

Un nuevo instrumento para el estudio de la difusión europea de la música vocal profana de cámara en la Edad Moderna:

«Clori. Archivio della cantata italiana»

JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ, GIACOMO SCIOMMERI

“Clori. Archivio della cantata italiana” es un repertorio bibliográfico online, especializado en la catalogación de cualquier fuente de cantatas italianas conservada actualmente. Es nuestra intención con esta aportación presentar este proyecto intentando destacar la información que ofrece para el estudio de las fuentes y su utilidad para los investigadores no específicamente interesados en la musicología.

Clori es un proyecto de investigación iniciado en 2007 por la Sociedad Italiana de Musicología y que se realiza desde entonces en colaboración con la Universidad de Roma Tor Vergata y el Instituto Italiano de Historia de la Música. Desde 2014 cuenta además con la colaboración de RISM (*Repertorio Internacional de Fuentes Musicales*) y con el patrocinio de la Academia Arcadia de Roma. La infraestructura tecnológica, es decir, el servidor que acoge la base de datos, la gestiona actualmente el Departamento de Investigación de Fondos Musicales de la Biblioteca Nacional Braidense de Milán. La catalogación se ajusta a los estándares internacionales para este tipo de fuentes musicales. El resultado final consiste en una página web consultable gratuitamente que consta de una página de acceso y visualización de los datos catalogados en la base de datos. Los objetivos del proyecto definen la estructura de los formularios de búsqueda, de los índices y de la visualización de datos. Así se pueden realizar búsquedas en el texto completo de las obras y también por incipit musical, se pueden ver imágenes del documento y buscar datos relevantes sobre cada una de las cantatas catalogadas (el número de fichas actual es más de 6000).

Antes de mostrar de forma práctica el funcionamiento del proyecto nos parece necesario ilustrar brevemente el objeto de catalogación de Clori: la cantata de cámara italiana. Se trata de un género vocal que caracterizó, junto a géneros afines (ópera, oratorio, serenata), la cultura musical italiana desde la primera mitad del siglo XVII hasta comienzos del XIX. En Clori se utiliza el término cantata en su significado más amplio que comprende tanto cantatas propiamente dichas como arias (estróficas o con estribillo) y también arias extraídas de óperas, práctica habitual del coleccionismo de la época. Por cantata en sentido estricto se entiende una composición identificada como tal en la propia fuente, compuesta por varias secciones alternadas de recitativo, aria y arioso correspondientes, a su vez, a diversas tipologías poéticas. El proyecto tiene como base un planteamiento multidisciplinar. Además de su interés musicológico, de hecho, una particularidad que hace interesante la cantata como objeto de investigación filológica es el tratarse de un género musical basado en textos poéticos escritos con la única intención/función de ser musicalizados (“poesía per musica”). De la misma manera que los villancicos son un género de poesía sacro-musical o la ópera son dramas cantados, la cantata se puede considerar un género poético menor que refleja los preceptos estéticos de la lírica barroca a pesar de estar sometido a algunas particularidades estructurales y métricas.

Históricamente la cantata estuvo estrechamente ligada a la esfera doméstica y a los ámbitos camerísticos de la nobleza de la época. Su intenso consumo dio lugar a un elevado número de fuentes, en su mayor parte manuscritas, que tuvieron una amplia circulación tanto dentro como fuera de Italia. En 1960 Edwin Hanley catalogó alrededor de 800 cantatas de un solo compositor, Alessandro Scarlatti (1660-1725), la mayoría conservada en miles de fuentes de variada tipología bibliográfica (desde simples cuadernillos sueltos hasta manuscritos de encuadernación lujosa) dispersas por todo el mundo.

Teniendo esto en cuenta, desde la perspectiva bibliológica se pueden establecer cuatro tipologías diferentes de fuentes manuscritas en las que se ha transmitido este repertorio, de acuerdo con la clasificación que estableció en 1993 la musicóloga Margaret Murata:

1. Cuadernos redactados por compositores, estudiantes, musicófilos que obedecen a un proyecto unitario presentando a menudo la misma filigrana y a veces una única grafía no particularmente esmerada.
2. Colecciones antológicas compiladas por copistas profesionales que presentan grafías y estructuras homogéneas, además de encuadernaciones cuidadas, capitales decoradas y con frecuencia presentan un buen estado de conservación.
3. Misceláneas compuestas por fascículos originalmente sueltos, redactados por compositores o copistas profesionales que presentan a menudo grafías, filigranas y formatos no homogéneos y que han sido encuadernados con posterioridad a su producción y uso originales.
4. Fascículos sueltos de composiciones aisladas, sin encuadernar o bien desmembrados de manuscritos originalmente encuadernados.

La primera ficha que vamos a mostrar se refiere a un manuscrito conservado en la biblioteca Pública del Estado en Palma de Mallorca. A través del formulario de búsqueda, en la sección de campos adjuntos, debemos seleccionar dicha biblioteca y posteriormente la ficha [número 6087](#). Clori es una base de datos relacional que distingue dos niveles. El primero de ellos, a nivel bibliográfico contiene información sobre toda la unidad codicológica: en este caso se trata de una "monografía". Esta "ficha madre" contiene a su vez los vínculos hacia las fichas de detalle en las que se especifican los datos referentes a cada composición contenida en el manuscrito (en nuestro caso, 56 obras). Los demás datos en el nivel bibliográfico se refieren a: la tipología de documento (manuscrito), la datación (en este caso sabemos con certeza la fecha de copia: 1712), las diversas menciones de responsabilidad (compositor, poeta y poseedor), el título, información relativa a la publicación (en este caso, tratándose de un manuscrito, lugar, nombre del copista y fecha de redacción) y la descripción física (número de páginas y/o paginación, medidas y eventuales descripciones de las marcas de agua).

En el campo siguiente de "notas generales" se describe la fuente, añadiendo toda la información que no encaja en los campos anteriores. Hay que señalar que en casi todos los casos las fuentes son examinadas personalmente por los catalogadores y, antes de ser publicadas online, las fichas son corregidas por los coordinadores que son investigadores especializados en este repertorio. En las "notas generales", decíamos, se consignan las referencias que justifican la información presente en los demás campos y demás datos que el catalogador ha encontrado a través de la

bibliografía especializada. Por ejemplo, en los campos "poseedor", "lugar" y "fecha" hemos visto respectivamente Pedro Pimentel y Zúñiga, la ciudad de Lodi y 1712; leyendo las "notas" se averigua cómo han sido obtenidos estos datos a través de la fuente: «Encuadernación en cartón deteriorado por el paso del tiempo, particularmente en el dorso [descripción material de la fuente]; en la parte interior del plano anterior escrito: "Este libro es de D.n Pedro Pímentel y Zuñiga Mat.o de Campo del tersío de Saboía Gobernador dela Prasa de lodi 24 de Marzo de 1712" [nota de posesión que justifica la información de la ficha]; para el nombre del copista véase la Bibliografía [el nombre del copista se escribe entre corchetes porque ha sido deducido por el catalogador a través de la bibliografía: no figura en la propia fuente]; vacíos los folios 8v, 18r-20v, 32, 36v, 68v, 76v; el manuscrito está formado por 26 fascículos de 4 folios con pentagramas, numerados progresivamente a partir del segundo [otra información material referente a las páginas en blanco y a la estructura codicológica]; muchas de las arias contenidas pertenecen al *Aiace* de Sabatini-D'Averara (Roma, 1697); el manuscrito podría haber entrado a formar parte de la biblioteca hacia 1835 con la desamortización eclesiástica [es información añadida derivada del estudio bibliográfico realizado por el catalogador que se refiere bien al contenido, bien a la fortuna de la fuente]».

Tras las notas siguen el título uniforme (que identifica de manera unívoca y normalizada cada obra) y las referencias bibliográficas en que aparece la fuente catalogada (si se trata de repertorios) o descrita (si es bibliografía). En este caso la única referencia bibliográfica conocida sobre este manuscrito es la tesis doctoral de Domínguez en la que, entre otras cosas, se formula la siguiente hipótesis: basándose en la comparación de la grafía de la fuente con correspondencia autógrafa, parece que el copista pudo ser el mismo Pimentel y Zúñiga. Al menos parece claro para la parte textual ya que una característica que dificulta el estudio filológico de este repertorio es que no siempre el responsable de la copia del texto poético es el encargado de copiar la música.

A continuación tenemos el vaciado del contenido, con las fichas referentes a cada una de las obras musicales que se encuentran en el manuscrito, vinculadas directamente a través de un link; luego están las imágenes fotográficas y los datos de localización de la fuente. La foto de la encuadernación (en la ficha madre) y, como se verá, de la primera página de cada obra (en las fichas de contenido), es uno de los elementos más innovadores e importantes de Clori, porque permite visualizar algunas importantes características materiales de la fuente incluida, en las fichas de contenido, la grafía del copista. Éste es un elemento determinante para poder datar y vincular las fuentes con los contextos culturales en que fueron producidas. Naturalmente todas las fotos reproducidas en Clori se publican tras obtener el consentimiento formal de las bibliotecas colaboradoras del proyecto. Mirando las fotos de esta fuente se puede apreciar el estado de conservación regular, sobre todo en el lomo donde se ha perdido prácticamente el material de cubierta. Se trata de una encuadernación sencilla. Por último se puede ver la parte interior del plano con la nota de posesión de Pimentel.

Para ver las obras, pasamos al nivel de vaciado para ver las fichas de contenido: la primera aria del manuscrito es [Rapire mi sento](#). Aquí, la primera parte de la ficha es semejante a la ficha madre en las secciones bibliográficas y de descripción física, con la excepción de la información sobre la paginación referida a la obra en cuestión (folios 4r-8r). En las "notas generales" encontramos información añadida particularmente interesante. El catalogador, de hecho, ha identificado que

esta aria anónima en la fuente procede de una ópera concreta, y ha especificado el personaje, el título de la ópera, el acto y la escena donde se ubica: "*aria di Idrena in Aiace (I,16)*". Este elemento es muy importante porque permite establecer quién es el probable autor de la música y afirmar con certeza quién es el autor del texto poético (en este caso, el libretista de la ópera).

Debajo de las notas hay campos referidos a la música: junto al título uniforme encontramos la instrumentación general (el número de instrumentos o voces que intervienen: 1V,3str significa una voz y 3 instrumentos) y detallada (los instrumentos o voces concretas: A, alto, vl, violín, vlc, vilonchelo y bc, bajo continuo). Después está la "descripción analítica" de la obra, en la que se detallan los distintos movimientos o secciones que la conforman (aunque en este caso sólo es un movimiento por tratarse de un aria suelta, en el caso de cantatas puede haber varias arias alternadas con recitativos). Se detallan la tonalidad, el *tempo* y el incipit musical. Este último a través del Plaine & Easie Code, sistema que permite, utilizando un código alfanumérico, representar visualmente un incipit musical que es además recuperable en buscadores electrónicos. Se trata de un sistema utilizado por el SBN, Servicio Bibliográfico Nacional Italiano. A continuación tenemos otro elemento innovador del proyecto: la transcripción completa del texto poético. Se trata de una transcripción semi-diplomática, apoyada en un "thesaurus" elaborado dentro de Clori que al realizar las búsquedas permite identificar y recuperar automáticamente variantes ortográficas para palabras o abreviaturas fuera de uso en el italiano moderno. Debajo de la transcripción está la fotografía del incipit de la obra, un elemento que, como se ha señalado, es fundamental para el estudio filológico y, en general, codicológico de las fuentes.

Todos los elementos ilustrados en los dos niveles de descripción (que, por obvios motivos de tiempo no se pueden consultar con exhaustividad) permiten afirmar que el manuscrito en cuestión es una fuente perteneciente a la primera de las tipologías de las cuatro expuestas por Murata: un manuscrito resultado de un proyecto unitario (vista la coherencia de los elementos materiales: papel, foliación, fasciculación, copia), realizado por un noble musicófilo (Pimentel, probablemente originario de Madrid, inició la carrera militar pronto en Milán, cerca de Lodi, donde lo encontramos activo a partir del último decenio del siglo XVII); se trata por tanto de un manuscrito que se puede contextualizar en el clima cultural del periodo tardo-barroco, en que la música italiana comienza a utilizarse como forma de distinción y buen gusto particularmente entre las elites españolas. En este caso, a través de "Clori" podemos afirmar que este "bien cultural" italiano exportado a Mallorca es una colección de arias, probablemente de óperas, destinadas a la interpretación de cámara, copiada en 1712 en Lodi, norte de Italia, pero sucesivamente transportada a Palma de Mallorca donde se conserva actualmente.

José María Domínguez Rodríguez (Universidad de La Rioja)
jose-maria.dominguez@unirioja.es
Giacomo Sciommeri (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata")
giacomo.sciommeri@uniroma2.it