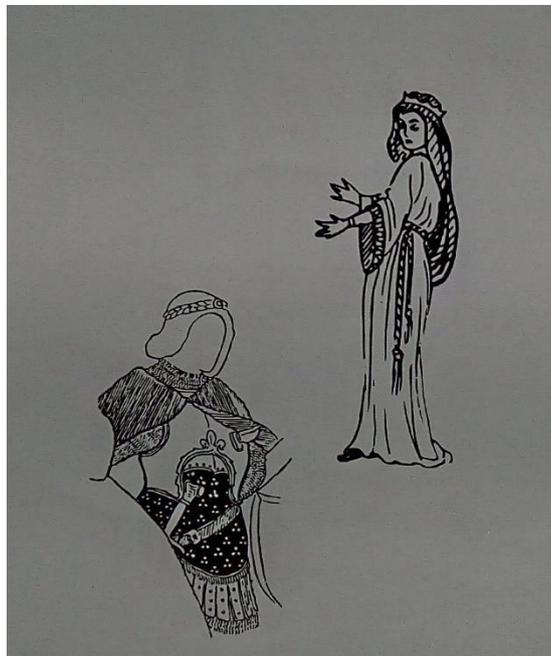

CARMESINA y TIRANT

Un viaje musical de la Edad Media al Renacimiento

GUÍA DIDÁCTICA

ÍNDICE

- Qué es el concierto didáctico “Carmesina y Tirant. Un viaje musical de la Edad Media al Renacimiento”
- Ficha Técnica
- La música:
 - Contexto
 - Repertorio
 - La música en el Siglo de Oro
 - Capella de Ministrers
 - Instrumentos
- La obra
- Contexto
 - Personajes y argumento
 - Tirant lo Blanc
 - Joanot Martorell
- Enlaces y referencias de interés

QUÉ ES “CARMESINA Y TIRANT. UN VIAJE MUSICAL DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO”.

Carmesina y Tirant es un concierto dramatizado que nos acerca a la música de nuestro Siglo de Oro con una propuesta pensada especialmente para el público más joven. La producción combina varios elementos esenciales que hacen del espectáculo un todo humanista donde **literatura, poesía, danza, pintura, arte e historia** confluyen utilizando la música como vehículo de unión.

No es ésta una historia medieval en la cual encontramos unicornios, hadas, paisajes imaginarios y fantásticos, castillos neblinosos o jardines encantados, seres mitológicos o con poderes mágicos, princesas en miedos esperando a ser rescatadas por su caballero o personajes inmortales con poderes mágicos. De hecho, el concierto nos ofrece la historia de Tirant y Carmesina más desde el punto de vista de Carmesina. Tirant lo Blanc podría ser un personaje real de aquella época que defiende la virtud y los nobles ideales manifestados en la guerra, el amor y la muerte. Él y Carmesina nos llevarán a conocer mejor nuestro pasado, su tiempo y con la música, a disfrutar y reflexionar sobre nuestro patrimonio.

FICHA TÉCNICA

Toni Espinar, ilustraciones

Toni Aparisi, danza

Mara Aranda, voz

Jota Martínez, instrumentos medievales

Robert Cases, guitarra, laúd, arpa y tiorba

Eduard Navarro, viento madera y tradicional

Carles Magraner, viola da gamba y director

REPERTORIO

PRÓLOGO

Açoch

INGLATERRA

La toscana

Saltarello

Soleta so jo açi

Cançoner del Duc de Calàbria

EL MAR

Mareta

Tradicional d'Alacant

Zurni Trngi

Cançó tradicional d'Asia Menor

GRECIA

Cantiga de Bizancio

Brocat i dança

Dansa de les tres cultures

Cantiga de Santa María (CSM 41/119, segle XIII)

LA BATALLA

Llamada a la guerra (añafil)

Estampie royal

Manuscrit du Roi BNF Ms. 844

Estampida de Rocamadour

Cantiga de Bizancio CSM 265 segle XIII

MUERTE

Planctus Sanctae Mariae Virginis

Contrafactum.

E-PM Nr. 3

Lamento de Tristano

Megalini (zanfona)

Mandilatos

Dansa tradicional de Tràcia

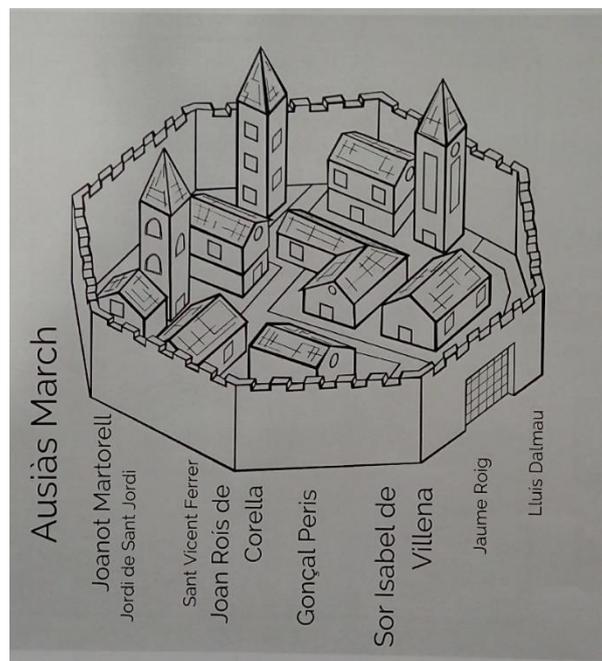
LA MÚSICA

Contexto histórico-artístico

Tomando como base la novela de Joanot Martorell se establece un hilo para repasar los elementos esenciales de la música de nuestro Siglo de Oro con las influencias propias de la época. La narración de la obra permite presentar de manera didáctica la historia de la música desde la Edad Media hasta el Renacimiento, vinculada a la Corona de Aragón.

Los músicos presentarán músicas de los siglos XIII al XVI, de repertorio tanto profano como religioso, partiendo de la música de Trovadores y llegando al repertorio de los cancioneros renacentistas. También es importante mostrar aquellas vertientes de la música oriental que conforman parte de nuestra historia y de la del Tirant, como son las músicas andalusíes y del Mediterráneo.

El Siglo de Oro valenciano, que alcanza casi todo el siglo XV, aporta las mejores obras literarias en valenciano de la época. De hecho, la inmensa mayoría de los grandes escritores de este tiempo son valencianos. Carles Magraner con varios músicos de Capilla nos propone un recorrido musical por esta época de esplendor en nuestro territorio.

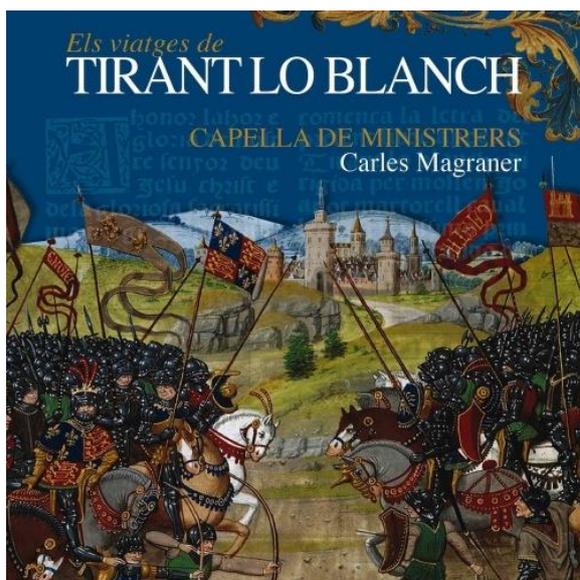

Ausiàs March Joanot Martorell / Joan Roís de Corella / Jaume Roig/ Sor Isabel de Villena / Lluís Dalmau /Gonçal Peris /Jordi de Sant Jordi /San Vicente Ferrer

Capella de Ministrers

Capella de Ministrers nació en el año 1987. Bajo la dirección de Carles Magraner, desde el comienzo de su andadura se ha dedicado a la investigación e interpretación de la música española desde la época medieval hasta el siglo XIX. El resultado, transformado en testimonio musical, conjuga a la perfección tres factores clave: el rigor histórico, la sensibilidad musical y, muy especialmente, un incontenible deseo de comunicarnos y hacernos partícipes de esta experiencia.

La actividad concertística de la formación ha sido muy intensa desde el inicio de su actividad. Ha recorrido no sólo las mejores salas de música de España sino que además su proyección es también internacional, con giras de conciertos en Francia, Bélgica, Rumania, Portugal, Holanda, Egipto, Italia, Alemania, Marruecos, Inglaterra, Polonia, Túnez, Chile, Portugal, Grecia, Argentina, Brasil, EE.UU., México, Finlandia, Austria, Cuba, Croacia, China, Argelia, Suecia, Noruega, India.... y espacios como el Metropolitan Museum y la Hispanic Society de Nueva York, el Bach Festival de Leipzig, EuropaMusicale en Munich... y muchos más.

Esta trayectoria de estudio y recuperación de la música antigua ha quedado recogida en los más de 55 discos grabados, con excelentes críticas por parte de la prensa especializada, además de premios y distinciones entre las que destacan Mejor Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, el Premio Internacional de Música Clásica 2018 (ICMA) en la categoría de Música Antigua por su disco Quattrocento o el Premio Carles Santos de la Música Valenciana 2018 al mejor disco de recuperación de patrimonio.

Más allá de lo estrictamente musical, CdM ha realizado incursiones en las artes escénicas en colaboración con reconocidos directores como Àlex Rigola, Juli Leal, Vicent Genovés, Jaume Martorell y Bigas Luna (su música del Cant de la Sibila forma parte de la banda sonora de la película *Son de mar* de Bigas Luna); con coreógrafos como Santiago Sempere, con el Cor de la Generalitat Valenciana, con músicos de otras disciplinas como Joan Enric Lluna o Miguel Marín, incluso con reconocidos artistas del panorama contemporáneo como Isabel Muñoz, Eva Lootz o Carmen Calvo.

Instrumentos musicales

Los instrumentos, su visualización y utilización, son parte muy importante del espectáculo.

Cuerda pulsada

- Laúd medieval
- Tiorba
- Guitarra renacentista
- Arpa
- Cítola
- Guiterna
- Baglama
- Zanfona

Cuerda frotada

- Moraharpa
- Fídula
- Rabel medieval
- Lyra de pontos
- Viola da gamba

Percusión

- Tambor/Bombo antiguo
- Panderetas
- Daerboukas
- Sonajas
- Plato antiguo
- Crótalo
- U-Du drum (Tinaja)
- Tambor de cuerdas
- Campana

Cuerda pulsada

Laúd Medieval

El Laúd medieval es un instrumento de cuerda pulsada que se tocaba con plectro¹ y que llegó a España a través del mundo árabe (Al Ándalus). Proviene del "úd" árabe y al anteponer el artículo determinado femenino "La", pasó a denominarse "Laúd", con cuyo nombre pasa al resto de Europa,

haciéndose muy popular entre los siglos XIV y XVIII. Tras la expulsión de los moriscos cae en desuso en favor de la Vihuela de Mano (antecesor de la actual guitarra española). La tapa del instrumento es plana y de pino abeto. El fondo es abombado en forma de pera, profundo y ligero, formado por estrechos gajos de madera pegados entre ellos por sus lados, y consta de siete a diez trastes.

¹ El **plectro**, también conocido como **púa**, **plumilla**, **pajuela**, **vitela**, **uña** o **uñaeta**, es una pieza pequeña, generalmente en forma de triángulo, hecha de diferentes posibles materiales que se usa para tocar la guitarra y otros instrumentos de cuerda.

Laúd oriental

El laúd árabe es un instrumento de cuerda pulsada fabricado en madera, de caja de resonancia redondeada con forma de pera, un mástil más corto y que carece de trastes. Fue introducido en Europa en el siglo VII por los árabes y sirvió de modelo para el laúd europeo. Los europeos se familiarizaron con este instrumento durante las Cruzadas en el siglo XI.

Tiorba

La tiorba es semejante al laúd barroco, pero de mayor dimensión, aunque hay una versión menor. Posee dos mástiles o mangos y ocho cuerdas adicionales para los bajos. Apareció en Italia hacia finales del XVI y su invención se suele atribuir al laudista Antonio Nardi, "el Bardella", que vivió en Florencia al servicio de los Médici.

Guitarra renacentista

Instrumento de la familia de las vihuelas, que apareció a finales del S. XV. Pese a su sencillo cordaje, la guitarra renacentista no sólo fue utilizada para acompañar fantasías y danzas, sino que en ocasiones también formó la base de diferentes formaciones musicales utilizando la nueva y vistosa técnica del rasgue.

Arpa

Está formada por un marco resonante y una serie variable de cuerdas tensadas entre la sección inferior y la superior. El sonido se obtiene al tocar las cuerdas con los dedos. Las arpas se conocen en Asia, África y Europa desde la Antigüedad y se remontan al menos al año 3500 a. C. Alcanzó gran popularidad en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento, donde se evolucionó dando lugar a una amplia gama de variantes. Se extendió a través de las colonias europeas, logrando una especial popularidad en América Latina.

Cítola

La cítola es un instrumento de cuerda pulsada muy común durante los siglos XII-XIV. Nos recuerda a la guitarra actual, pero de menor tamaño y con la caja con hombros caídos. Se tocaba con plectro, es decir, con una "péñola", sinónimo de la palabra "pluma", en castellano antiguo. Suelen estar decoradas con rosetas y una talla en el clavijero representando el universo de los Bestiarios medievales.

Guiterna

La guiterna, ghiterna, guitarra pulsada, de la fondo macizo de rematado por animal. Proviene griegos y introducida en plectro y se usaba

también conocida como quinterne, medieval, etc. es un instrumento de cuerda familia de los laúdes, de mástil corto, de abombado, construida a partir de un bloque madera, con un clavijero en forma de hoz una talla que representa una cabeza de de la cítara o Khitara de asirios, egipcios romanos que, tras una larga evolución, fue España por los árabes. Se tocaba con un de apoyo melódico a la voz.

Baglama

El bağlama aparece ya en frisos egipcios del siglo IV a. C. La palabra es de procedencia turca. Los persas lo popularizaron y los otomanos lo extendieron por los Balcanes y Armenia. Su sonido se parece al de la mandolina. El baglama griego tiene un cuerpo pequeño, hecho con forma de concha o cascarón, tallado ahuecando o desfondando un trozo de madera sólida.

Zanfona

De la familia de cordófonos frotados, tiene otros nombres, como vihuela de rueda o sinfonía. Se parece a un violín mecánico en el que las cuerdas vibran por la fricción de una rueda situada en la caja de resonancia, que gira gracias a una manivela. Las notas cambian al presionar las teclas de un teclado dotado de espadillas que acortan la cuerda melódica. La zanfoña común tiene dos o tres cuerdas melódicas o cantantes, de las que se obtienen varias notas, y dos o tres cuerdas a los lados, que emiten una sola nota más grave. Esta nota sostenida independiente de la melodía es la que le ha valido el sobrenombre de gaita zamorana o de pobre. Debido a esta particularidad es intercambiable por la gaita en muchos estilos de música popular, especialmente en Francia y Hungría.

Cuerda frotada

Moraharpa

Moraharpa es el nombre moderno para un antecesor temprano del violín. El ejemplo principal de 1526 se encontró en Mora, Suecia. Se han realizado varias reproducciones modernas de la moraharpa original desde la década de 1980. El instrumento tiene una inscripción en la parte posterior con la fecha 1526, pero es poco probable que fuera construido tan pronto. Un erudito sueco, Per-Ulf Allmo, sugirió que el instrumento y otro del mismo estilo probablemente se construyeron en Särna, en el norte de Dalarna alrededor de 1680. Actualmente se muestra en el Museo Zorn en el pueblo de Mora en Dalarna (Suecia) y de ahí su nombre.

Fídula

La viola de arco, similar al violín, aunque con un cuerpo algo más largo y más profundo, tiene de tres a cinco cuerdas y un clavijero. El sonido se obtiene al frotar las cuerdas con un arco, teniendo el instrumento apoyado en el pecho o en el muslo. Alcanzó gran popularidad durante la Edad Media, siendo utilizado por los trovadores y los juglares desde el siglo XIII al siglo XV.

Este instrumento recibe múltiples denominaciones, como viola de arco y vihuela de arco, que son sus nombres habituales en español. Fídula y viela, más cercanas a la denominación francesa *vielle*, son otros nombres del instrumento. También se le ha llamado giga e incluso rabel, aunque este último responde a una tipología específica de vihuela de arco de origen oriental, pequeño y construido en una sola pieza de madera.

Rabel medieval

El rabel es un instrumento de cuerda frotada similar al violín, que está formado por entre 1 y 5 cuerdas. El sonido se obtiene frotando las cuerdas con un arco mientras el instrumento se apoya en el hombro-pecho o en el costado en caso de tocar de pie, o sobre el muslo de una pierna o entre las dos piernas, en caso de tocar sentado. Fue introducido en la península ibérica por los árabes, y alcanzó su máxima popularidad durante la Edad Media y el Renacimiento. Se conserva especialmente por la cordillera Cantábrica, así como en Portugal, y en un ámbito más disperso en Ávila, Cáceres, Zamora, Burgos, La Rioja y Toledo. En todos estos lugares ha persistido como instrumento tradicional, en general conservado gracias a la tradición musical de los pastores. En América Latina se encuentra en Panamá y en el sur de Chile.

Lyra de pontos

La Lyra posee una caja de resonancia alargada, de madera de ciruelo silvestre y un pequeño mástil. Tiene tres cuerdas de acero, la primera llamada *jil*, *messea* la segunda *segundo*, y la tercera *hamba*. Se ejecuta de forma vertical (a diferencia del violín). Produce un sonido ancestral que junto con la ejecución de trinos, adornos varios y las armonías inusuales (para occidente) transporta al oyente a parajes lejanos.

Viola da gamba

La viola da gamba pertenece a la familia de los cordófonos de arco. Fue muy utilizada en Europa entre finales del siglo XV y las últimas décadas del siglo XVIII. El modelo más extendido tiene seis cuerdas y un aspecto similar al del violonchelo. Al intérprete se le conoce como *violagambista*.

Su denominación, de origen italiano, significa "viola de pierna" y se debe a la forma de ser asida por el músico, entre sus piernas. Se opone así a la viola convencional, llamada *da braccio* (de brazo), y a la viola de mano pulsada,

Percusión

Tambor/Bombo antiguo

El bombo es un instrumento membranófono del grupo de los tambores y subgrupo de tambores cilíndricos, y el mayor de ellos. Es percutido con un mazo. En algunos países, por ejemplo, en los anglosajones, se usan dos mazos o mazas, una para cada parche. Para percutirlo, se suspende de tal forma que su sonido es muy grave y ronco.

Pandero

El pandero pertenece al grupo de los tambores de marco. Nace en Mesopotamia, Medio Oriente, India, Grecia y Roma, y fue usado especialmente en contextos religiosos. A diferencia de la pandereta, no posee sonajas ni cascabeles y es más grande. Aunque no lleven en el bastidor ni sonajas ni cascabeles, en el interior los panderos puede haber semillas, cascabeles, piedrecitas o cualquier otro pequeño objeto. Al golpear contra la membrana, estos objetos enriquecen su sonido grave.

Panderetas

La pandereta es un instrumento membranófono de tono indeterminado, del grupo de los tambores de marco. Está formada por uno o dos aros superpuestos, de un centímetro o menos de espesor, provistos de ferreñas (sonajas) de latón, hierro o acero templado, y cuyo vano está cubierto por uno de sus cantos con piel muy lisa y estirada. Puede ser piel de oveja sin lana o panza de burro. La pandereta nació en Mesopotamia, Medio Oriente, India, Grecia y Roma.

Daerboukas

El derbake llamado también *darbūkah*, *doumbek*, *darbukenti*, *darabouka* o *darbouka* es de origen árabe, usado en todo el Oriente Próximo y Magreb. También suele ser llamado tobale. El origen de la darbuka se remonta a la antigua Babilonia, pero se ha extendido ampliamente, llegando incluso hasta los Balcanes y el Norte de África. En la música árabe es uno de los instrumentos principales más utilizados.

Es un tambor de un solo parche con forma de copa y tiene una gama tonal muy limitada. Originalmente se usaba greda o arcilla para armar la caja de resonancia y cuero de cabra o de pescado para el parche pero también se suele utilizar madera o metal para su fabricación. Para ejecutar el derbake se coloca sobre ambas piernas o entre los muslos y se utilizan dedos y palma de la mano para tocar.

Sonajas

De la familia de los idiófonos, consiste en agrupaciones de chapas de metal, atravesadas por uno o más alambres que van sujetos a un aro en forma de círculo o semicírculo o bien otro tipo de bases, como rectángulos de madera o plástico, con manija o sin ella. Las sonajas se utilizaban como instrumento religioso. Los hombres primitivos los agitaban en momentos de celebración con el fin de ahuyentar los malos espíritus: nacimientos, bodas, muertes, etc. Los materiales de fabricación eran los disponibles en aquellos tiempos: arcilla o la cáscara de algún fruto que era relleno con pequeñas piedras. Hoy en día, todavía se pueden encontrar algunas tribus africanas que los utilizan con propósitos similares.

Plato antiguo

Los platillos, platos, címbalos o cimbales son instrumentos de sonido indeterminado, lo que significa que las notas no tienen una altura definida. Pertenecen a la familia de los idiófonos, por lo que el sonido se produce entrechocando uno con otro o percutiendo con baquetas. Descienden de los crótalos, cuyo origen data de la Edad Antigua. Desde Oriente Medio, los crótalos llegaron al Imperio otomano, donde los turcos aumentaron su tamaño exponencialmente, hasta convertirse en el instrumento que conocemos ahora. La popularidad de los platillos llegó con el Romanticismo, periodo en el que se introdujeron en la orquesta sinfónica los exóticos instrumentos propios del folclore turco. Además de los platillos, llegaron los triángulos, las panderetas y otros instrumentos.

Crótalos

Los crótalos o chinchines son unos placófonos de pequeña percusión conformados por unos diminutos platillos de bronce, que se anudan mediante tiras de cuero a los dedos. Para hacerlos sonar se entrechocan entre sí. Aunque en la actualidad son de metal, en su origen eran de madera, muy parecidos a las castañuelas. No debe confundirse esta clase de crótalos, de altura indeterminada, con los crótalos afinados, de altura determinada. Los crótalos (*Krotalo* en griego) son uno de los instrumentos de percusión más pequeños y más antiguos, de los que se tiene constancia a través de las representaciones en bajorrelieve de egipcios y asirios. De hecho, la mitología griega suele representar a las musas danzando mientras hacen sonar los crótalos entre sus dedos. Al igual que las especias y la seda, los crótalos también viajaron por el resto del continente asiático.

U-Du drum (Tinaja)

El udu es un instrumento de origen africano, creado en Nigeria. En su lenguaje, udu significa "paz" o "vasija". Es, en realidad, un jarrón de agua con un agujero más, y era tocado por mujeres con fines ceremoniales. El udu está fabricado normalmente de arcilla y piedra. Se toca con las manos y produce un sonido grave bastante peculiar. Hoy en día es extensamente usado por percussionistas de diferentes estilos musicales.

Tambor de cuerdas

El tambor de cuerdas es un instrumento musical que consiste en una caja de resonancia con cuerdas tensadas de lado a lado sobre su superficie. Se usa como acompañamiento rítmico de una flauta. Es conocido en Francia como tambourin de Béarn, ttun-ttun en País Vasco y chicotén en Aragón. Se cuelga sobre el brazo o sobre el hombro del tocador, que usa la mano del mismo lado para tocar la flauta, mientras toca las cuerdas con una baqueta en la otra mano

Campana

Las campanas, ya conocidas de los pueblos egipcios y asiáticos en forma de campanillas y usadas también por los griegos y los romanos, fueron adoptadas por la Iglesia católica para convocar a los fieles desde el siglo V. Los romanos les dieron el nombre de *tintinábula* y los cristianos las llamaron *signum* porque servían para señalar o avisar la hora de las reuniones. Ya en el siglo VII, si no antes, se llamaban «campanas», como consta en escritores de la época. En aquellos primeros siglos debieron de ser las campanas de reducido tamaño, según parece por las que han llegado hasta nosotros y por ciertas referencias de los historiadores. Pero fueron aumentando de tamaño sucesivamente hasta que en el siglo XIII se fundieron de grandes dimensiones

LA OBRA

Personajes y argumento

La propuesta didáctica musical de “Carmesina y Tirant. Un viaje de la Edad Media al Renacimiento” se apoya en proyecciones audiovisuales que refuerzan la estructura narrativa musical junto con una puesta en escena en la que participan los dos personajes principales, con danza y voz.

TIRANT LO BLANC

Protagonista, es el honorable caballero que consigue sus victorias en la batalla y que enamora por sus virtudes. Su nombre completo es Tirant Lo Blanc de la Roca salada. Tirante porque su padre era señor de Tirania una región al norte de Francia junto al mar. Blanco, por su madre, Blanca, hija del duque de Bretaña.

CARMESINA

Protagonista, enamorada de Tirant, y Princesa del Imperio Griego. Su cultura y educación son sus rasgos característicos y, al igual que Tirant, posee una gran astucia.

ARGUMENTO

El joven bretón *Tirant lo Blanc de Roca Salada*, acompañado de algunos nobles, viaja a Inglaterra con el fin de asistir a las solemnes fiestas que han de celebrarse con motivo de unas bodas reales. En Londres es nombrado caballero, se hace famoso por sus constantes victorias y es proclamado el mejor de los caballeros que han

intervenido en los torneos. No obstante, a diferencia de las novelas de aventuras caballerescas al uso, el héroe Tirant responde a una medida humana y accesible: es fuerte y valiente, pero nunca lucha contra más de un adversario.

Después de regresar de Londres, Tirant se entera de que la isla de Rodas se encuentra estrechamente asediada por los turcos. Organiza una expedición de auxilio y, gracias a sus audaces e inteligentes estratagemas militares, pone en fuga a los sitiadores turcos. De caballero andante, vencedor en justas suntuosas y cortesanas, Tirant pasa a ser un auténtico estratega por mar y tierra que manda grandes contingentes de tropas, lo que se corresponde con la realidad, pues sabemos de diversos generales del siglo XV que empezaron su carrera militar en torneos, justas y pasos de armas, y acabaron dirigiendo ejércitos expedicionarios.

Los episodios bélicos de Rodas son un reflejo del histórico asedio de la isla en 1444. Tirant ya es famoso como capitán y acude a las peticiones de auxilio del emperador de Constantinopla, ciudad que está a punto de caer en poder de los turcos. Así comienza la parte central y más extensa de la novela, donde Tirant luchará

en los Balcanes y salvará el Imperio griego. Tirant y su ejército son recibidos en Constantinopla como libertadores, y en cuanto Carmesina, la hija del emperador, y nuestro héroe se conocen, nace entre ellos un profundo amor que durará hasta la muerte de ambos. La novela sigue a partir de ese momento dos tramas perfectamente enlazadas entre sí y expuestas paralelamente: las campañas militares y las vicisitudes amorosas.

La acción militar, con sus alternativas, sus victorias, derrotas, traiciones y hábiles estratagemas describe la guerra como un juego inteligente en el que vale más el ingenio que la fuerza. La historia amorosa de Tirant y Carmesina, de alegre cortejo y joven y desbordante pasión, se ve enturbiada por las intrigas de la Viuda Reposada, que también está enamorada de Tirant.

El largo episodio africano del Tirant aporta a la novela un ambiente distinto. Una vez liberado, Tirant sólo desea volver junto a Carmesina. Tras más aventuras, Tirant volverá a Constantinopla, donde el emperador lo acepta como yerno y lo nombra heredero con el título de César del Imperio. Como ejemplo de la modernidad y realismo de la novela, es en ese máximo momento de gloria, cuando Tirant cae enfermo y muere poco después, habiendo hecho testamento y dictado una carta de despedida para Carmesina. Carmesina, transida de pena, pronuncia una estremecedora lamentación, durante la que su padre, el emperador, muere. La princesa expira junto a Tirant y su padre, el emperador.

TIRANT LO BLANC. La obra literaria.

Han dicho del Tirant...

- *“Tirant lo Blanc que es la mejor novela europea del siglo XV”*. El novelista peruano Mario Vargas Llosa describe a Martorell como *“el primero de aquella estirpe de suplantadores de Dios –Fielding, Balzac, Dickens, Flaubert, Tolstói, Joyce, Faulkner– que pretenden crear en sus novelas una ‘realidad total’”*.
- Ya en el siglo XVII Miguel de Cervantes, hacía decir a uno de sus personajes de El Quijote: *“Dígoos verdad, señor compadre, que, por su estilo, es éste el mejor libro del mundo [...] Llevadle a casa y leedle, y veréis que es verdad cuanto dél os he dicho”*. Añade Cervantes: *“Es éste el mejor libro del mundo: aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con otras cosas de que todos los demás libros deste género carecen”*.
- Como afirmaba The New York Times Book Review: *“Aquí hay mucho más que encuentros caballerescos y coqueteos eróticos [...] Esta narración, aparte de los mitos heroicos, se preocupa de la sociedad para la que fue escrita”*.
- En palabras del filólogo y medievalista Martí de Riquer, el Tirant lo Blanc *“es un hito fundamental en la narrativa de Occidente”*.

La humanización de la literatura caballeresca

Tirant lo Blanc es la obra más representativa de las letras valencianas y trasciende la simple narración de caballerías para ofrecernos el universo y la cultura del hombre medieval. Fue iniciado en 1460 por Joanot Martorell, que lo tenía casi terminado al morir, en 1468; luego pasó a manos de Martí Joan de Galba, que intervino en los últimos capítulos y lo hizo imprimir en Valencia en 1490.

Martorell, caballero valenciano del siglo XV, nos legó una obra riquísima, presentando la figura de un héroe que consigue el sueño de la caballería medieval: la liberación de Constantinopla de manos de los turcos y la conversión al cristianismo de todo el Mediterráneo. Un caballero modelo de virtudes, valentía e inteligencia pero que, a diferencia del poder maravilloso y exagerado otros

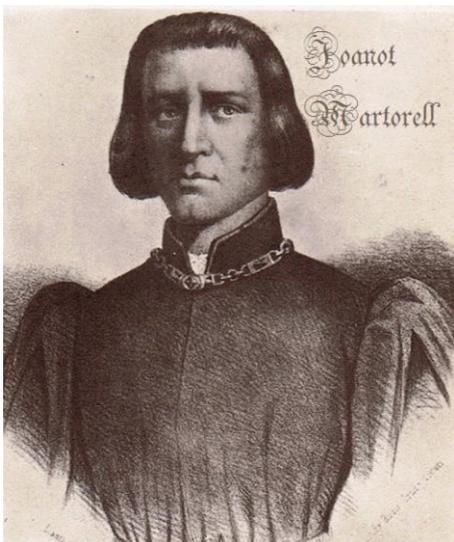
héroes literarios, es también un caballero real, capaz de sentir y sufrir por el amor que le inspira la princesa Carmesina.

Cervantes supo ver que Martorell había humanizado la literatura caballeresca; Tirant es un hombre fuerte y valiente, pero también recibe graves heridas en numerosas ocasiones, necesita muy a menudo la ayuda de los médicos y debe someterse a largas convalecencias. Finalmente, cuando ha conseguido su triunfo militar y amoroso, y va a ser el sucesor del Imperio de Constantinopla, muere "en la cama" de una corriente pulmonía contraída de la forma más vulgar.

Más allá de esta normalidad, hay otra cosa que también adivina y admira Cervantes: la ironía y el humorismo. Martorell escribe de forma seria y, como caballero que es, cree en la dignidad de la caballería y en unos principios que en su época ya se están desmoronando. Pero todo ello no le impide apuntar de vez en cuando detalles grotescos o divertidos, ridiculizar con rápidos trazos o construir diálogos con desenvuelto ingenio. Tirant es un enamorado leal y fiel y Carmesina una enamorada apasionada y firme, que a menudo expresan sus sentimientos en un lenguaje retórico, con citas cultas y metáforas intelectuales, lo que quizá no esté tan lejos de la realidad del siglo XV como podríamos pensar. Pero, por debajo de ese engolamiento, encontramos una desbordante pasión juvenil.

Joanot Martorell

Los estudios modernos sobre la biografía de Joanot Martorell empiezan con Martí de Riquer, medievalista español, doctor en Filología Románica y especialista en literatura trovadoresca, quien se interesa tanto por la obra como por la personalidad singular del caballero valenciano. Riquer, junto con el escritor Mario Vargas Llosa (1972), publicó los aspectos más caballerescos y succulentos de la biografía de Martorell a través de las cartas de batalla. El año 1990, con la ocasión de la celebración del 500 cumpleaños de la publicación del Tirante, los estudios sobre el autor reciben un gran empujón. La redacción más completa hoy por hoy de la biografía de Martorell, obra del valenciano Jaume Chiner (1993).

Se sabe que Joanot Martorell nació hacia 1410-1411, en una familia perteneciente a la nobleza media. Se creía que su lugar de nacimiento era Gandía por los vínculos familiares que unen los Martorell con esta ciudad. Pero parece que hay datos para suponer que nuestro autor nació en Valencia, puesto que se conserva el documento de vecindad, que sitúa a la familia en València en fecha del 13 de febrero de 1400. En 1433 ya era caballero (mossèn) y no tardaría en participar en las luchas de banderías, a las que tan aficionada era su familia. En 1437 viaja a Inglaterra donde permanece hasta 1439 y adonde es posible que volviera sobre 1450. En una de sus estancias en

Inglaterra, Joanot Martorell descubrió en la biblioteca del rey Enrique VI una versión del viejo poema Guy de Warwick, novela de aventuras caballerescas. A partir del poema escribió una narración titulada Guillem de Varoic, inconclusa y que más tarde ese encontrara refundida en los primeros capítulos del Tirant lo Blanc.

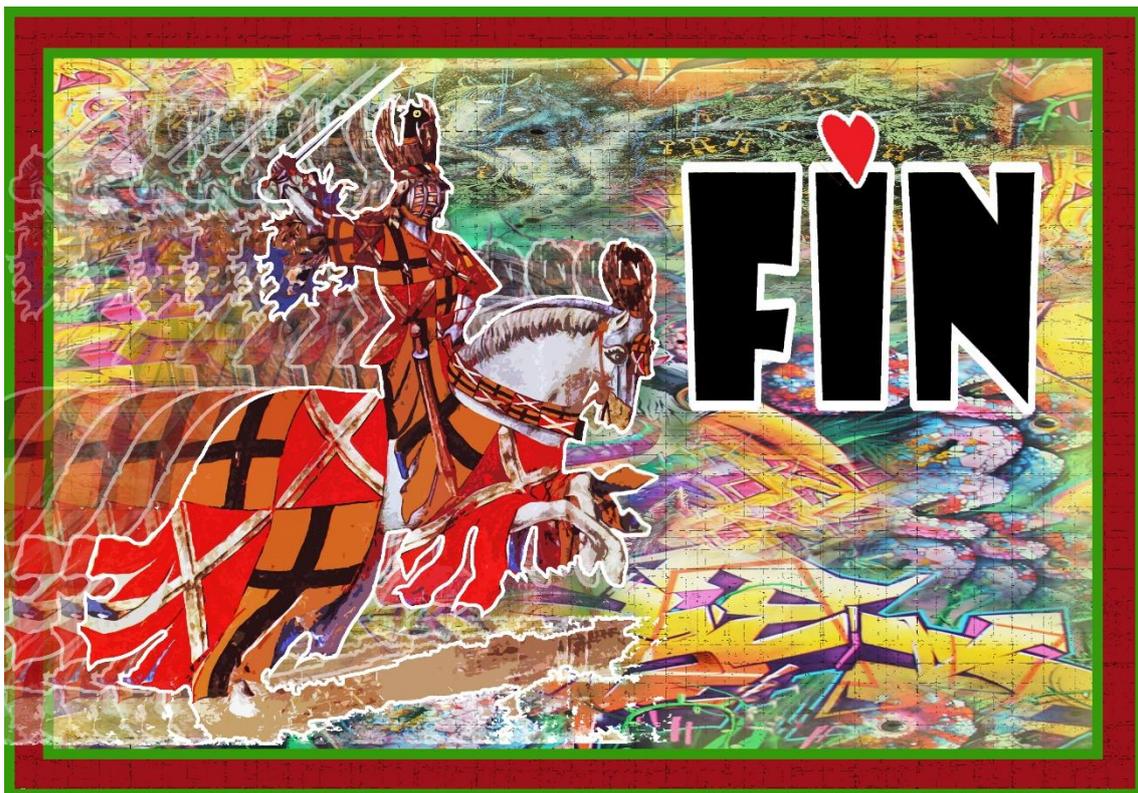
La muerte en 1435 del padre, Francesc Martorell, supone el inicio de la decadencia de la familia. Nos encontramos a su hijo Joanot, señor de una serie de posesiones pero sin los oficios y el prestigio que habían logrado su abuelo y padre. Los problemas judiciales de nuestro escritor y de sus hermanos se relacionan con su carácter belicoso, y acarrearón el consiguiente empobrecimiento económico a causa de la cantidad de procesos judiciales que tuvieron que afrontar. Como ejemplo: Martorell se enfrenta a Ausiàs March en 1438, para no cumplir el contrato matrimonial con su hermana Isabel, hecho que acabará subsanándose con una pérdida económica de los Martorell, puesto que Joanot cedió a su hermana Isabel gran parte del valle de Xaló como medio para asegurarle el dote acordado para su matrimonio con el poeta Ausiàs March, quien no quería casarse con ella hasta que se le garantizara el cobro. No es el único de sus enfrentamientos: Martorell tuvo disputas caballerescas con varios caballeros e incluso estuvo encarcelado y, hacia el final de su vida, arruinado.

Redacción del Tirant lo Blanc

El 2 de enero de 1460, en el tramo final de su existencia, Martorell empezó la redacción de la novela *Tirant lo Blanc*. En los primeros capítulos de su novela utilizó la historia de Guillem de Varoic. El año 1464 Joanot empeñó el manuscrito del *Tirant lo Blanch* a Martí Joan de Galba a cambio de 100 reales. Un después, su hermano Galcerà de Galba lo reclama para tratarse de un bien de la herencia de Joanot, a pesar de que no puede obtenerlo precisamente por la hipoteca que pesa sobre el libro: gracias a este documento sabemos que Joanot había muerto un año antes, probablemente entre el 1 de enero y el 24 de abril de 1465.

Fue publicado en València en 1490, reimpresso en Barcelona (1497) y traducido, antes del siglo XIX, al castellano (1511), al italiano (1538, 1566, 1611) y al francés (1737?, 1775, 1786).

Desde 1990, ya no se considera a Galba coautor de *Tirant*, tal como se había pensado tradicionalmente, debido al colofón de la obra en el que aparece Galba como «traductor» de una de las partes del *Tirant*.

ENLACES y REFERENCIAS de interés

Música.

En el siguiente enlace se pueden escuchar las piezas para relacionar con las pinturas:

<https://open.spotify.com/playlist/1U8xgwLYXrJoG8EYacSFXV?si=Lp25N0WjQoq4x7ILUASrig>

Açoçh	2:50
Cantiga de Bizancio	3:20
Mandilatos	4:42
La toscana	4:44
Ferido Está Don Tristan (Contrafactum)	4:17
Zurni Trngi	3:08
Soleta so jo aço	1:08
Brocat i dança	4:23
Lamento di Tristano / La Rotta	5:42
Mareta. Canço de bressol	5:47
Megalini	5:25
Estampida de Rocamadour	3:00

Referencias bibliográficas.

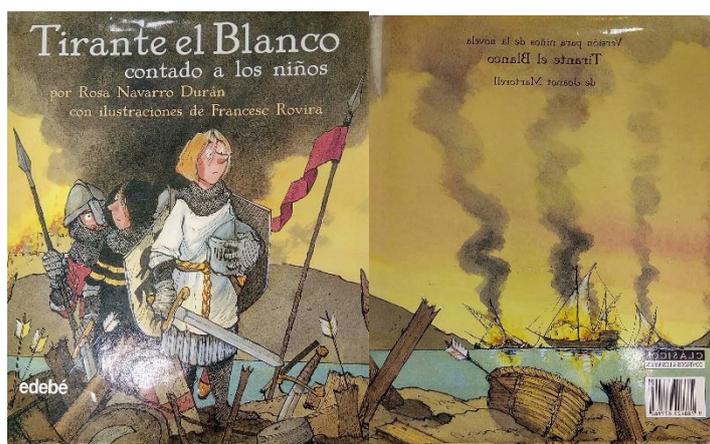
Capella de Ministrers

<https://capelladeministrers.com/es/>

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes:

http://www.cervantesvirtual.com/portales/joanot_martorell_i_el_tirant_lo_blanc/

Tirante el Blanco. Rosa Navarro Durán. Edebé 2005

Fundación CDM
Palau de la Música