàsicament dos: la guitarra i l'arpa de dos ordres. Les fonts musicals conservades i les abundants referències literàries ens en donen fe. Encara que també s'utilitzessin molt tots dos instruments junts, l'acompanyament d'un dels dos és segurament la manera més efectiva en què el text, de vital importància en aquestes composicions, es faci més comprensible i afluïri les amagades subtils harmòniques, rítmiques, retòriques i melòdiques d'aquest repertori.

Manuel Vilas

Santiago de Compostel·la, novembre de 2010

Félix Rienth és un tenor de nacionalitat suïssa i espanyola, nascut a Basilea. La seva primera formació la va realitzar a la Knabenkantorei Basel (Cor de Nens de Basilea), en què va debutar com a Primer Geni en la *La flauta màgica* de Mozart (Òpera de Basilea). Va estudiar filologia hispànica i germànica a la Universitat de Basilea i es va diplomar (en Òpera) a l'Escola Superior d'Art de Berna (Suïssa). Ha cantat, com a solista, els grans oratoris a tot Europa (*Rèquiem* de Mozart amb l'Orquestra del Mozarteum de Salzburg, *Lobgesang* de Mendelssohn a la Philharmonie de Colònia, *Sant Mateu* a Düsseldorf, *Elias* a Lisboa, el *Messies* a Munic, *Cançó de la terra* de Mahler a Palma de Mallorca) i ha actuat en els festivals de Granada, Peníscola, Amsterdam, Gant, Ratisbona, París, Ambronay, Sablé, Sarrebourg i Magnano. El 2008 va fer un recital en presència de la reina Fabiola de Bèlgica, al Festival de Motril (Granada). La seva discografia apareix en els segells K617, Symphonia, Ricercar,

Enchiriadis i OehmsClassics, premi Prelude Classical Award 2007 (Holanda) al millor disc barroc de l'any (Francesc Valls: *Tons*). Per a l'any Händel, el 2009, va publicar a Enchiriadis les cantates de J.C. Pepusch amb La Tempesta Basel i la seva dona, la flautista Muriel Rochat Rienth. Ha treballat amb Peter Neumann, Gerd Guglhör i Joan Grimalt entre d'altres, i amb repertori hispànic ha col·laborat amb Gabriel Garrido, Eduardo López Banzo i Raúl Mallavibarrena.

Manuel Vilas, arpa de dos ordres, neix a Santiago de Compostel·la, on inicia els seus estudis musicals. Estudia arpes antigues dels segles XII a XVIII a Madrid amb Núria Llopis i a Milà amb Mara Galassi. Ha col·laborat amb nombrosos grups i, com a solista, en els festivals més importants d'Espanya, Alemanya, Cuba, EUA, Equador, República Txeca, Àustria, Portugal, Suïssa, França, Bolívia, Bèlgica, Argentina, Xile, Holanda... A més, ha fet conferències, cursos i classes magistrals a Sant Sebastià, Santiago de Xile, Saragossa, Amherst (Massachusetts, EUA), Santiago de Compostel·la o l'Havana (Cuba) entre d'altres.

Ha col·laborat tant com a acompanyant com a solista en més de 40 discos de diverses discogràfiques. Ha estat el primer arpista a oferir un curs d'arpa barroca espanyola als Estats Units i a Cuba. Actualment es troba centrat en un ambiciós projecte de recuperació de peces vocals del barroc espanyol interpretades exclusivament amb l'acompanyament de l'arpa de dos ordres, tal com es feia en l'època; d'aquest projecte, fins ara, n'han sortit tres discos compactes. El 2008 funda el conjunt Ars Atlàntica amb l'estrena, en temps moderns, de les cantates procedents del palau Contarini, interpretades al costat de la mezzosoprano Marta Infante.

Introducción

Cuando el arpista gallego Manuel Vilas me propuso grabar con él los *Tonos humanos* de José Marín, tengo que admitir que poco conocía de dicho autor, salvo el tono “No piense menguilla ya”. Me pareció un increíble reto llevar a cabo un proyecto semejante, sin acompañamiento alguno de orquesta o de grupo instrumental, solamente con un arpa. Pero con toda mi confianza habitual en Manuel (con el que he trabajado en numerosas ocasiones), estaba convencido de que iba a resultar una bellísima experiencia poder afrontar las 18 canciones aquí grabadas, llenas de pureza, fragilidad y particular belleza. De sencilla estructura y melodía, estas joyas musicales nos relatan momentos de penas amorosas, celos, desdenes sentimentales, todas ellas con gran sinceridad, empapadas de todo tipo de estados de ánimo, desde la alegría de vivir hasta la melancolía y la tristeza.

Para mí, como cantante hispano-suizo habituado igualmente al repertorio alemán de Bach, Händel, Telemann etc., el contacto con las obras de Marín me ha supuesto un directo enfrentamiento con mis propias raíces, intentando penetrar así en lo más profundo de su letra y melodía. Sin embargo, con respecto al alemán, queda un hecho evidente de considerable consecuencia: se agradece un tanto la pronunciación en castellano, con toda su suavidad y finura.

Gracias a la toma de sonido muy cercana (a cargo de Pablo Barreiro de Radio Galega) las canciones de Marín han podido guardar su carácter intimista, logrando hacer sonar incluso los mas mínimos *plañsimos* con una impresionante claridad.

Para finalizar, quisiera dedicar este disco a Fernando Allué y Morer (1899-1982), gran poeta y ensayista vallisoletano y a su vez mi queridísimo abuelo materno.

Siendo yo niño, él me dedicó varias obras suyas. Con este disco, lleno de poesía, quizá sea capaz de devolverle todo mi reconocimiento y aprecio .

Felix Rienth Allué
Basilea (Suiza), noviembre de 2010

Tonos humanos de José Marín

“José Marín, personaje ambiguo y fascinante, compositor, guitarrista y cantante español, nació en 1618 o 1619. Ordenado en Roma, en 1644 entra en la capilla del Monasterio de la Encarnación, de Madrid, como tenor. En 1654 y de nuevo en 1655, fue arrestado. Acusado de asalto, robo y asesinato, fue torturado, secularizado y encarcelado.”

Con este párrafo comienza Alicia Lázaro su imprescindible trabajo^(*) sobre los tonos humanos de José Marín, resumiendo así los pocos datos biográficos que conocemos del que es, sin duda, uno de los autores más prolíficos de tonos humanos del barroco español. Muchas recopilaciones de tonos humanos conservados en diferentes partes del mundo (Nueva York, Madrid, Santiago de Compostela, Venecia, San Francisco...) contienen piezas suyas, lo que nos da una idea de la fama y difusión que alcanzaron sus obras. Además, es el único autor de tonos humanos al que se le dedica un manuscrito completo con 51 de sus composiciones, el llamado manuscrito Fitzwilliam, conservado en Cambridge y que fue el objeto de estudio de la edición mencionada anteriormente.

Si extendernos demasiado en la definición de *tono humano*, diremos que es una composición profana desarrollada en España en el siglo XVII, y que el calificativo de “humano” se asigna por contraposición al “tono a lo divino”. En la primera mitad del siglo los tonos humanos son básicamente polifónicos y en la

(*) José Marín 1619-1699, 51 tonos para voz y guitarra. Edición A. Lázaro. Chantarelle Verlag 1997.

segunda mitad, tienden a ser monódicos. El “tono” consta de un estribillo que alterna con cierto número de coplas. Su origen es variado, como su uso, pero básicamente es doble: proceden de obras teatrales, o bien fueron compuestas como canciones de cámara. También es posible que ambos usos se sobrepongan, y que estribillos popularizados por el teatro sean usados como base para la creación de tonos con nuevas coplas, glosando versiones anteriores.

Los instrumentos habituales para el acompañamiento de estas piezas eran básicamente dos: la guitarra y el arpa de dos órdenes. Las fuentes musicales conservadas y las abundantes referencias literarias nos informan cumplidamente de ello. Aunque también se utilizasen mucho ambos instrumentos juntos, el acompañamiento de uno solo es seguramente la forma más efectiva en que el texto, de vital importancia en estas composiciones, se haga más comprensible, y floren las escondidas sutilezas armónicas, rítmicas, retóricas y melódicas de este repertorio.

Manuel Vilas

Santiago de Compostela. Noviembre de 2010

Félix Rienth, es un tenor de nacionalidad suiza y española, nacido en Basilea. Su primera formación la realizó en la Knabenkantorei Basel (Coro de Niños de Basilea), debutando como *Primer Genio* en la *La flauta mágica* de Mozart (Ópera de Basilea). Estudió filología hispánica y germánica en la Universidad de Basilea y se diplomó (Ópera) en la Escuela Superior de Arte de Berna (Suiza). Ha cantado como solista los grandes oratorios en toda Europa (*Requiem* de Mozart con la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, *Lobgesang* de Mendelssohn en la Philharmonie de Colonia, *San Mateo* en Düsseldorf, *Elias* en Lisboa, *Mesias* en Munich, *Canción de la tierra* de Mahler en Palma de Mallorca) actuando en los festivales de Granada, Peñíscola, Amsterdam, Gante, Ratisbona, Paris, Ambronay, Sablé,

Sarrebourg y Magnano. En 2008 dio un recital en presencia de la reina Fabiola de Bélgica, en el Festival de Motril/Granada. Su discografía aparece en los sellos K617, Symphonia, Ricercar, Enchiriadis y OehmsClassics, premio “*Prelude Classical Award 2007*” (Holanda) al mejor disco barroco del año (Francesc Valls: *Tonos*). Para el año Händel 2009 publicó en Enchiriadis las cantatas de *J.C. Pepusch* con La Tempesta Basel y su mujer, la flautista Muriel Rochat Rienth. Ha trabajado con Peter Neumann, Gerd Guglhör y Joan Grimalt entre otros y repertorio hispánico con Gabriel Garrido, Eduardo López Banzo y Raúl Mallavibarrena.

Manuel Vilas, arpa de dos órdenes, nace en Santiago de Compostela, donde inicia sus estudios musicales. Estudia arpas antiguas de los siglos XII a XVIII en Madrid con Nuria Llopis y en Milán con Mara Galassi. Ha colaborado con numerosos grupos y como solista en los más importantes festivales de España, Alemania, Cuba, USA, Ecuador, República checa, Austria, Portugal, Suiza, Francia, Bolivia, Bélgica, Argentina, Chile, Holanda, etc... además de ofrecer conferencias, cursos y *masterclasses* en San Sebastián, Santiago de Chile, Zaragoza, Amherst (Massachusetts-USA), Santiago de Compostela, La Habana (Cuba), etc.

Ha colaborado tanto como acompañante como solista en más de 40 discos de diversas discográficas. Ha sido el primer arpista en ofrecer un curso de arpa barroca española en Estados Unidos y en Cuba. Actualmente se encuentra centrado en un ambicioso proyecto de recuperación de piezas vocales del barroco español interpretadas exclusivamente con el acompañamiento del arpa de dos órdenes, tal como se hacía en la época: de este proyecto, hasta este momento, han salido tres discos compactos. En 2008 funda el ensemble *Ars Atlántica* con el estreno, en tiempos modernos, de las cantatas procedentes del palacio Contarini, interpretadas junto a la mezzosoprano Marta Infante.

Introduction

When the Galician harpist Manuel Vilas proposed to me to record with him *Tonos humanos* by José Marín, I must admit that I did not know much about this composer, except for the tune *No piense menguilla ya*. It appeared to me that to carry out such a project without being accompanied by an orchestra or an instrumental ensemble, just with one harp, was an incredible challenge. But, since I always fully trust Manuel (with whom I have worked many times), I was convinced that being able to face the eighteen songs that are recorded here, full of purity, fragility and particular beauty, was going to be a wonderful experience. These musical jewels, with a simple structure and melody, narrate us moments of love's sorrow, jealousy, love's disdain, all extremely sincere, pervaded with all sorts of moods, from *joie de vivre* to melancholy and sadness.

For me, as a Spanish-Swiss singer also used to the German repertoire of Bach, Händel, Telemann, etc., the contact with Marín's works has entailed being forced to face my own roots, trying to get as deeply as possible into their lyrics and melody. However, regarding the German one, a rather considerable fact remains: the pronunciation in Castilian, with all its softness and delicacy, is quite welcome.

Thanks to the very close sound recording (carried out by Pablo Barreiro from Radio Galega), it has been possible to keep the intimate character of Marín's songs, succeeding in making the most minimal *pianissimos* be delivered with impressive clarity.

To conclude, I would like to dedicate this CD to Fernando Allué y Morer (1899-1982), a great poet and essay writer from Valladolid and, at the same time, my very beloved maternal grandfather. When I was a young boy, he dedicated several of his works to me. With this CD, full of poetry, I will perhaps succeed in giving him

back all my gratitude and esteem.

Félix Rienth Allué
Basel (Switzerland), November 2010

Tonos humanos by José Marín

“José Marín, an ambiguous and fascinating personality, a Spanish composer, guitarist and singer, was born in 1618 or 1619. He entered holy orders in Rome; in 1644 he joined the Chapel of the Monasterio de la Encarnación, in Madrid as a tenor. He was placed under arrest in 1654 and again in 1655. Accused of assault, robbery and murder, he was tortured, secularized and imprisoned.”

With this paragraph, Alicia Lázaro begins her fundamental study^(*) of José Marín's *tonos humanos*, thus summarising the few biographical data that are available of one of the certainly most prolific composers of *tonos humanos* (profane songs in Romance languages) of the Spanish Baroque. Many compilations of *tonos humanos* kept in several places of the world (New York, Madrid, Santiago de Compostela, Venice, San Francisco...) include works by him, which gives us a hint of the celebrity and dissemination that his songs achieved. Moreover, he is the only composer of *tonos humanos* to which a complete manuscript has been dedicated, including fifty-one compositions by him, the so-called Fitzwilliam Manuscript, kept in Cambridge, which was studied in the aforementioned edition.

Without enlarging too much on the definition of *tono humano*, we will say that it is a profane composition developed in Spain over the seventeenth century; the qualification of *humano* (human) is attributed in distinction from *tono a lo divino* (sacred tune). In the first half of that century, the *tonos humanos* were basically polyphonic, whereas in the second one, they tended to be monodic. The *tono* is made up of a chorus

(*) José Marín 1619-1699, *51 tonos para voz y guitarra*. Edited by A. Lázaro. Chantarelle Verlag, 1997.

that alternates with a certain number of stanzas. Its origins are varied, like its use, but it is basically twofold: it comes from plays, or it was composed as a chamber song. It is also possible that both uses overlapped, and that the choruses popularised by the theatre were used as the basis for composing the *tonos* with new stanzas by glossing previous versions.

The usual instruments for accompanying these pieces were basically two: the guitar and the cross-strung harp. The musical sources that have been kept and the many literary references are proper proof of it. Although both instruments were very often used together, the accompaniment of just one of them is most probably the most effective way of making the text—extremely important in these compositions—more understandable, and the hidden harmonic subtleties, rhythmical, rhetorical and melodic, of this repertoire to appear.

Manuel Vilas
Santiago de Compostela. November 2010

Félix Rienth is a tenor that holds Swiss and Spanish citizenship. He was born in Basel. He carried out his first training in music at the Knabenkantorei Basel (Basel Boy's Choir), making his première in the part of the First Genie in *The Magic Flute* by Mozart (Basel Opera). He studied Hispanic and German Philology at Basel University and graduated (Opera) at the Higher Art School in Bern (Switzerland). He has sung as a soloist the grand oratorios all over Europe (*Requiem* by Mozart with the Mozarteum Orchestra in Salzburg, *Lobgesang* by Mendelssohn at the Kölner Philharmonie, *Saint Matthew* in Düsseldorf, *Elias* in Lisbon, *Messiah* in Munich, *Song of the Earth* by Mahler in Palma de Mallorca), performing at the festivals of Granada, Peñíscola, Amsterdam, Ghent, Regensburg, Paris, Ambronay, Sablé, Sarrebourg and Magnano. In 2008 he gave a recital before Queen Fabiola of Belgium at the Festival of Motril/Granada. His discography appears

on the labels K617, Symphonia, Ricercar, Enchiriadis and OehmsClassics, which has won the “*Prelude Classical Award 2007*” (the Netherlands) for the best Baroque Disk of the Year (Francesc Valls: *Tonos*). For the 2009 Händel Year, he edited the cantatas by J.C. Pepusch on Enchiriadis with La Tempesta Basel and his wife, recorder player Muriel Rochat Rienth. He has worked with Peter Neumann, Gerd Gulghör and Joan Grimalt, among others, and the Hispanic repertoire with Gabriel Garrido, Eduardo López Banzo and Raúl Mallavibarrena.

Manuel Vilas, cross-strung harp, was born in Santiago de Compostela, where he started his training in music. He studied old harps of the seventeenth and eighteenth centuries in Madrid with Nuria Llopis and in Milan with Mara Galassi. He has collaborated with several ensembles as a soloist at the most important festivals in Spain, Germany, Cuba, the United States, Ecuador, the Czech Republic, Austria, Portugal, Switzerland, France, Bolivia, Belgium, Argentina, Chile, the Netherlands, etc. Moreover, he has given conferences, courses and master classes in San Sebastián, Santiago de Chile, Zaragoza, Amherst (Massachusetts-USA), Santiago de Compostela, La Habana (Cuba), etc.

He has collaborated both as accompanist and soloist on more than forty CDs from several labels. He has been the first harpist in offering a course in Spanish Baroque harp in the United States and Cuba. He is currently involved in a far-reaching project that aims to recuperate vocal pieces of the Spanish Baroque interpreted exclusively with the accompaniment of the cross-strung harp, as it was done in those times. Three CDs have been released as a result of this project. In 2008 he founded the ensemble *Ars Atlántica*, with the première, in modern times, of the cantatas coming from the Contarini Palace, performed together with the mezzo-soprano Marta Infante.

(English translation: Beatrice Krayenbühl)

Einführung

Als mich der spanische Harfenist *Manuel Vilas* anfragte, ob ich mit ihm eine Einspielung der „*Tonos humanos*“ von José Marín wagen wollte, musste ich gestehen, dass mir von dessen Oeuvre nur gerade das Lied „*No piense menguilla ya*“ (Track Nr. 13) geläufig war.

Dessen ungeachtet, erschien es mir eine ungeheure Herausforderung, ein CD-Projekt ganz ohne Orchester- oder Ensemblebegleitung zu realisieren, ausschliesslich auf Stimme und Harfe fokussiert. Da ich grösstes Vertrauen in Manuel habe (nach etlichen gemeinsamen Konzerten), war ich auch überzeugt, dass es eine wundervolle Erfahrung werden würde, den hier vorliegenden 18 Liedern Leben einzuhauchen.

Von einfach gehaltener Struktur und Melodie, beschreibt jedes dieser musikalischen Schmuckstücke Lebensmomente der Eifersucht, Verliebtheit, verlorener Ehre, mit einem nüchternen Hang zur Ehrlichkeit, teils getragen von grosser Melancholie und Trauer. Für mich, als schweizerisch-spanischen Sänger, der sich ebenso dem „deutschen“ Repertoire von Bach, Telemann, Händel verpflichtet fühlt, bedeutete die Beschäftigung mit Marín auch eine Auseinandersetzung mit meinen eigenen Wurzeln. Dabei spielten die Unmittelbarkeit und Direktheit der Texte (und Melodien) eine zentrale Rolle, wofür ich deren ganze Tiefe auszuloten versucht habe. An dieser Stelle muss ich die Vorzüge der spanischen Sprache hervorheben, mit einer ihr eigenen Feinheit und Weichheit, wie man sie im Deutschen selten nur findet. Dank der ausgesprochen direkten Aufnahmetechnik (durch Pablo Barreiro vom Galicischen Rundfunk, Santiago de Compostela) war es möglich, die besondere Intimität einiger Marín-Lieder beizubehalten, um so auch die feinsten „pianissimo“-Passagen klar herauszuhören.

Zum Schluss möchte ich diese CD dem spanischen Dichter und Essayisten Fernando Allué y Morer (1899-1982) widmen, angesehener Schriftsteller aus Valladolid

... und mein Grossvater mütterlicherseits. Er hat mir als Kind mehrere seiner Werke gewidmet. Diese Einspielung möge ihm meine allergrösste Dankbarkeit und Hochachtung erweisen .

Felix Rienth Allué
Basel, im November 2010

“Tonos humanos“ von José Marín

“*José Marín, zweideutige und faszinierende Persönlichkeit, spanischer Komponist, Gitarrist und Sänger, geboren 1618 oder 1619. Wurde ordiniert in Rom, 1644 Eintritt als Sänger (Tenor) in die Kapelle des Klosters „De la Encarnación“ in Madrid. 1654 und 1655 verhaftet. Des Ueberfalls, Raubes und Mordes angeklagt, wurde gefoltert, säkularisiert und inhaftiert.“*

Mit diesem kurzen und knappen Absatz beginnt *Alicia Lázaro* ihre unverzichtbar gewordene Arbeit über die „Tonos humanos“ („Weltliche Lieder“) von José Marín^(*). Ihre Angaben zeigen deutlich auf, wie wenig Biographisches wir doch von José Marín kennen, der zweifelsohne zu den fruchtbarsten Schöpfer der Gattung weltlicher Lieder (*tonos humanos*) im spanischen Barock gehört.

Unter den zahlreichen Sammlungen von spanischen *tonos*, die sich in den verschiedensten Archiven der Welt befinden (so in New York, Madrid, Santiago de Compostela, Venedig, San Francisco) sind auch solche von Marín enthalten, ein klares Zeichen seiner damaligen Bekanntheit und internationaler Verbreitung. José Marín ist ausserdem der einzige Komponist von *tonos humanos*, von dem ein vollständiges Manuskript mit 51 Liedern existiert, das sogenannte *Fitzwilliam-Manuskript* in Cambridge, dem die oben erwähnte Arbeit zugrunde liegt.

Es sei hier nicht meine Absicht, ausserdem zu erläutern, was genau ein „*Tono humano*“ ist, nur soviel, dass es

(*) José Marín, 1619-1699, *51 tonos für Stimme und Gitarre*, herausgegeben von Alicia Lázaro. Ediciones Chantarelle 1997

sich hierbei um weltliche Gesänge (Lieder) handelt, die in Spanien des 17. Jahrhunderts grosse Verbreitung fanden, (im allgemeinen polyphon gehalten, in der ersten Hälfte des Jahrhunderts und monodisch (einstimmig) ab der zweiten Hälfte), strukturiert durch den „*estribillo*“ (Refrain) und einer grösseren Anzahl „*coplas*“ (Strophen).

Ihre Ursprünge findet man in der Bühnenmusik oder als eigentliche Kammermusik-Lieder.

Bei den hier eingespielten *Marín-tonos* handelt es sich möglicherweise um individuell komponierte Lieder, verfasst zur Pflege der Kammermusik im kleinen Kreis.

Gemäss diverser musikalischer und literarischer Quellen sind zur Begleitung hauptsächlich zwei Instrumente vorgesehen: die Gitarre oder die spanische Barockharfe, die sogenannte „*arpa de dos órdenes*“. Durch den Einsatz der Harfe haben wir ein bestmögliches Textverständnis angestrebt und versucht- so meine bescheidene Meinung- die teils versteckten harmonischen, rhythmischen sowie rhetorischen Feinheiten optimal zur Geltung zu bringen.

Manuel Vilas
Santiago de Compostela (Spanien), November 2010

Felix Rienth, Tenor schweizerischer und spanischer Nationalität, in Basel geboren. Erste stimmliche Ausbildung in der Knabenkantorei Basel, Debut als Knabensopran am *Theater Basel* in Mozarts „Zauberflöte“ („Erster Knabe“). Studien der Hispanistik und Germanistik an der Universität Basel. Operndiplom an der Hochschule der Künste Bern. Hat die grossen Oratorien in ganz Europa gesungen (*Mozart-Requiem* mit dem Mozarteum-Orchester Salzburg, Mendelssohns *Lobgesang* in der Kölner Philharmonie, *Matthäuspassion* in Düsseldorf, *Elias* in Lissabon, *Messias* in München, Mahlers *Lied von der Erde* in Palma de Mallorca), sowie Auftritte an den Festivals von Granada, Peñíscola, Paris, Ambronay, Gent, Amsterdam, Sarrebourg, Sablé, Regensburg, Magnano.

Im Beisein Ihrer Majestät, *Königin Fabiola von Belgien* gab er 2008 ein Barockrezital am Festival von Motril/Granada (Spanien). Seine Diskographie ist bei K617, Symphonia, Ricercar, Enchiriadis, OehmsClassics erschienen. „*Prelude Classical Award 2007*“ (Holland) für die beste Barock-CD des Jahres (*Francesc Valls*: Solo-Kantaten), zum Händel-Jahr 2009 erschienen die Tenor-Kantaten von *J.C.Pepusch* mit dem Barockensemble La Tempesta Basel und seiner Frau, der Blockflötistin Muriel Rochat Rienth bei Enchiriadis. Zusammenarbeit u.a. mit den Dirigenten Peter Neumann, Gerd Guglhör, Joan Grimalt und den Spezialisten für spanische Musik, Gabriel Garrido, Eduardo López Banzo, Raúl Mallavibarrena.

Manuel Vilas, spanische Barockharfe (arpa de dos órdenes), geboren in Santiago de Compostela (Spanien). Studien der Harfe aus dem 12.- 15. Jahrhundert in Madrid bei Nuria Llopis und in Mailand bei Mara Galassi. Auftritte mit diversen Ensembles und als Solist an den bedeutendsten Festivals in Spanien, Deutschland, Oestereich, Portugal, Schweiz, Frankreich, Belgien, Holland, Tschechien, sowie USA, Kuba, Argentinien, Chile, Ecuador, ausserdem Vorträge und Meisterklassen in San Sebastián, Santiago de Chile, Zaragoza., Massachussets (USA), Havanna (Kuba). Ueber 40 CD-Einspielungen als Begleiter wie auch als Solist bei diversen Labels. Als erster Harfenist überhaupt hat er Kurse über die spanische Barockharfe in den USA und Kuba gehalten. Zurzeit Initiativ eines ambitionösen Projekts, dass die Wiederbelebung der Vokalwerke des spanischen Barocks in der Originalbesetzung Gesang/Harfe zum Ziel hat. Derzeit sind bereits 4 Einspielungen (inkl. der hier vorliegenden) herausgekommen. 2008 gründet er das Alte-Musik-Ensemble *Ars Atlántica* und präsentiert die Erstaufführung der Kantaten aus dem Contarini-Palast (Italien), zusammen mit der Mezzosopranistin Marta Infante.

(Aus dem Spanischen übersetzt von Felix Rienth)

SI QUIERES DAR MARICA EN LO CIERTO

Si quieres dar Marica en lo cierto
quíereme más y dímelos menos.

Si quieres a mi fortuna
coronarla de una vez
primero lo sientas diez
que me lo confieses una
y para no ser alguna
de las comunes del pueblo
quíereme más y dímelos menos.

Sábetes que mucha gente
que no sabe de sentir
piensa que hablar y decir
es lo mismo que se siente
mas yo que soy inocente
a mi pretensión me atengo
quíereme más y dímelos menos.

Una ley para sentirlo
para decirlo otra ley
niña por vida del rey
que marea el estribillo
ya me canso de decirlo
si quieres no gastar tiempo
quíereme más y dímelos menos.

AMANTE AUSENTE Y TRISTE

Amante ausente y triste
Fili de ti me quejo
que este pequeño alivio
me permitió el tormento.

Suspiros desdichados
en despreciados ruegos
indicios son que es ya
imposible el remedio.

No viva quien porfia
contra un desdén severo
ignorando qué hace
ofensa el sentimiento.

Que vivir amante
de tus desprecios
es infamar la fuerza
de mis tormentos.

Quien busca desengaños
cerca está de ser cuerdo
mas no aquel que se halla
esclavo de sus hieros.

Desdén y ausencia lloro
piadosos aunque fieros
porque alguno ha de darme
la muerte que deseo.

Que vivir amante...

APOSTEMOS NIÑA QUE ACIERTO

Apostemos niña que acierto
qué tenéis en el pensamiento.

Pensará vuestro rigor
en no querer bien jamás

y que yo en quereros más
logro el acierto mayor
esto adivina el amor
con luz del entendimiento.
Apostemos...

Pensará vuestro desdén
que aunque mi pena mortal,
nunca yo podré estar mal
con mal que me está tan bien,
y aunque mis ojos no ven
lo oculto de vuestro intento.
Apostemos...

Pensará vuestra crueldad
que sólo en vuestra hermosura
aliviara mi locura
tan aguda enfermedad,
y pues a tanta verdad
se le debe el vencimiento.
Apostemos...

PARA LAS INDIAS DE CLORI

Para las indias de Clori
se embarca mi pensamiento
que sin calma de suspiros
sabe navegar desprecios
mucho lo temo.

Ya se engolfa por mi llanto
en el alma descojiendo
sus flámulas al cuidado
por divisas del respeto
mucho lo temo.

Mas ay que Clori a sus vista
 porque nadie tome puerto
 con oro inunda cristal
 con zafiros flecha incendios
 mucho lo temo

Un rubí que guarda perlas
 respira fragante aliento
 cuyas auras introducen
 tempestades al sosiego
 mucho lo temo.

En cobardes atenciones
 llevó su mayor empleo
 valiéndose de cobardes
 cuando solicita riesgo
 mucho lo temo.

OJOS PUES ME DESDEÑÁIS

Ojos pues me desdeñáis
 no me miréis
 pues no quiero que logréis
 el ver cómo me mataís.

Cese el ceño y el rigor
 ojos mirad que es locura
 arriesgar vuestra hermosura
 por hacerme un disfavor
 si no os corrige el temor
 de la gala que os quitáis
 no me miréis...

Y si el mostraros severos
 es no mas que por matarme

podéis la pena excusarme
 pues moriré de no veros
 pero si no he de veros
 que de mi os compadezcáis
 no me miréis...

ESTA MI NECIA PASIÓN

Esta mi necia pasión
 tirana del albedrío
 aun no encuentra desvarío
 para engañar la razón
 tales sus efectos son
 pues digo al dolor postrado
 desdichado del que no vive
 engañado.

Quien por tu halago fingido
 si al fin viene a ser halago
 y quien dio nombre de estrago
 a amor mal correspondido
 el desengaño admitido
 fue solo de un pecho helado
 desdichado del que no vive
 engañado.

Amor deidad que no niego
 arder sus aras permite
 y el sacrificio no admite
 llegando con vista el ruego
 si el que sacrifica ciego
 es de su mayor agrado
 desdichado del que no vive
 engañado.

Medios a su amor decenta
 pide el amante cariño
 mas culpar es desaliño
 Clori amantes accidentes
 si han de creer cuanto mientes
 y quedar en peor estado
 desdichado del que no vive
 engañado.

NIÑA COMO EN TUS MUDANZAS

Niña como en tus mudanzas
 tan fáciles como libres
 a cualquier viento te mueves
 de cualquier fuego te ríes.

Creyóte mi amor constante
 siendo esquiva o apacible
 o ya firme en los desdenes
 o ya en los favores firme.

Hoy te toca niña
 mudanzas amor
 mira cómo bailas
 cuando mude el son.

Suele amor tener
 gana de bailar
 y suele mudar
 el son del querer
 mudanzas de ayer
 son firmezas hoy
 mira cómo bailas
 cuando mude el son.

Mas no tan fácil el cierzo
sacude juncos humildes
como tu gusto mudable
a cualquier viento se rinde.

Mas con tan libre albedrío
y tu condición tan libre
cuando busques
quien te quiera
quizá hallarás quien te olvide

Hoy te toca niña
mudanzas amor
mira cómo bailas
cuando mude el son.

Suele amor tener
gana de bailar
y suele mudar
el son del querer
mudanzas de ayer
son firmezas hoy
mira cómo bailas
cuando mude el son.

DE AMARILIS YO VILA
BELDAD

De Amarilis yo vi la beldad
no se qué pero no vi más.

Yo vi Amarilis
y en tanta admiración de cristal
si pudo cegarme el ver
yo pude ver de cegar.

El ver de lo que se ciega
Es ventura del mirar
Si para verlo mejor
Da vista la ceguedad.

Lince soy de la más bella
Luz que del sol a pesar
Como ciega para ver
Asombra para alumbrar.

De Amarilis yo vi la beldad
no se qué pero no vi más.

Desde entonces siento en mí
Con estar el alma allá
Un mal que parece bien
Con tener señas de mal.

Menos amante que fino
Sigo su hermosa deidad
Que yo no quiero querer
Lo que quiero es adorar.

Obedecer los rigores
Gloria al sufrimiento da
Que el que ha de tener amor
No ha de tener voluntad.

De Amarilis yo vi la beldad
no se qué pero no vi más.

YA DESENGAÑO MÍO

Ya desengaño mío
Habéis llegado al puerto

Donde perdido y roto
Dais a la vela el remo.

Ya viviréis seguro
De los pasados riesgos
De las inquietas olas
Del mar de amor y celos.

Dichoso desdichado
Viviréis pobre y cuerdo
Si ha de llamarse pobre
Quien pobre está contento.

Ay de mi
Pues llevo a estar tan ciego
que en tantos desengaños
no logro un escarmiento

Con las soberbias naves
Sus iras muestra el cielo
No son para una tabla
Soberanos empeños.

Templo de aquesta gloria
Es un peñasco excelso
En cuyas aras pongo
Mi derrotado leño.

Ay de mi
Pues llevo a estar tan ciego
que en tantos desengaños
no logro un escarmiento.

DICEN QUE DE INÉS

Dicen que de Inés
mata su desdén
y dicen bien.

Dicen que de su hermosura
mi amor tributario es
y dando un alma le queda
toda una vida a querer
y dicen bien.

Dicen que sus bellos ojos
tanto ciegan cuanto ven
y a un mismo tiempo sus rayos
gustan de helar y de arder
y dicen bien.

Dicen de su ingratitud
que no sabe agradecer
y aunque abrasa de favores
nunca acierta a guardar fe
y dicen bien.

Dicen que de Inés
mata su desdén
y dicen bien.

PENSAMIENTO QUE EN TU
DAÑO

Pensamiento, que en tu daño
fabricas memorias vanas,
huye de lo que te acercas
si es tan malo lo que alcanzas.

Si a la luminosa antorcha
vas a examinar repara
que siendo sola una luz
te ofrece colores varias.

A qué garzota en el viento
se vio el color de su gala,
quién al dulce Filomena
conoce si gime o canta.

Al incauto pececillo
en el color de sus mallas
quién le conoció en la mano
si le examinó en el agua.

Cuándo no se ha parecido,
si el ingenio la retrata,
con una verdad desnuda
una mentira aseada.

AHORA QUE ESTÁIS
DORMIDA

Ahora que estáis dormida
y me encubren las tinieblas
a vuestros umbrales llego
señora a decir mis penas.

Si a la muerte imita el sueño
mis desdichas favorezca
contra el tiempo que estáis viva
este rato que estáis muerta.

No es vuestro oído mi alivio
ni es vuestra pena mi ofensa

porque quien padece y calla
mas allá de vos se queja.

A lágrimas que no ablandan
bástales por centro piedras
y a suspiros que no obligan
hierros oigan y no orejas.

Dormir y olvidar las ansias
que a estas horas te desvelan
que para no ser piadosa
no os he menester despierta.

NO PIENSE MENGUILLA

No piense Menguilla ya
que me muero por sus ojos
que he sido bobo hasta aquí
y no quiero ser mas bobo.

¿Para qué es buena una niña
tan mal hallada entre pocos
que no esta bien con el fénix
porque le han dicho que es solo?

El mal gusto de Menguilla
es una casa de locos
el tema manda al deseo
vaya la razón al rollo.

O que lindo modo
para que la dejen
unos por otros.

Mucho abandona lo vano
si poco estima lo hermoso
la que por ser familiar
no repara en ser demonio.

Yo no he de querer en bulla
que es una fiesta de toros
donde a silbos se condena
quien piensa que es más dichoso.

Desigualdad y capricho
no deja el manco ni cojo
porque a cuenta de lo lindo
no admite lo licencioso.

O que lindo modo
para que la dejen
unos por otros.

SEPAN TODOS QUE MUERO

Sepan todos que muero
de un desdén que quiero.

Quiero un desdén apacible
y si hay ángeles acá
un ángel que quiero está
más allá de lo imposible
quiero sufrir lo insufrible
de amar y no perecer
de sembrar y no coger
pues he de morir primero
sepan todos que muero
de un desdén que quiero.

Al sol le cuento las venas
lucientes que llaman rayos
y temo menos desmayos
contando rayos por penas
ya de mi amor las cadenas
arrastran mi libertad
y en el cielo de piedad
aun no he mirado un lucero
sepan todos que muero
de un desdén que quiero.

De altura tan singular
es la causa de mi empleo
y con el vano deseo
aún no la llego a igualar
de mí me puedo quejar
si conociéndome humano
de amor lo que es soberano
prudente no desespero
sepan todos que muero
de un desdén que quiero.

MISEÑORA MARIANTAÑOS

Mi señora Mariantaños
en la eternidad de un mes
pregunta como la quise
e ignoro que responder
porque yo no se
donde anda el amor
sin qué ni porqué.

Usted era fea adrede
y fue fácil sin querer

y vino a ser mi ocasión
que pudo más que Luzbel
porque yo no sé
cuando en lo peor
se halló que escoger.

Efectos de aborrecida
la deslumbraban tal vez
pues cuando la quise mal
fue cuando quise muy bien
porque yo no sé
que halla voluntad
a mas no poder.

Si era esquivia se quedaba
a solas con su esquivaz
y nunca pudo su ardid
echarme el ruego a perder
porque yo no sé
que halla voluntad
a mas no poder.

Obraban sus buenas mañas
entre caricia y desdén
y yo tuve por desvío
lo que ella entendió atraer
porque yo no se
juzgar del amor
si no es él por él.

Ni más ni menos la quise
con que podrá conocer
que si fue mi amor cabal
lo que me vendió compré
porque yo no se

dejar de pagar
lo que fue vender.

VÁLGATE AMOR POR GILETA

Válgate amor por Gileta
que traidoramente afable
acreditando finezas
entregas mi amor al aire
y al son de las fuentes
cantando las aves
gime y llora
suspira y arde.
y al son de las fuentes
cantando las aves.

TODO ERES

CONTRADICCIONES

Todo eres contradicciones
amor lince y ciego
hijo de padres oscuros
padre de nobles deseos.

Osadamente ejercitas
el sumo tirano imperio
desde las plantas humildes
hasta los dioses supremos.

Los vivos arpones de oro
guardas para un blando pecho
y para un diamante duro
los tiros de plomo hierto.

Cobarde rendir te dejás
de la obstinación de un hielo
preciándose de tu triunfo
quien se burló de tu fuego.

Guárdense todos
que aunque es dulce el riesgo
en la nieve se esconde
su mayor fuego.

BERCEBÚ CARGUE CONTIGO

Bercebú cargue contigo
Menguilla de Barrabás
quien diablos te ha puesto
tanto azogue en la voluntad
ayer muy aquí y hoy muy allá.

Reniego de tus mudanzas
en cuyo violento afán
el susto de la tormenta
llora la serenidad
ayer muy aquí y hoy muy allá.

Tan mudable en el cariño
te llevo a considerar
que ignora cuando te mudas
tu propia facilidad
ayer muy aquí y hoy muy allá.

Tan a todas partes mira
tu vista, que no podrá
hallarse entre tanto ver
un camino de mirar
ayer muy aquí y hoy muy allá.

Cada día eres mas otra
y en genio tan desigual
has logrado la fortuna
de tener con quien trocar
ayer muy aquí y hoy muy allá.

Guárdate de aquel destino
que sigue a la variedad
porque no todos los días
puede conseguirse estar
ayer muy aquí y hoy muy allá.