

Capdepón Verdú, P. (2016). *El compositor asturiano Ramón Garay (1761-1823)*. Madrid: Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson, 2 vols., 2470 pp. ISBN: 978-84-608-8152-0

1. INTRODUCCIÓN

Hasta hace tan sólo tres décadas, la figura del compositor Ramón Garay (Avilés, 1761 – Jaén, 1823) era prácticamente desconocida. Como indaga minuciosamente Capdepón (2016), a pesar de su prolija y variada actividad y calidad artística, este compositor fue completamente relegado al olvido, de tal forma que no es siquiera mencionado en las principales enciclopedias y diccionarios musicales tanto decimonónicos como de gran parte del pasado siglo, ya sea dentro como fuera de las fronteras españolas. Su presencia en las fuentes contemporáneas se reduce, por tanto, a testimonios muy puntuales del *Legado Barbieri* y de prensa a comienzos del s. XX.

El primer gran paso en la recuperación de la vida y obra de Garay fue dado, a mediados de la década de 1980, por el profesor y musicólogo Pedro Jiménez Cavallé, a través de una serie de artículos y monografías, así como de la edición completa de sus diez sinfonías. Ello permitió, sin duda, la revalorización de esta figura que se antoja cada vez más firmemente como uno de los más grandes compositores del clasicismo en España.

Esta importante labor de recuperación del patrimonio musical legado por Garay ha generado una respuesta realmente entusiasta entre los diversos círculos que giran en torno a la música clásica: orquestas e intérpretes (tanto en el ámbito nacional -en especial, la Orquesta de Córdoba- como internacional -Orquesta de Cámara de Israel y Orquesta Concerto Brandenburg-), público, discográficas, programas de radio, musicólogos, etc. Se trata del renacer de un destacado compositor cuyo bagaje está en clara deuda con Joseph Haydn, especialmente con su lenguaje sinfónico.

Sin embargo, durante las tres décadas de estudios centrados en la vida y obra del compositor avilesino, prácticamente no encontramos trabajos centrados en la obra lírica o vocal de un músico de corte eclesiástico¹, cuyas funciones fueron las propias de un maestro de capilla (en este caso, ligado a la catedral de Jaén).

¹ Como una de las excepciones reseñables pueden citarse los trabajos de Pacheco Torres acerca de su única ópera, *Compendio sucinto de la revolución española* (1815), así como su reestreno en 2008 en Úbeda. Se trata, de

RESEÑAS DE LIBROS

La obra objeto de reseña cubre, en este sentido, el enorme vacío existente hasta ese momento en el conocimiento de la obra vocal de Garay, tanto desde el punto de vista estilístico como del puramente musical. En sus dos volúmenes, la obra de Capdepón se centra, por un lado (vol. I), en la biografía del compositor y en los acontecimientos histórico-artísticos que lo circundan y condicionan, con especial énfasis en su labor como maestro de capilla en Jaén y en el análisis de su estilo musical y, por el otro (vol. II), en la edición crítica de gran parte de su obra vocal, acertadamente clasificada en géneros musicales: villancicos (suponen el mayor grueso de su producción vocal), pastorelas, tonadas y tonadillas, cavatina, letras y la obra escénica *Gima el orbe oprimido*.

2. LA FIGURA DE RAMÓN GARAY VISTA POR CAPDEPÓN (VOL. I)

El volumen dedicado al estudio musicológico de la vida y obra del Garay, realizado a partir de la revisión exhaustiva de las actas capitulares de la Catedral de Jaén y del estudio del contexto socio-histórico y artístico del momento, está elaborado con un gran rigor científico, sin renunciar por ello a la presentación de un texto accesible a cualquier melómano interesado tanto en la vida productiva de este compositor español y la época en la que ideó su rica y variada producción musical, como en el funcionamiento, actividades y acontecimientos que acaecían en una capilla musical (hasta entonces, la institución más importante en España por cuanto al aprendizaje, enseñanza y creación musical se refiere).

Tras contextualizar a la figura de Garay en esa época Ilustrada que le tocó vivir (conjugada con la poderosa tradición barroca existente), acompañada de un crecimiento demográfico y una cierta prosperidad económica pero, por contra, una postergación de las desigualdades sociales ligadas al Antiguo Régimen, el autor nos presenta una síntesis perfecta del panorama musical que encontramos en la España dieciochesca: producciones ligadas aun la gran mayoría al mundo eclesiástico (donde, no obstante, existe una gran variedad de estilos y procedimientos), de manera que la música de cámara y la ópera italiana estaba restringida a círculos aristocráticos y cortesanos, mientras la música teatral popular estaba dominada por la tonadilla escénica; y la existencia de un estilo propio español desligado de la figura de Domenico Scarlatti.

En la misma línea, los datos generales que aporta sobre el desarrollo y funcionamiento de las capillas musicales en España desde el s. XIV (y algunos particulares de Jaén) son muy útiles para situar y orientar a todo tipo de lector, para lo cual hace uso de un lenguaje accesible sin sacrificar nunca la científicidad. En este contexto, la figura de Garay queda puesta en valor por cuanto opera un cambio sustancial metiendo a la capilla giennense de lleno en el estilo clásico, eso sí, con la pervivencia del bajo continuo barroco.

Tras una revisión de la biografía de Garay (su paso por Oviedo como organista y su contacto directo con la música de Haydn en Madrid antes de asumir la dirección de la capilla de la catedral de Jaén), Capdepón nos acerca a la vida musical de la ciudad en que

nuevo, de una obra (aunque destacada dentro de la producción de Garay) perteneciente a un género profano y, por tanto, desligada de sus labores como maestro de capilla.

RESEÑAS DE LIBROS

desarrolló su actividad de forma cronológica y concreta, de manera que ofrece información sobre oposiciones y exámenes, nombramientos, actuaciones musicales (dentro y fuera de la catedral), compra y/o restauración de instrumentos, viajes y permisos, funciones o cargos desempeñados..., pero también polémicas, prohibiciones, recriminaciones y protestas (algunas de gran valor, como las que reprendían la excesiva extensión de las obras de Garay, con lo que determinaban su actuación), críticas, decisiones del cabildo muchas veces contrarias al progreso musical, análisis de la situación económica de la capilla, en continuo declive prácticamente a partir del cambio de siglo, y un largo etcétera. Sopesando estos últimos datos, no deja de sorprender la calidad musical alcanzada por este compositor, así como la cantidad y variedad de su producción.

El estudio realizado por Capdepón presenta, en este sentido, un gran interés, por cuanto aporta datos relevantes acerca de la dotación vocal e instrumental de la capilla y su evolución (tanto una nueva visión sobre si debe ser considerada orquesta o no), la corriente estética a la que se adscribe Garay, los rasgos que imprimió a los distintos géneros que cultivó, así como un análisis en profundidad de algunas de las obras más importantes de cada uno de ellos, convenientemente contextualizados en el panorama nacional y europeo desde su surgimiento.

Finalmente, no ofrecen menor interés los apéndices que incluye el primer volumen, dedicados, respectivamente, a lo que constituye el catálogo más completo de las obras actualmente conservadas de Garay, realizado con un gran rigor, así como la nómina de maestros, organistas, cantores e instrumentistas de la capilla de Jaén en época de Garay, ambos de gran utilidad para cualquier orquesta, intérprete o investigador que desee embarcarse en la interpretación o estudio de su obra y también de su vida y su contexto.

3. RECUPERACIÓN DE LA OBRA VOCAL DE GARAY (VOL. II)

El segundo volumen incluye la edición crítica de gran parte de su obra vocal, lo que se concreta en una monumental edición de sesenta obras hasta ahora inéditas (presentadas a lo largo de más de dos mil páginas) que facilitará no sólo su recuperación, sino el surgimiento de nuevos estudios musicológicos que permitan obtener nuevas conclusiones sobre el estilo musical del compositor.

El rigor mostrado por Capdepón en la edición viene avalado no sólo por la consulta de todos los archivos en los que se conserva la música de Garay (archivos de las catedrales de Jaén, Oviedo, Granada, Málaga, Zamora, Capilla Real de Granada, Monasterio del Escorial y Palacio Real de Madrid), sino por la adopción de la metodología que cabe esperar para la realización de una edición musical de carácter científico, constatando en todo momento los cambios operados a la partitura por medio de corchetes y notas críticas, que en este caso vienen indicadas en la partitura mediante un índice numérico. Esto permite al editor obtener un texto musical limpio, evitando cualquier equívoco y facilitando su estudio e interpretación. La revisión y correcciones están realizadas a todos los niveles: alturas, dinámica, agógica, ligaduras de expresión y prolongación, figuras rítmicas, grupos de valor especial y signos de modificación del valor de las figuras y texto lírico. La ficha

RESEÑAS DE LIBROS

técnica que precede a cada una de las obras editadas es también de gran interés, ya que incluye el título original, la signatura del archivo en que se conserva, el número de catálogo adoptado por Medina (2009) -para el caso de las obras conservadas en Jaén-, la dotación vocal e instrumental, la estructura y/o secciones de la obra, observaciones (algunas de gran importancia, como la ausencia de texto en algunas secciones de la obra en la fuente original), el aparato crítico (estructurado en secciones) y la edición del texto lírico que sirve de soporte a la obra.

En definitiva, los dos volúmenes de Capdepón constituyen una obra de referencia para el estudio de la vida, obra y estilo de Garay y para la interpretación y difusión de su producción vocal, lo cual permitirá una revalorización de su figura en el contexto de la España ilustrada y de la recepción del clasicismo vienés en las naciones del extrarradio europeo.

BIBLIOGRAFÍA

- Capdepón, P. (2016). *El compositor asturiano Ramón Garay (1761-1823)*, 2 vols. Madrid: Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson.
- Jiménez Cavallé, P. (1991). *La música en Jaén*. Jaén: Diputación Provincial de Jaén.
- _____(1996). *Ramón Garay (1761-1823). Sinfonías n° 5, 8, 9 y 10*. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales.
- _____(1997). *Documentario Musical de la Catedral de Jaén. I Actas Capitulares*. Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía.
- _____(2009). *Ramón Garay (1761-1823). Sinfonías n° 5, 8, 9 y 10*. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales.
- _____(2011). *Ramón Garay (1761-1823): un clásico, autor de 10 sinfonías*. Jaén: Universidad de Jaén.
- Medina, A. (2009). *Catálogo del archivo de música de la Santa Iglesia Catedral de Jaén*. Sevilla: Consejería de Cultura.
- Pacheco, J. P. (2008). “Música patriótica en la Catedral de Jaén. ‘Compendio sucinto de la revolución española’, una obra sobre la Guerra de la Independencia Española (1808-1814)”. *Giennium: revista de estudios e investigación de la Diócesis de Jaén*, XI, pp. 323-364.
- _____(2008). *Música patriótica teatral y escénica de la Guerra de la Independencia Española*. Diploma de Estudios Avanzados (dir.: Antonio Martín Moreno). Granada: Universidad de Granada.

RESEÑAS DE LIBROS

_____(2010). “El Compendio sucinto de la revolución española (1815) de Ramón Garay (1761-1823)”. *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada*, XLI, pp. 189-212.

Fecha de recepción: 20/11/2016

Fecha de aceptación: 25/01/2017

Francisco Manuel López Gómez

Universidad Internacional Isabel I de Castilla