

SEPARATA

QJ
131

BERESIT II
COFRADIA INTERNACIONAL
DE INVESTIGADORES

AMALIA ROALES-NIETO Y AZAÑÓN

*EL QUIJOTE, VEHICULO
DE CULTURA MUSICAL*

B : 69/15601
F : 70/154802
A : 55/149448

1992

Ayuntamiento de Madrid

A la Biblioteca Municipal
que ten magníficos servicios
presta a los estudiosos
municipales

La autora

Amelia Roales-Nicho

nov. 94
St-Cecilia

AYUNTAMIENTO DE MADRID

0100111912

Philadelphia (USA)
Villanova University
10 oct. 1992
Ayuntamiento de Madrid

EL QUIJOTE, VEHICULO DE CULTURA MUSICAL

Dra. AMALIA ROALES-NIETO Y AZAÑÓN
*Directora de la Cátedra «Manuel de Falla»
Universidad Complutense. Madrid.*

*«La música compone los ánimos descompuestos
y alivia los trabajos que nacen del espíritu».*

Cervantes

MIGUEL de Cervantes ejerció sobre mí, siendo yo adolescente, una doble influencia: Literaria de una parte y musical de la otra. «La Gitanilla», «Rinconete y Cortadillo», «La ilustre fregona» y muy especialmente «Don Quijote de la Mancha», avivaban mi fantasía heredada de padres manchegos y me parecía ver las danzas o escuchar las múltiples tonadas y romances al tiempo que leía y comentaba las citadas obras. Cervantes practicaba la música, tocaría los instrumentos de cuerda de su época, y quizá, como el Arcipreste de Hita, gustara relatar sus conocimientos musicales para solaz de sí mismo y de los lectores que, a tantos años de distancia, estudiamos y comparamos estos dos grandes genios de las Letras Hispanas.

Cervantes amaba la música y supo rendirle homenaje escrito en la casi totalidad de sus obras, aunque los respectivos argumentos y ambientes fueran de naturaleza muy distinta. «Don Quijote» ha llegado a nosotros casi como la Biblia, mordido de «libre examen», zarandeado de exégesis e interpretaciones, según palabras de don José María Pemán pronunciadas en el cuarto centenario de Cervantes, y el contenido romancesco del «Quijote» es tan amplio que don Ramón Menéndez Pidal dijo que «el Quijote estaba fundamentado en los romances y se debe a éstos la inspiración de episodios capitales, como el de Cardenio en Sierra Morena o el de la Cueva de Montesinos»¹. El romance con su música aparece siempre en las ocasiones más oportunas.

¹ Menéndez Pidal, Ramón: Flor nueva de romances viejos. Col. Austral, n.º 100, pág. 36. Madrid y Buenos Aires, 1945.

R. 32.056

Ayuntamiento de Madrid

El modo más arcaico y tradicional de los romances es la música que de boca en boca se propaga, se asimila y diversifica de forma popular. La música es la esencia misma de los antiguos poemas épicos que fragmentados de los Cantares de Gesta se cantaban de forma sencilla acompañados de algún instrumento, también popular, en las danzas colectivas, en reuniones familiares de ocio y recreo o en el trabajo comunitario y, aunque la melodía de los romances no se fijaba por escrito, recorría en su difusión leguas y leguas, paisajes y aconteceres, la encontraremos recopilada e impresa en colecciones cultas como el Cancionero de Palacio, también llamado de Barbieri, así como en libros de tabulatura musical para vihuela o guitarra española.

No pensaba Cervantes que su riqueza sonora y armoniosa iba a ser recogida por los músicos de otros países que pretendieron enriquecer con melodías hermosas la multitud de episodios ofrecidos en sus magistrales obras. El elemento musical forma un hilo constante en el entrelazado de la producción cervantina; en las obras de Cervantes hallan eco todas las manifestaciones de su tiempo, ya sean populares, aristocráticas, coreográficas, instrumentales o vocales. En bodas y banquetes, fiestas populares, palacios de alcurnia, ventas y mesones del camino, en la soledad y asperezas de la sierra, siempre encontraremos la expresión musical adecuada a su acontecer temporal. La voz humana, cantando, sobrecoge a los oyentes, la palabra alegre o quejumbrosa, la habilidad del que interpreta con gusto una melodía instrumental, la fama y el bien bailar de los bailarines en seguidillas, chaconas, zarabandas..., la alegría de las castañuelas, todo ello inspirará a los compositores del mundo suscitando en ellos la audición o la visualización dramática del «Don Quijote escrito».

Los temas hispano-históricos han servido para realizar obras musicales. Así el tema de Cristóbal Colón, del que existen piezas dramáticas, sinfonías y cantatas. El del Cid Campeador, Velázquez, don Juan de Austria, Almanzor, el Gran Capitán, el Duque de Alba, Carlos Quinto, Carlos II, María de Padilla, doña Juana de Castilla, doña Blanca de Castilla, los Reyes Católicos, Inés de Castro, etc., personajes míticos de existencia real y verdadera; pero en personajes ficticios, excepto Orfeo y don Juan Tenorio, es don Quijote quien más obras musicales ha suscitado. Decía el gran cervantista don Francisco Rodríguez Marín: «Al elogiar el genio de Cervantes y la maravilla de su inmortal novela todos los pueblos cultos, durante tres siglos y como a porfía, han contribuido con la diversidad de sus idiomas, en libros, periódicos y solemnes fiestas públicas; pero faltaba celebrar una especialísima a la cual concurría esa misma variedad de tiempos y naciones para rendir tal

homenaje en la única lengua universal conocida: La del divino Arte de la Música»².

Famosos compositores europeos a partir del siglo XVII nos ofrecen sus testimonios de cultura, admiración y respeto a la famosa novela de Cervantes haciendo versión del texto castellano a sus respectivas lenguas maternas y por encima del lenguaje e inseparablemente con él, la Música, la melodía, la armonía y los ritmos hispanos adaptados a cada tema, constituyendo lo que don Víctor Espinós llamaba «MUSICA CERVANTINA», es decir, una colección de realizaciones o intentos de realizaciones, inspiradas, como venimos diciendo, en la obra de Cervantes.

Esta colección de obras musicales sobre la novela «Don Quijote» se comenzó, alentada por el Ayuntamiento de Madrid, en 1923 bajo la dirección de su creador y director de la Biblioteca Musical Madrileña, don Víctor Espinós. Constituye hoy un tesoro inigualable de partituras del más diverso estilo y carácter. Desafortunadamente apenas si podemos investigar en la actual y modernísima biblioteca porque está carente de los medios adecuados (falta de personal, presupuesto económico y tantas cosas más) pese a los esfuerzos, amabilidad y servicio de su actual directora.

Como decimos, Víctor Espinós desde 1923 estudia este tema por primera vez y comienza con gran ilusión a coleccionar Quijotes musicales. Consúltense sus obras:

1.—«El Quijote en la Música», programa realizado en homenaje a Cervantes, realizado en el Teatro Calderón de Madrid, el 16 de diciembre de 1932.

2.—«Las realizaciones musicales del Quijote», ensayo. Artes gráficas municipales, Madrid, 1933.

3.—«El Quijote en la Música y la Música en el Quijote», ensayo panorámico. Ediciones de Conferencias y Ensayos. Bilbao, s/f.

4.—«El Quijote en la Música». Edición del C.S.I.C. Instituto de Musicología. Barcelona, 1947.

Consúltense también los siguientes:

Querol Gavaldá, Miguel: «La Música en las obras de Cervantes». Editorial Comtalia, Barcelona, 1948.

Salazar, Adolfo: «La música en Cervantes y otros ensayos». Madrid, 1961.

Pienso que las obras de estos tres investigadores nos dan cumplida idea del tema que tratamos, sin que hasta la fecha haya habido

2 Rodríguez Marín, Francisco: Prólogo manuscrito, impreso en el Homenaje cervantino realizado en el Teatro Calderón de Madrid el 16 de diciembre de 1932.

nuevos aportes pese a que los compositores, autores dramáticos, directores de cine y televisión sigan realizando hasta el día de hoy obras musicales audiovisualizadas, interpretadas por importantes actores, cantantes y orquestas sinfónicas.

Ya señalé en el abstract de este trabajo que, dado el número de compositores extranjeros preocupados por Don Quijote, me limitaré a revisar las obras de compositores españoles que están en la Biblioteca Musical Madrileña o en la Biblioteca Nacional - Sección de Música.

Entre tantos temas como sugiere la lectura del Quijote, los compositores han elegido éstos, preferentemente:

Ballet:

Según Víctor Espinós el primer ballet se menciona en un manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de París, y lo refiere a 1614, es decir, cuando no había aparecido todavía la segunda parte del Quijote³. Su título: «Le ballet de don Quixot» dansé par Mr. Saute-nir. (Cito esta obra por ser la más temprana. No conozco ninguna de autor español.

Don Quijote (como título de la obra):

Me refiero solamente a compositores españoles:

García, Manuel. Escribe una ópera con estreno en París, en 1827.

San José, Teodoro. Zarzuela estrenada en Madrid en 1905.

Serrano, Emilio. Poema sinfónico. Estrenado en Madrid en 1920.

Teppa, Carlos. «Don Quijote». Poema sinfónico para trompeta en SI bemol y orquesta. Estreno en Venezuela, 1969.

Música ligera:

Alguero, Augusto. «Don Quijote». Fox. Texto de García Segura, A. Presentado al primer Festival de la Canción Española de Benidorm, en 1959. Arreglo para orquesta y voz.

Calderón, Juan Carlos. «El Quijote». Obra para piano con acordes cifrados para guitarra. Grabación en disco CBS.

Don Quijote de la Mancha:

Asenjo Barbieri, Francisco. Zarzuela estrenada en Madrid en 1861. El título con que se conoce esta obra de Barbieri es «Don Quijote en Sierra Morena». Es un título inexacto porque el protagonista de la acción es CARDENIO y porque el autor del texto dramático lo titula como enunciamos al principio. Texto: Ventura de la Vega.

Halffter, Ernesto. «Don Quijote de la Mancha». Poema sinfónico para orquesta. Estreno en Madrid, 1947.

3 Vid. ESPINOS, Víctor: «El Quijote en la Música», pág. 41.

San José, Teodoro. Comedia lírica en cuatro actos, prólogo y epílogo. Texto: Eduardo Barrionuevo. Estreno en Madrid, en 1905.

Serrano, Emilio. Poema sinfónico para orquesta. Estreno en Madrid, 1920.

Vega, Ventura de la. Drama en tres actos. El texto sin música se estrenó en el Teatro de la Cruz en 1831. Con la música de Barbieri en el Teatro del Príncipe, en Madrid, 1861. (Vid. el testimonio gráfico de estos autores).

Las bodas de Camacho:

Esteve, Pablo. Comedia musical. Estreno en Madrid, 1784.

Ferrán, P.E. Cuadro escénico sacado del Quijote. Texto de Grau, J. y Gual, A. Estreno en Barcelona, 1903.

Pages, J.M. Obertura para gran orquesta. Barcelona, 1946.

Reparaz, A. Zarzuela, estrenada en Barcelona, 1903.

La venta de Don Quijote/La venta encantada:

Chapí, Ruperto. Comedia musical. Texto: C. Fernández-Shaw, estreno en Madrid, 1902.

Planas, M. Opera en tres actos. Estreno en el Teatro Nacional de México en 1871.

Reparaz, A. Zarzuela. Estreno en Madrid en 1859.

Don Quijote velando las armas:

Esplá, Oscar. «La veillée d'armes de Don Quichote». (Título en francés y en español). Poema sinfónico. Estreno en Madrid en 1929.

Gombau, Gerardo. Poema sinfónico estrenado en Madrid en 1947.

Don Quijote en casa de la Duquesa:

Tema elegido por compositores extranjeros.

Las locuras de Cardenio:

Tema elegido por compositores extranjeros.

El caballero de los espejos:

Vives, Amadeo. Comedia musical estrenada en Madrid en 1905.

La primera salida de Don Quijote:

Iglesias Alvarez, Antonio. Preludio para orquesta. Poema sinfónico. Estreno en Lisboa el 12 de octubre de 1945 y en San Antonio, Texas (EE.UU.) en 1946.

Vélez, E. Poema sinfónico para orquesta. Madrid, 1947.

Una aventura de Don Quijote:

Guridi Vidaola, Jesús. Poema sinfónico basado en los capítulos VIII y IX de «El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha». Estreno en Madrid en 1943.

La ruta de Don Quijote:

Rodríguez Albert, R. Fantasía lírica en tres actos. Texto: Burgos, E. y Hernández Catá, J. Estreno en Madrid, 1927.

El retablo de Maese Pedro:

Falla y Matheu, Manuel de. Adaptación musical de un episodio del «Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha». (Texto escrito así por Falla en el programa de mano). Podríamos considerarlo como ópera en un acto para cantantes, marionetas y orquesta. Estreno en Sevilla y en París en 1923.

Dulcinea del Toboso:

Halffter, Ernesto. «Sérénade à Dulcinea». S/f de estreno.

Halffter, Ernesto. «Tres canciones», poema sinfónico. Estreno en Lisboa, 1944. Texto: Carlos Selvagem.

Halffter, Ernesto. «Suite de Dulcinea», poema sinfónico. Estreno en Madrid y Lisboa, en 1944.

Lloret, José Luis. «Dulcinea». Melodía para canto y piano. Texto: Fernández Revenga, E. Madrid, 1918.

Rodrigo Vidre, Joaquín. «Ausencias de Dulcinea». Cantata para bajo, cuatro sopranos y orquesta. Madrid, 1946. Primer Premio del Concurso Nacional en el Centenario de Cervantes.

Altisidora:

López de la Rosa, Horacio. «Canciones de Altisidora», op. 35 y «Don Quijote a Altisidora», op. 39. Para voz de soprano y piano. Texto: Miguel de Cervantes. Capit. XLIV y LVII de la segunda parte. Buenos Aires, 1970.

Epitafios:

Aldave, Pascual. «Epitafio a Don Quijote». Para tres voces y solista. Madrid, s/f.

Alis, Román. «Epitafios cervantinos», op. 100 para cuarteto vocal y orquesta. Texto: Miguel de Cervantes. Madrid, 1973.

Arandia Navarro, Jorge. «Dos epitafios a don Quijote y Dulcinea», para canto y piano. Madrid, 1969 y Buenos Aires, 1970.

Halffter, Rodolfo. «Tres epitafios», para coro a capella y acompañamiento de piano, op. 17. (Para la sepultura de don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza). México, 1957.

El mozo de mulas:

Antonio José. Opera, estreno en Madrid, 1934.

Clavileño:

Alonso, Francisco. «La empresa de Clavileño». Poema lírico. Texto: Carlos Fernández-Shaw. Madrid, 1947.

La cueva de Montesinos:

Pérez Montllor, C. Poema sinfónico sobre los capítulos XXII y XXIII de la 2.ª parte del Quijote. Estreno en San Fernando, 1905.

Los molinos de viento:

Campo, Conrado del. «Evocación y nostalgia de los molinos de viento». Obertura poemática para gran orquesta. Madrid, 1952.

Combate con las ovejas:

Chapí, Ruperto. «Combate de don Quijote con las ovejas». Scherzo para orquesta. Estreno en Madrid, 1863.

Insula barataria:

Arrieta, Emilio. «Sancho Panza gobernador de la Insula Barataria». Zarzuela, estrenada en Madrid en 1864.

Fernández Grajal. «La Insula Barataria». Serenata a modo de jota. S/f.

La Mancha:

Barja, Angel. «La Mancha, tierra de don Quijote». León, 1988.

Guerrero, Jacinto. «La Mancha, ruta de don Quijote» en la zarzuela «El huésped del Sevillano». Estreno en Madrid, 1930.

Don Quijote en Aragón:

Borobia y Trullas. Boceto lírico en un acto y siete cuadros. Texto: Sanjuán, Goyena, Fernández y González, Ariño..., de la Federación de Autores de Provincias. Estreno en Zaragoza, el 8 de mayo de 1905.

El carro de la muerte:

Barrera, Tomás. Composición para voces y orquesta. Madrid, 1907.

El mejor libro de España:

Franco, José María. Síntesis radiofónica de don Quijote de la Mancha. Texto: Araujo, E. y Boeta, J.R. Madrid, 1945.

Varia:

Roda, Cecilio de. «Ilustraciones del Quijote, los instrumentos músicos y las danzas». Conferencias en el Ateneo con ocasión del tercer centenario de Cervantes. Madrid, 1905.

Salazar, Adolfo. «Letrillas de Cervantes para coro 'a capella'». S/f.

Vázquez de Aldana, Enrique. «Cancionero Cervantino». En el cuarto Centenario de Cervantes. Madrid, 1947.

Gómez, Julio. «Himno a Cervantes», para coro mixto y banda. Mención honorífica en el Concurso para celebrar el Centenario de Cervantes en 1916.

Las cincuenta obras reseñadas en este trabajo se clasifican de la siguiente forma: Ballet, 1; Boceto lírico, 1; Comedia lírica, 1; Comedia musical, 3; Cancionero, 1; Canciones, 2; Cantata, 1; Conferencia, 1; Corales, 2; Cuadro escénico, 1; Drama escénico, 1; Epitafios, 4; Fantasía lírica, 1; Fox, 1; Himno, 1; Melodía, 1; Obertura, 1; Opera, 4; Piano solo, 1; Preludio, 1; Poema lírico, 3; Poema sinfónico, 9; Scherzo, 1; Suite, 1; Zarzuela, 6.

Es decir, que los compositores tienen predilección por el Poema Sinfónico (9), la Zarzuela (6), la Opera (4), los Epitafios (4), la Comedia musical (3) y el Poema lírico (3). Vemos también que los compositores españoles tienen preferencias muy diversas en cuanto a la elección de temas quijotescos. En general son obras lírico-dramáticas cuyo fondo puede ser humorístico, elegíaco, sentimental, amoroso, alegre o trágico. Fondos que se transmiten por lo regular a la gran orquesta y a la escena, sin olvidar la importancia del canto vocal, del ballet o de la representación dramática. Obras en su conjunto que constituyen un verdadero tesoro musical, una aportación espléndida al acervo cervantino que no deja de aumentar cada día.

La creación musical española se inicia en 1784 (al menos no tenemos datos anteriores) y no ha terminado todavía. Damos las anualidades: 1784, 1827, 1831, 1859, 1861, 1863, 1864, 1871, 1902, 1903, 1905, 1918, 1920, 1923, 1927, 1929, 1930, 1934, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1952, 1957, 1959, 1969, 1970, 1973.

Cuando terminemos este iniciado estudio veremos cómo los compositores escriben sobre este tema hasta hoy mismo, aunque su finalidad no sea el escenario, sino otros medios más avanzados de comunicación: Radio, cine, televisión, vídeo, etc. Los intérpretes visuales pasan a un primer plano de protagonismo, quedando en una perspectiva lejana la orquestación, los episodios musicales y demás efectos sonoros. Digamos que ahora se escribe para la imagen en color de nuestros cines y televisores.

Si el primer «Quijote musical» europeo parte del ballet francés de 1614, es la obra de Henry PURCELL «The comical History of don Quixote», estrenada en Londres en 1694, la que abre paso a otros compositores extranjeros. Courbois, Telemann, Caldara, Boismortier, Philidor, Paisiello, Salieri, Venua, Lalande, Minkous, Donizzetti, Richard Strauss, Boulanger, Clay, Durfey, Eccles, Engelmann, Gerhard, György, Hewitt, Iliev, Lightoof, Mitch, Ohana, Petrassi, Reeves, Safranek, Weaver, etc., etc. Nuestro héroe protagonista se interpretará en castellano, inglés, francés, alemán, búlgaro, polaco, ruso y hasta en coreano. No hay fronteras para don Quijote y sus aventuras. EL QUIJOTE, como dice el título de esta ponencia, es un lazo de unión intercultural

puesto que tantas lenguas y países adoptan esta obra cervantina para adentrarse en ella e intentar comprender los episodios expresados musicalmente.

Las partituras y libretos de estos temas se encuentran en Bibliotecas públicas y privadas de Londres, Viena, Leipzig, Nápoles, Varsovia, Moscú, Berlín, París, Washington, Barcelona y Madrid.

El primer Quijote musical por el que me sentí atraída fue el realizado por don Francisco Asenjo BARBIERI (como saben, Barbieri fue el tema de mi Tesis Doctoral)³. Aunque haya reseñado obras españolas anteriores a la del citado compositor madrileño, considero esta obra suya «Don Quijote de la Mancha» como el punto de partida para realizar otras obras en torno a la Escuela madrileña que él muy bien presidía con sus éxitos musicales y literarios. El texto escrito es de don Ventura de la Vega, su colaborador teatral en muchas otras ocasiones. Se estrenó en Madrid, Teatro de la Cruz en 1831 como pieza dramática. En 1861 Barbieri compuso la música y se representó en el Teatro del Príncipe el 23 de abril, aniversario de la muerte de Cervantes. (Se testimonia en las líneas autógrafas que anteceden al texto impreso, vid. anexo documental n.º 1). Consta la obra de tres números musicales: 1. Lamento de Cardenio, para voz de bajo y cuarteto de cuerda. 2. Bailete-Seguidillas, briosas y alegres. 3. Loa a Cervantes.

El número 1, «Lamento de Cardenio», está tomado del cap. XXVII del Quijote. ACTO I, escena primera (página 4 del texto). Diálogo entre el Licenciado y el Barbero: ...Oyese una voz que prelude melancólicamente una canción... Es un «ovillejo» que dice: ¿Quién menoscaba mis bienes? —Desdenes / Y ¿quién aumenta mis duelos? / —Los celos / Y ¿quién prueba mi paciencia? / —Ausencia / De ese modo en mi dolencia / Ningún remedio se alcanza, / pues me matan la esperanza / Desdenes, celos y ausencia. / etc.⁴ y dos estrofas más.

Tiene cuatro bemoles en la armadura musical y está escrito en un compás de 6/8. Según dice Cervantes, era «una voz que dulce y regaladamente sonaba»... y los versos «no eran de rústicos ganaderos sino de discretos cortesanos»... Quiero decir con esto que la voz del bajo y la melodía de Barbieri causan admiración y estremecen a quienes escuchan su versión doliente.

3 ROALES-NIETO Y AZAÑÓN, Amalia: «Escritos literarios del músico don Francisco Asenjo Barbieri», 5 vols. Publicaciones de la Universidad Complutense. Madrid, 1988.

4 CERVANTES, Miguel de: «El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha», ilustrado por Gustavo Doré. Edit. Petronio, Barcelona, 1973, pág. 210 de la primera parte, cap. XXVII.

El número 2, Bailete —aire de manchegas-, está escrito para cuerdas, viento-madera y viento-metal, ocupando una totalidad de 130 compases. No hay duda de que se trata de unas alegres seguidillas, magistralmente incorporadas a la escena para alegrar las reuniones de señores, mozos y mozas del lugar.

El número 3, Final, Tempo di marchia. Está escrito para voces masculinas y la orquesta ya citada. El texto es una «loa a Cervantes». No existe grabación sonora que yo sepa. No incluyo un mayor comentario técnico por no considerarlo adecuado para esta ocasión. (Se escucharon grabaciones de las otras obras: Retablo, Velando las armas y Ausencia de Dulcinea).

El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla y Matheu:

Tomado del Quijote por el propio compositor que respetó íntegramente el texto original. Se estrenó en Sevilla en versión de Concierto (1923) dirigiendo el autor. La versión con marionetas se celebró en París, Palacio de la Princesa de Polignac el 25 de junio del mismo año. Contiene una adaptación de romances de los ss. XVI y XVII, tomados algunos del «Cancionero de Palacio» (de Barbieri), añade pregones populares, junto a una orquesta pequeña de la que se extrae gran partido sonoro y la incorporación a ésta de un clavicémbalo. Se debe al azar esta incorporación. Falla viajó a Toledo para visitar a Angel Vegue Goldric, catedrático de Bellas Artes, y éste le mostró una colección de instrumentos antiguos entre los cuales se encontraba el clavicémbalo, que Falla incorporó a su obra para conseguir una mayor evocación arcaica. Hay muy buenos estudios sobre esta composición y sobre toda la obra de Falla tan conocida internacionalmente, por eso remito al lector a la bibliografía que incluyo al final.

Don Quijote velando las armas o La veillée d'armes de don Quixotte, de don Oscar Esplá:

Episodio sinfónico: Preludio, Danza y Escena. Escribe el autor en la partitura autógrafa «Meditaciones y esperanzas de don Quijote en la noche que veló las armas. Aventuras, fantasías y paisajes». Suscita emociones evocadoras, aunque la música surge con exigencias sinfónicas, sin intenciones descriptivas pese a basarse en circunstancias qui-jotescas; hay una intensa evocación de la noche manchega; un tema caballeresco que lo domina todo: Luchas, triunfos, amores, glorias y al llegar la aurora, la salida del caballero. Acordes musicales caballerescos con un final lleno de expectación. Riqueza orquestal y tímbrica. Renovación del color. Refinamiento armónico y gusto por un ritmo cuajado de gloria y de esperanzas victoriosas.

Ausencias de Dulcinea, de don Joaquín Rodrigo Vidre:

Premio Nacional de Música. Estrenada en 1946, tras ganar el Concurso Cervantino. Complicado montaje sonoro. Sonido espectacular en la orquesta con audacias ultramodernas para su época. Escrita para voz de bajo (don Quijote) y cuatro sopranos. Rodrigo encuentra la música para el árido texto de Cervantes. Lo quijotesco que va desde el ridículo a la ternura, de lo terreno al amor más sublime, se refleja en esta composición cuyas voces de soprano se repiten en eco, se facultan los sonidos como si de reflejos ante espejos se tratara. La orquestación moderna, vibrante, se une a las voces que en sus registros extremos repiten casi obsesivamente las palabras de Cervantes «Dulcinea, Dulcinea del Toboso».

Texto de Cervantes:

Arboles, yerbas y plantas
que en aqueste sitio estais,
tan altos, verdes y tantas
si de mi mal no os holgais
escuchad mis quejas santas.
Mi dolor no os alborote,
aunque más terrible sea;
pues, por pagaros escote,
aquí lloró don Quijote
ausencias de Dulcinea
del Toboso.

Siguen tres estrofas más con los últimos versos de repetición. Capítulo XXVI de la 1.ª parte. Op. citada, pág. 201.

Y así termino, el tema es muy amplio. El ámbito del Quijote, universal. Ya anuncié en el resumen de esta ponencia que la cantante Paloma San Basilio rehusó cantar en Nueva York «Las nuevas aventuras de don Quijote», y en mi visita a la Expo'92, el pabellón de Japón exhibía un «comic» para niños, diapositivado, con los dibujos de Don Quijote; intentaban vendérselo como tema cultural para nuestros niños que ya no leen sino en las imágenes de la pantalla, y en Seúl (Corea) yo misma tuve la oportunidad de presenciar un don Quijote que cantaba en coreano sus amores a Dulcinea. Ello nos demuestra, como vengo diciendo, que otras culturas —la sonora, la visual y la literaria— abren otros horizontes al intelecto del mundo, a otros países con raíces culturales muy diferentes a las nuestra, sabiendo captar, asimilar y difundir a nuestro héroe manchego, «caballero andante» de todas las épocas y momentos.

Queden otras páginas para continuar y ampliar nuestra investigación y nuestro entusiasmo.

**LISTA DE AUTORES ESPAÑOLES, POR ORDEN ALFABETICO
Y FECHA DE LA OBRA O DE SU ESTRENO**

ALGUERO, Augusto	1959	GOMBAU, Gerardo	1947
ALDAVE, Pascual	s/f	GURIDI, Jesús	1943
ALIS, Román	1973	HALFFTER, Ernesto	1944
ALONSO, Francisco	1947	HALFFTER, Rodolfo	1957
ANTONIO JOSE	1934	IGLESIAS, Antonio	1942
ARANDIA, Jorge	1976	LOPEZ DE LA ROSA	1970
ARRIETA, Emilio	1864	LLORET, José Luis	1918
BARJA, Angel	1988	PAGES, J.M.	1946
BARBIERI, Fco. Asenjo	1861	PEREZ MONTLLOR, C.	1905
BARRERA, Tomás	1907	PLANAS, M.	1871
BOROBIA Y TRULLAS	1905	REPARAZ, A.	1859
CALDERON, Juan Carlos	s/f	REPARAZ, A.	1866
CAMPO, Conrado del	1952	RODA, Cecilio	1905
CHAPI, Ruperto	1863	RODRIGO, Joaquín	1946
CHAPI, Ruperto	1902	RODRIGUEZ ALBERT, R.	1927
ESPLA, Oscar	1929	SALAZAR, Adolfo	s/f.
ESTEVE, Pablo	1784	SAN JOSE, Teodoro	1905
FALLA, Manuel de	1923	SERRANO, Emilio	1920
FERNANDEZ GRAJAL	s/f.	TEPPA, Carlos A.	1969
FERRAN, P.E.	1903	VAZQUEZ DE ALDANA, E.	1947
FRANCO, J.M. ^a	1945	VEGA, Ventura de la	1831
GARCIA, M. de P.V.	1826	VELEZ, E.	1947
GARCIA, M. de P.V.	1827	VIVES, Amadeo	1905

Al Sr D.^o Fran^{co} Asenjo Barbieri,
que ha cooperado al éxito de
la obra, adornándola con
su preciosa música,
su amigo

Ventura de la Vega

May 23 de Abril de 1861.

Página cero, firmada y dedicada a D. Francisco Asenjo Barbieri en 1861.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA:

DRAMA EN TRES ACTOS

DE

DON VENTURA DE LA VEGA.

*Representada en el Teatro del Príncipe
para el aniversario de la muerte
de Cervantes, la noche del sábado
25 de Abril —*

*Esta obra ya se había representado
fided en 1831 y en el teatro de
la Cruz.*

MADRID

IMPRESA DE JOSÉ M. DUCAZCAL

Plazuela de Isabel II, 6.

1861

Primera página del texto impreso de Don Ventura de la Vega, con letra manuscrita de Barbieri.

Música: Barbieri, F. ¹²⁶⁰ Asenjo

Texto: Cervantes

Andante

DON QUIJOTE DE LA
MANCHA

Violines

Violas

Cardenio

Violon

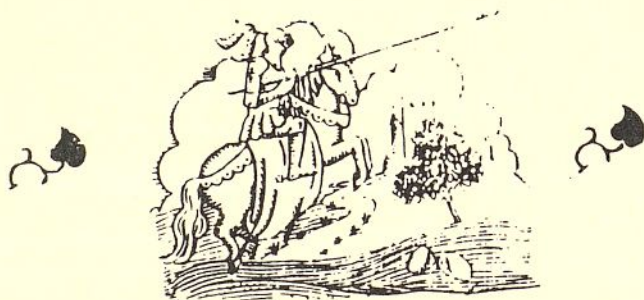
¿quien me nos ca-ba / mi!

VOZ DE CARDENIO

bie-nel? Des-de-nel? ¡y quien au-men-ta mi!

Copia manuscrita de la autora del comienzo del lamento de Cardenio en la obra «Don Quijote de la Mancha», de Francisco Asenjo Barbieri. Texto tomado del capítulo XXVII del «Quijote».

EL RETABLO
de Maese Pedro.

por

Manuel de Falla.

Adaptación musical y escénica
de un episodio de
EL INGENIOSO CAVALLERO
DON QUIXOTE.
de la Mancha

de Miguel de Cervantes Saavedra

1923

Cubierta de la partitura, reducida en tamaño. Año 1923. Primera edición publicada en Londres, año 1923.

Ayuntamiento de Madrid

Para las Bibliotecas
Circulantes de Madrid
con toda ^aimpresión
Manuel de Falla —
1926

Dedicatoria y firma de don Manuel de Falla a la Biblioteca Musical. 1926. Al doble de su tamaño.

Para la Biblioteca Circulante Municipal de
 Ayuntamiento de Madrid, en verdadera satisfacción de
 que figure en "Don Quijote velando las armas" en
 su magnífica colección de exposiciones mejoradas
 por la gran obra de Cervantes

Oscar Esplá

Dedicatoria autógrafa de Don Oscar Esplá que figura en el manuscrito de su obra «Don Quijote velando las armas». Al doble de su tamaño real.

«AUSENCIAS DE DULCINEA»

Música: Joaquín RODRIGO Texto: M. de CERVANTES

Bajo

Ar-bo - les hierbas y plan-tas / que en a-que-ste si-tio es-tais /
 tan al-to-l ver-des y tan-tas / si de mi-mal no-os hol-gais /
 el-cu - ched - mis que-jas /
 pin a-un-que /
 San - tas / mi do-lor no-os al-bo-ro-te a-un-que /
 mas ter-ri - ble sea / que por pa-sos el-co-le -
 a qui lloró Don Qui-jote / la mf. Aun-

Bajo

sen-ciel de Dul-ci-ne-a del To-bo - - - - -
 Dul-ci-ne-a del To-bo - - - - -

Soprano

So - - - - -
 So - - - - -
 pp Dul-ci-ne-a - - - - -
 Dul-ci-ne-a del To-bo - - - - -

Arboles, yerbas y plantas / que en aqueste sitio estais, / tan altos, tan verdes y tantas / si de mi mal no os holgais / escuchad mis quejas santas / mi dolor no os alborote / aunque más terrible sea. / Aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea / del Toboso. (En la partitura se incluye la orquestación).

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.

- ASENJO BARBIERI, Francisco: «Cancionero Musical de Palacio, ss. XV y XVI». Madrid, 1890.
- CERVANTES, Miguel de: «El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha». Editorial Petronio. Barcelona, 1973.
- DEMARQUEZ, Suzanne: «Manuel de Falla». Labor, Barcelona, 1968.
- ELUSTIZA, J.B.: «La música en las obras de Cervantes». Madrid, 1917.
- ESPINOS, Víctor: «Realizaciones musicales del Quijote». Catálogo de la Biblioteca Musical del Ayuntamiento de Madrid. S/f.
- ESPINOS, Víctor: «El Quijote en la Música». Programa realizado en homenaje a Cervantes el 16 de diciembre de 1932.
- ESPINOS, Víctor: «Las realizaciones musicales del Quijote», ensayo. Artes Gráficas Municipales. Madrid, 1933.
- ESPINOS, Víctor: «El Quijote en la Música y la Música en el Quijote». Edic. Conferencias y ensayos. Bilbao, s/f.
- ESPINOS, Víctor: «El Quijote en la Música». CSIC. Instituto de Musicología. Barcelona, 1947.
- GIVANEL, Gaziél: «Historia gráfica de Cervantes y del Quijote». Madrid, 1946.
- ISTEL, Edgard: «Die Musik im Don Quijote». Revista «Die Musik», año XXI, febrero, 1929.
- MENENDEZ PIDAL, Ramón: «Flor Nueva de romances viejos». Col. Austral, n.º 100. Madrid, 1945.
- MENENDEZ PIDAL, Ramón: «Un aspecto en la elaboración del Quijote», discurso leído en el Ateneo de Madrid, 1920.
- MENENDEZ PIDAL, Ramón: «Poesía juglaresca y juglares». Madrid, 1924.
- QUEROL GAVALDA, Miguel: «La Música en las obras de Cervantes». Edit. Comtalia. Barcelona, 1948.
- QUEROL GAVALDA, Miguel: «Anuario del Instituto Español de Musicología». Año 1947. (Artículo sobre la huella musical de romances y canciones en las obras de Cervantes).

ROALES-NIETO Y AZAÑÓN, Amalia: «Escritos literarios del músico don Francisco Asenjo Barbieri». 5 vols. Edit. de la Universidad Complutense. Madrid, 1988.

RODRIGUEZ MARIN, Francisco: «Prólogo manuscrito, impreso en el «Homenaje cervantino», realizado en el Teatro Calderón de Madrid, el 16 de diciembre de 1932.

SAGARDIA, Angel: «Manuel de Falla». Madrid, 1946.

SALAZAR, Adolfo: «La música en Cervantes y otros ensayos». Madrid, 1961.

SOPEÑA IBAÑEZ, Federico: «Vida y obra de Manuel de Falla». Madrid, 1988.

—Partituras manuscritas de Barbieri, Esplá, Franco, Guridi, Rodrigo y otros, archivadas en la Biblioteca Musical y en la Biblioteca Nacional de Madrid.

—Grabación sonora de «Ausencias de Dulcinea, facilitada por doña Cecilia RODRIGO en su Archivo Musical».

DIPUTACION DE TOLEDO