Javier Ulises Illán • Nereydas

Angélico Greco

El cielo se llenó de música

Dedico el corazón
de este Angélico Greco
a Ítaca Vicente Domínguez,
mi isla y mi destino.

Angélico Greco es una realidad porque, detrás de una buena idea, siempre hay manos que no se ven, afectos que animan y se sienten y también colaboraciones esenciales y necesarias. Mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta obra.

Al *Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada*, a la Parroquia de Santo Tomé y al Conservatorio Profesional de Música "Jacinto Guerrero" de Toledo, que han facilitado espacios históricos para la grabación de este homenaje al Greco.

A *Juan José Montero*, por su generosidad, interés y desvelos para que el proyecto vea la luz.

A *Howard Arman*, a quien debo generosas y apasionadas orientaciones.

A *Sandra Redondo*, compañera que siempre está cuando es preciso.

A *Daniel Garay* y *Daniel Pinteño*, por su colaboración extraordinaria.

A *Jaime León*, que ofreció la posibilidad de grabar en un órgano con alma de siglos.

«Yo no sé de música, pero si el oído del músico es como el ojo del pintor es gran cosa».

El Greco

en la estética del instrumento como objeto ornamental, sino que responden a un esquema definido y característico del Renacimiento, resultado de la práctica y la costumbre de aquella época. El estudio de las agrupaciones instrumentales renacentistas nos muestra cómo los instrumentos se asociaban entre sí, teniendo en cuenta la potencia sonora. De ese modo, nos encontramos con dos grupos muy diferenciados: la música alta y la música baja. La música alta era apropiada para grandes espacios y exteriores (como la música procesional, por ejemplo) y se caracterizaba por la potencia sonora de sus instrumentos (chirimías, sacabuches, trompetas, etc.). Por el contrario, la música baja reunía instrumentos con sonido delicado y dulce, de escasa potencia sonora y, por lo tanto, más apropiados para salones palaciegos o para el ámbito doméstico. Estos instrumentos de la música baja son precisamente los que siempre representa el Greco, a saber: flauta, laúd, arpa, viola da gamba, violones o algún instrumento de tecla, como la espineta. No conocemos ninguna obra del Greco que represente un instrumento musical perteneciente a la música alta. Algún cuadro despertaba mis dudas respecto al instrumento de viento, debido a las pinceladas rápidas, así como a un acampanamiento del pie, que nos hace pensar en la chirimía. La duda se despeja al atisbar el bisel típico de una flauta de pico, y no una lengüeta doble de chirimía, y a la vez conocer los modelos de flauta que popularizó el músico veneciano Silvestro Ganassi dal Fontego durante la primera mitad del siglo XVI, que cuadran a la perfección con la iconografía musical del Greco. Es precisamente este modelo de flautas, con sus diversas tesituras, el que hemos empleado en la grabación de nuestro disco «Angélico Greco».

Aparte de la temática que define un cuadro, o del empleo de unos instrumentos o voces particulares, considero que existe un paralelismo básico entre pintura y música. El afamado pintor milanés Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) ya mostró gran interés por fundamentar la pintura, tanto armónica como matemáticamente, al estilo de Pitágoras. Este artista

utilizó el negro y el blanco para crear una escala de grises que relacionó de forma directa con los sonidos, sus alturas y sus diversos intervalos resultantes. Luego hizo lo propio con los colores, que ordenó de manera **ascendente** de este modo: amarillo, verde, azul, morado, marrón, tras lo que procedía a crear sus escalas **cromáticas**.

Es posible establecer, siempre con matices y excepciones, una relación de correspondencia como la que ofrezco en el siguiente cuadro:

PINTURA							
OSCURIDAD	LUZ	MÁS LUZ	MENOS LUZ	COLOR PRIMARIO	MEZCLA DE COLORES	COLOR CÁLIDO	COLOR FRÍO
SILENCIO	SONIDO	FORTE	PIANO	MELODÍA	ARMONÍA	ACORDE MAYOR	ACORDE MENOR
MÚSICA							

El cielo se llenó de música

El Greco suele dividir los cuadros donde aparecen los instrumentos musicales en dos partes: la inferior, humana y terrestre, y la superior, divina y celestial («un cielo abierto de gloria», se dice en las condiciones del contrato que firma para pintar el *Entierro del señor de Orgaz*). Divide el todo en dos mitades y marca diferencias entre la ligereza y dinamismo de los personajes que revolotean o se sostienen entre las nubes de la parte superior y el peso y gravedad de los que se asientan en pie en la parte inferior.

El Greco sitúa siempre la música en la gloria, en la parte del cuadro que refleja la iconografía divina. El cielo se llena de música. Sin embargo el divino y el humano no son dos mundos separados en su pintura. Ambos se unen a través de elementos que cruzan de uno a otro. Ángeles que descienden a la tierra para comunicar un mensaje o almas y cuerpos que ascienden a los cielos en una representación dinámica. Todos estos movimientos y conexiones tienen sus equivalentes musicales. La retórica

Angélico Greco

LOS CUADROS DEL GRECO Y SUS MÚSICAS

Listado de cuadros e índice de pistas

2

PINTURA	PÁG.
Alegoría de la Santa Liga	22
La Inmaculada Concepción	24
La Anunciación	26
Concierto angélico	28
Entierro del señor Orgaz	30
Retrato de Jorge Manuel Theotocópuli	32
El Expolio	34
Inmaculada Concepción contemplada por San Juan (sobre templo y luna)	36
El caballero de la mano en el pecho	38
Laocoonte	40
Adoración de los pastores	42
Martirio de San Mauricio	44
El soplón	46
Vista y plano de Toledo	48
Autorretrato	50
Las Lágrimas de San Pedro	52

PISTA	MÚSICA. OBRA Y AUTOR
1.	**Toque de Gloria en el carrillón de la Catedral de Toledo**
2.	**Sanctíssima María**. Francisco Guerrero
3.	**Ne timeas, Maria.** Tomás Luis de Victoria
4.	**Angeles del zielo.** Anónimo
5.	**Versa est in luctum.** Alonso Lobo
6.	**Recercada primera sobre el pasamezzo antiguo**. Diego Ortiz
7.	**Salve de Primer Tono por de la sol re**. Sebastián Aguilera de Heredia
8.	**Esclareçida Madre**. Francisco Guerrero
9.	**Fantasía III**. Esteban Daça
10.	**Recercada séptima sobre La Romanesca**. Diego Ortiz
11.	**Duo Seraphim clamabant**. Tomás Luis de Victoria
12.	**O quam gloriosum est regnum**. Tomás Luis de Victoria / Adrian Denss
13.	**Fantasía X**. Alonso Mudarra
14.	**Sinfonías 9 y 14**. Salomone Rossi Ebreo
15.	**Solo, triste y ausente**. Anónimo
16.	**Toque de difuntos en el campanario de la Iglesia de Santo Tomé**

La Inmaculada Concepción (1608-1613) • Toledo, Museo de Santa Cruz

Francisco Guerrero (Sevilla, 1528-1599)

Sanctíssima María [versión instrumental]

Canciones y Villanescas Espirituales (Venecia, 1589)

Sanctíssima María,
no's menor tu beldad que la del çielo,
que tu rostro graçioso
es como luna y sol, y aun más hermoso,
y el alva y su frescura
o yguala'l resplandor de tu figura.

Las ***Canciones y Villanescas Espirituales*** fueron publicadas por Francisco Guerrero en Venecia en 1589, y suponen un delicioso ejemplo de música sacra en castellano.

Francisco Guerrero pide al rey Felipe II en su libro ***Magnificat*** (1563) que vele por la música y la guarde de cantos libidinosos. Y escribe además: «Este arte [la música] calma la mente humana cuando está agitada, la vigoriza cuando está lánguida».

«Los cielos giran con cierto orden musical y consonancia, y al compás del movimiento tan variado y constante de los cielos, muévese también cuanto está debajo de los cielos».

Quizá el cuadro que mejor resume la estética del Greco, ***La Anunciación*** de la capilla Oballe nos presenta a la Virgen, arrobada ante la visión celestial, rodeada por ángeles músicos. Las simbólicas flores en primer plano y el paisaje toledano ambientan la escena. En esta versión instrumental de ***Sanctíssima María***, los instrumentos se hacen cargo de las voces correspondientes: flauta (tiple 1), laúd (tiple 2 y alto) y violone (tenor).

Podemos observar la preferencia del Greco por la flauta, ya que aparece prácticamente en todos sus cuadros musicales y, a modo de curiosidad, podemos observar que el flautista siempre es zurdo y alza graciosamente su dedo meñique de la mano derecha.

El Expolio (1577-1579) • Toledo, Sacristía de la Catedral

Sebastián Aguilera de Heredia (Zaragoza, 1561 - 1627)

Salve de Primer Tono por de la sol re

Manuscrito conservado en El Escorial

El órgano del coro del deán de la Catedral de Toledo ilustra con su música ***El Expolio***, cuadro que preside la Sacristía.

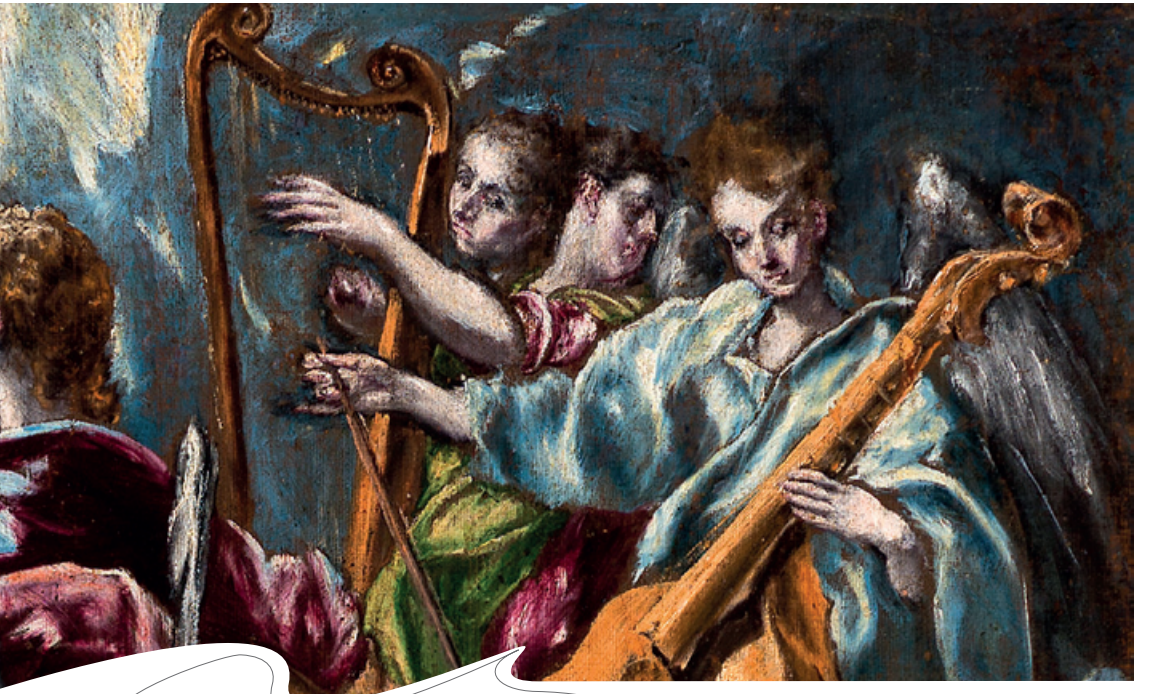
El tema de ***El Expolio***, con su brillante túnica roja dominando la escena, responde al hecho de que una de las principales reliquias que se conservaban en la sacristía, como afirma Francisco de Pisa, era un fragmento de la «túnica púrpura con que el Señor fue vestido en su santa Pasión».

Mientras la muchedumbre ruidosa abarrota la escena y un esbirro trata de despojar a Cristo de sus vestiduras, este se abstrae y alza su mirada al cielo encomendándose a Dios.

Las escalas del órgano se despliegan sucesivamente de manera ascendente y descendente como quien tira de las telas en cualquier dirección para conseguir arrancarlas.

Ante el gentío se inclina un hombre que prepara los taladros en la cruz y a su derecha las tres Marías observan la escena. Sin duda, la algarabía de la multitud suena lejana para Cristo, que se proyecta hacia el cielo que se abre en torbellino ascendente, justo donde se pierde su mirada, en el eje central de la composición, entre una maraña de lanzas, plumas y cabezas.

Sebastián Aguilera de Heredia fue un compositor y organista aragonés que trabajó en la catedral de Huesca y posteriormente en la Seo de Zaragoza. Aunque su estética musical está estrechamente vinculada al severo polifonismo del XVI, su figura supone un puente entre los organistas Antonio de Cabezón y Francisco Correa de Arauxo.



La música del Renacimiento, que se producía y se escuchaba en la Europa que conoció el Greco, se caracterizaba por el uso de la textura polifónica, regida por las leyes del contrapunto y por el sistema modal, con origen en el canto gregoriano medieval. El legado de la música renacentista es muy rico, tanto el ámbito de la **música religiosa**, donde encontró en la Iglesia el soporte para desarrollar un arte exquisito y refinado, como en la **música profana**. Las formas musicales religiosas más representativas fueron la misa y el motete. En la música profana fueron el madrigal, el villancico y la *chanson*. También se produjo en el Renacimiento un gran desarrollo de la música instrumental, definiéndose y estableciéndose las agrupaciones de instrumentos musicales y publicándose los primeros tratados específicos de instrumentos. Las danzas, el *ricercare* o la canzona eran parte habitual de repertorios con un alto contenido improvisatorio o de variación sobre patrones rítmicos o armónicos.

Nuevas normas musicales de la Contrarreforma

El Greco llega desde una Creta ortodoxa a una Europa inmersa en la Contrarreforma católica con las ideas y prácticas basadas en las conclusiones del Concilio de Trento. En una Europa divida por la religión, la Contrarreforma alimentó un renacer de la Roma papal, y tuvo lugar el reavivamiento de antiguas órdenes religiosas, como la de los carmelitas descalzos, reformada en España por Santa

INSTRUMENTOS MUSICALES del Renacimiento

ARPA

LAÚD

FLAUTAS

CARRILLÓN

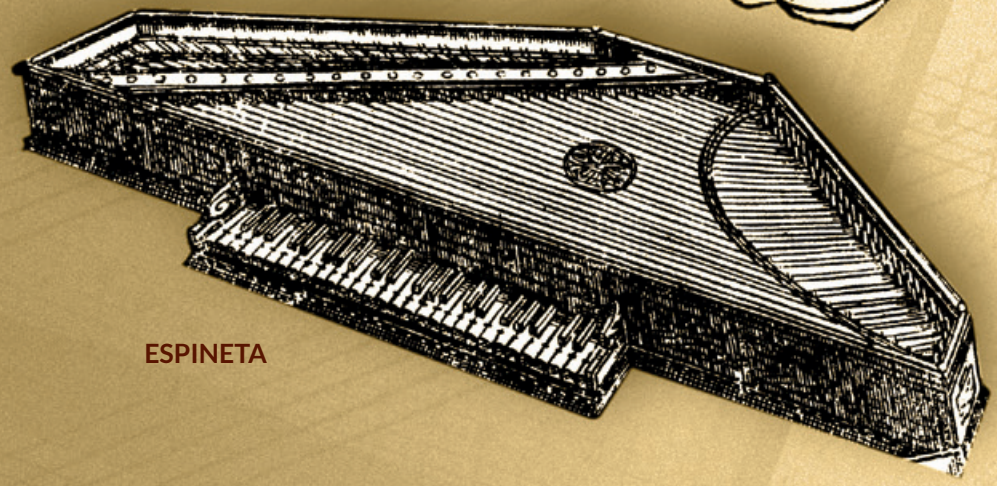
VIHUELA

FAMILIA DE LAS VIOLA DA GAMBA

Bajo

Soprano

Tenor



ESPINETA

Toledo en el Greco

Toledo figura en los cuadros del Greco como una realidad susceptible de ser modificada, a medio camino entre lo real y lo onírico *(Vista de Toledo)*; otras veces utiliza la ciudad como fondo de sus cuadros *(San José con el Niño Jesús*, *La Inmaculada Concepción*, *San Bernardino* o *Laocoonte)*.

aparece el horror al vacío. Comprime los espacios y renuncia con frecuencia a las perspectivas. Es pintor de primeros planos. Como manierista, alarga y estiliza las figuras.

Tras el concilio de Trento, en la pintura se debe evitar lo «desordenado», lo «profano», lo «deshonesto» y las imágenes «desusadas y nuevas». El Greco, sin sacrificar su ideal estético, admite esta preceptiva de la Contrarreforma, que le propicia la mayor parte de los encargos de imágenes piadosas.

Estilo del Greco

Su estilo personalísimo le ha convertido en un gran artista por su genio y originalidad. En su pintura sobresalen los colores luminosos, densos, brillantes, con matices: el verde, el azul, el amarillo y rojo. Pinta de manera abocetada dando mucha importancia a la mancha y renunciando a las líneas cerradas por completo. Juega con los efectos lumínicos y los contrastes. Los escorzos forzados son muy característicos en la composición. Las figuras parece que levitan o que caen. En la innovadora composición de sus cuadros

El Greco crea su obra desde la inteligencia más que desde la imitación de la belleza natural.

El Greco y el taller

Ante la abundante demanda, abrió un taller que le permitiera hacerse cargo de la realización de retablos completos y de producir, a precios asequibles, cuadros de devoción. En la obras de taller, el Greco se reservaba la ejecución de los grandes encargos, realizaba los retratos y creaba los modelos. Los miembros del taller se encargaban de realizar en serie las copias.

Angélico Greco

El cielo se llenó de música

¿Cómo suenan los cuadros de El Greco?

ANGÉLICO GRECO es un libro-disco pensado para escuchar los cuadros del pintor.

La grabación del CD se ha realizado con los instrumentos musicales representados en su pintura. La música, grabada en lugares históricos de Toledo, como la Catedral, responde a una exquisita selección de obras maestras de compositores de la época, como **Tomás Luis de Victoria**, **Francisco Guerrero**, **Diego Ortiz** o **Alonso Lobo**.

El libro nos acerca a la vida y la creación artística del Greco y nos ofrece una colección de imágenes de alta calidad que resumen la obra del pintor.

ANGÉLICO GRECO explora las relaciones entre música y pintura a través de la sinestesia: *Música para ver, pintura para escuchar*.

CMY BAROQUE

editorial 4! cuarto centenario

EL GRECO 2014

El **Greco** en Toledo

Museo del Greco

Iglesia de Santo Tomé

Sacristía de la Catedral

Convento de Santo Domingo el Antiguo

Museo de Santa Cruz

Capilla de San José

La travesía del **Greco**

Hospital Tavera

Nereydas

Javier Ulises Illán

Angélico Greco