

GRANDES ÉXITOS: MUDARRA, FANTASIA QUE CONTRAHAZE LA HARPA

Presentación de la obra

Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico, de Alonso Mudarra (1546).

Desde los comienzos del renacimiento moderno de la vihuela, ésta se ha convertido en una de las obras más renombradas en todo el repertorio, por ser una composición inusual de un encanto especial. Parte de la singularidad de la obra es la de ser la obra instrumental más antigua que intenta imitar en sus propias cuerdas el sonido característico de otro instrumento. También, como hemos explicado hace muchos años, su fama reside en ser la primera obra instrumental conocida que se basa en el esquema que décadas después asumió el nombre de folia, y que desde el siglo XVII hasta ahora se ha conocido como la Folia de España¹.

Por encima de su fantasía y belleza, es una obra que nos ofrece una clase de historia sobre la práctica de improvisación musical de tañedores de una generación anterior a la de Mudarra. Una miniatura preciosa, es una ventana que conduce nuestra mirada hacia el famoso arpista italiano, Ludovico, y las particularidades de su tañido descritas y alabadas por el teórico Juan Bermudo. Este Ludovico, aunque sin prueba definitiva, es él que formaba parte del séquito que acompañó a Fernando III de Aragón a Valencia en 1502 después del destierro de los reyes aragoneses de Nápoles².

Nuestra edición se ha hecho de una forma que difiere de las normas habituales de transcripciones de música originalmente escrita en cifras³. Su propósito es de explicar gráficamente la estructura de la obra, y el juego rítmico que es uno de los aspectos más llamativos de su compostura, un elemento fundamental que contribuye a la gracia de la obra. Presentamos aquí dos transcripciones, la primera en dos pentagramas para una vihuela en sol, con una segunda versión en un solo pentagrama para guitarra clásica.

Fuente

Alonso Mudarra, *Tres libros de música para vihuela*. Sevilla: Juan de León, 1546, lib. I, fol. 13.

Contexto interpretativo

Lo más probable es que el arpista Ludovico a quien Mudarra rinde homenaje en esta fantasía sea el mismo quien vino a España con el rey Fernando III de Aragón, duque de Calabria (1488-1550)

¹ John Griffiths, "The Vihuela Fantasia: A Comparative Study of Forms and Styles", tesis doctoral, Monash University, 1983, pp. 223-229.

² Egberto Bermúdez, "Sobre la identidad de Ludovico", *Nassarre* 10 (1994), 9-16; "More on the Identity of Ludovico: Additional Remarks", *Journal of the Historical Harp Society* 12.4-13.1 (Fall 2002-Winter 2003), 23-28.

³ La presente edición se basa en la que presentamos inicialmente hace treinta en un artículo dedicado, sobre todo, al análisis de la obra en relación con el esquema armónico que más tarde se conocía como la folia: John Griffiths, "La 'Fantasia que contrahaze la harpa' de Alonso Mudarra; estudio histórico-analítico". *Revista de Musicología* 9 (1986), 29-40.

y el mismo que, en una visita a los Reyes Católicos en 1501 cantó la canción *A la mía gran pena forte* —conservada en el Cancionero de Palacio— a Fernando el Católico en su cámara en Madrid en alguna ocasión. Es un músico posiblemente procedente del norte de Italia, luego vinculado con la corte de Nápoles antes de su traspaso a España. La fama de Ludovico de tocar notas cromáticas en un arpa diatónica nos relata Juan Bermudo en su *Declaración de instrumentos musicales* (1555) explicando como “el nombrado Ludovico cuando venía a clausular, poniendo el dedo debajo de la cuerda, la semitonaba, y hacía cláusula de sustentado” (fol 110), descripción que coincide perfectamente con los efectos especiales que Mudarra incorpora en su fantasía.

Lo que distingue esta obra de las demás fantasías para vihuela que se conservan, más de doscientas, es su estructura musical. En vez de basarse en el contrapunto imitativo que caracteriza el estilo de este género musical, esta fantasía de Mudarra se desarrolla como tres diferencias en un variante de lo que pocas décadas después asumiría el nombre de “folia”. El esquema que emplea Mudarra es el mismo que en fuentes contemporáneas se designa “Pavana”, una melodía ascendente-

V i VII III VII i V i

descendiente sobre la secuencia V - i - VII - III - VII - i - V - i:

La fórmula de la folia, en su estado evolucionado se distingue de esta solamente por la inclusión de un acorde inicial en la “tónica”. La fantasía de Mudarra se desenvuelve como tres diferencias sobre el esquema con una diferencia principal que es el reemplazo del primer acorde, sol menor, por un acorde de do mayor, con una mi reemplazando la sol en la melodía presumiblemente para evitar cadencias dentro de la obra que interrumpirían su desarrollo continuo. De las 158 compases de la obra, se divide en tres diferencias respectivamente de 90, 34 y 34 compases, pero con

Folia - evolucionada

i V i VII III VII i V i

Mudarra Fantasía

I
45 45 = 90

II
20 14 = 34

III
18 16 = 34

una simetría dentro de cada variación a pesar de sus proporciones diferentes.

Consejos interpretativos

Desde la incorporación de esta fantasía excepcional en el repertorio de la guitarra, se ha creado una tradición interpretativa basada en su aspecto rítmico, convirtiendo la música casi en una danza. Se supone que este estilo de interpretación nació de la ignorancia de aquel entonces en cuanto a la estructura de la pieza, solamente sabiendo que no era del estilo contrapuntístico que caracteriza la fantasía para vihuela. Se plasmó en una tradición de tocar con bastante rapidez hasta llegar al punto medio de la segunda variación (compás 111) donde el cambio de textura no permite mantener el mismo tiempo. En cambio, proponemos que no hay porqué tener que cambiar el tiempo, y la primera parte de la obra puede tocarse más lentamente fijándose en el esquema melódico-armónico en que está fundamentada.

En nuestra edición hemos reducido los valores rítmicos a la cuarta parte con cada negra de la transcripción representando un compás (*semibrevis*) de la cifra original. Las barras de compás indican los cambios armónicos, ya que son los periodos de acorde en la secuencia melódica-armónica que son las unidades musicales de las cuales está estructurada la composición.

Ediciones de la obra

Alonso Mudarra, *Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico*, ed. John Griffiths http://contrapunto.uva.es/sites/default/files/mudarra_fantasia_que_contrahaze_trans._john_griffiths.pdf

Alonso Mudarra, *Tres libros de música en cifra para vihuela*, ed. Emilio Pujol, Monumentos de la Música Española 7, Barcelona, Instituto Español de Musicología, 1949, rpt 1984, 16-18

Francisco Javier Roa Alonso, “Alonso Mudarra, vihuelista en la casa del Infantado y canónigo en la Catedral de Sevilla”, 2 vols, tesis, Universidad Complutense de Madrid, 2015, Vol. II, 38-43.

John Griffiths
junio de 2016