

Mille regretz de Josquin des Prez

June 7, 2018

Contents

1	Universidad de Indiana	1
2	Recursos de la fundacion Juan March	4
3	pag62 Gerard Denizeau los generos musicales	5
4		5
5	Preguntas a fer	5
6		5
7	Introduccion	7
8		8
9	El compositor	8
10		8

1 Universidad de Indiana

What's your biggest regret? What if you had a thousand? The wrongs that we fail to right, the tragedies we can't escape—regret is a powerful emotion, just as it was in the 1400s when the Franco-Flemish composer Josquin des Prez set a text about a thousand regrets to music. Josquin's anguished tune “Mille Regretz” swept through Europe like a fever, and we'll hear a multitude of settings, both plain to wild.

Here's music by 16th-century composer Josquin des Prez, a lament, Absalon, fili mi, performed by the Oxford Camerata. The text expresses the deep regret of King David

upon the killing of his rebellious son: “Absalon my son/if only I had died instead of you, Absalon/I shall live no more, but go down to hell, weeping.”

[playlist-item 1]

Most of us have one or two regrets in life. But a thousand? A thousand seems extravagant—but then, love can often breed regret, as the medieval composer Josquin des Prez captured in one of the most beloved songs of the last millennium: *Mille Regretz*!

A thousand regrets at deserting you and leaving behind your loving face, I feel so much sadness and such painful distress, that it seems to me my days will soon dwindle away.

Josquin was famous throughout much of Europe, and his chanson, for four voices, became an instant classic, making its way across hundreds of miles and multiple centuries. Listeners have found Josquin’s tune irresistible—and so have composers, who’ve turned and twisted and remade the work into music for chorus, vihuela, and even string quartet!

But let’s start with the original: “*Mille Regretz*,” a four-part chanson by Josquin des Prez.

[playlist-item 2]

For many composers, the temptation to meddle with Josquin’s tune was irresistible. Even composers who didn’t compose much rose to the challenge. Tielman Susato ran a successful music publishing business in the low countries. He was also an arranger and sometime composer, and he published a “response” – a kind of musical answer to Josquin’s multitude of regrets – called “*les miens aussi brief verras decliner*.” It’s a gloss

on the last line of Josquin's song. In the response, Susato begins by quoting Josquin's music verbatim, then glides away into music of his own.

Let's hear the Flanders Recorder Quartet's version of Josquin's original song, followed by Susato's musical reply.

[playlist-item 3]

Another composer who couldn't keep his ears off Josquin's tune was Nicolas Gombert. Gombert was a priest, an abusive choirmaster, and a devoted pupil of Josquin's—he even wrote a musical commemoration of Josquin's death. He also wrote a dense, six-voice meditation on his teacher's famous tune.

Hermann Finck, a theorist living in the 1500s, called Gombert's music "altogether different from what went before," stacked with "full harmonies and imitative counterpoint." Gombert's version of regretting is denser and more interwoven than his teacher's.

[playlist-item 4]

Today's tastemakers might be bloggers or radio DJs. But in the 1500s, there was no substitute for the favor of an Emperor. Charles the Fifth, Holy Roman Emperor, ruled the low countries, parts of Italy, and the Americas. He also became king of Spain, where he was called Carlos the First.

But even an emperor can have regrets: Charles, born in the low countries, felt out of place in Spain where he spent much of his time and never spoke Spanish with fluency. And Charles loved Josquin's sorrowful chanson. "Mille Regretz" became one of Charles's favorite tunes—and an emperor's favor is a powerful thing.

Spanish composer Luis de Narvaez knew this. Narvaez was a choirmaster and vihuela expert attached to Charles's court in Spain. The vihuela was a guitar-shaped instrument with six sets of doubled gut strings. It was popular in Charles's time but fell out of favor later in the century. De Narvaez wrote one of the few collections of vihuela music that survives, *Dos Seys Libros del Delphin*.

His version of "Mille Regretz" is written in notation called intabulation and frosted with ornaments. De Narvaez called his piece "La cancion del Emperador," the song of the Emperor. (For what more potent endorsement can you have?)

[playlist-item 5]

[playlist-item 6]

We're all about regrets this week on Harmonia—"Mille Regretz," or a thousand regrets, in the words of one of this millennium's most indelible tunes.

Like any good earworm, "Mille Regretz" snaked its way to unexpected places. Not least, into church! Cristóbal de Morales, a Spaniard, left Spain for a plum job singing at the papal court at the Vatican. The pope was partial to Spanish singers, and Morales, though famously grumpy, was a gifted composer and musician. He also had his eyes on the prize.

The story goes that when Morales discovered that the Emperor was to visit Italy, he worked the "Mille Regretz" tune into a mass using a technique called parody, in which the tune is audible in each and every movement of the mass. It was a clear—and lovely—bid for the emperor's favor.

[playlist-item 4]

We still have regrets in the 21st century—and maybe that’s why Josquin’s tune still has life in it. The composer David Dzubay was born in 1964, many centuries after Josquin wrote his final notes. But Dzubay, too, was inspired by the tune, working it into his Threnody for string quartet, composed in 1987.

Dzubay explains:

“Josquin’s chanson provides the framework... Around this frame, I have created my own musical statement using interruption, layering, contrast, repetition and variation.”

Let’s hear that repetition and variation in a recording by the ensemble Voices of Change.

[playlist-item 7]

Featured Release: Music for vihuela On our featured release, plucked-string specialist Hopkinson Smith pays tribute to Alonso Mudarra and his *Tres libros de musica en cifras para vihuela*.

Mudarra’s collection was published on December 7th, 1546, after the composer had taken up a permanent post as canon at the cathedral of Seville, and contains songs, tientos, and dances showcasing the capabilities of the then-popular vihuela. (The collection also contains the earliest surviving repertoire for the four-course guitar.)

[playlist-item 8]

Hopkinson Smith performs music of Alonso Mudarra on his recording *Mudarra: Three books of Music in Tablature for vihuela*, originally released in 1992; it’s now available digitally on the naïve classique label.

Break and Theme music :30 *Glosas: Embellished Renaissance Music, More Hispano, Carpe Diem* 2011 B005988G40/ B0055T96CO, Josquin des Prez, Tr. 5: *Mille Regretz* (excerpt of 4:03)

:60 *The Art of the Lute Player*, Jacob Heringman, Avie 2004 B000QQWOCK/ B00006L3X1, Miguel de Fuenllana, Tr.12 *Mille Regretz* for lute (after Josquin des Prez) (excerpt of 2:38)

:30 *Mudarra: Tres libros de musica en cifras para vihuela*, Hopkinson Smith, naïve classique mp3 2013 B00BCCSWK0 / B0000017PL (1992), Tr. 15 – Sexto tono: Tiento. Glosa sobre el primer Kyrie de una missa de Fevin

Theme: *Danse Royale*, Ensemble Alcatraz, Elektra Nonesuch 79240-2 1992 B000005J0B, T.12: *La Prime Estampie Royal*

The writers for this edition of *Harmonia* are Anne Timberlake and Laura Osterlund.

Curious about what’s new in recordings of early music? We review recordings new and old each week on the *Harmonia Early Music Podcast*. You can subscribe on iTunes or at harmoniaearlymusic.org.

2 Recursos de la fundacion Juan March

La canción polifónica *Mille regretz*, atribuida a Josquin des Prez, gozó de una enorme popularidad en toda Europa, y de ella se dijo que era la canción favorita del emperador. El tema conoció numerosas versiones y adaptaciones, además de servir como base para diversas composiciones. Sin embargo, otras creaciones musicales fueron más explícitas a la hora de cantar la gloria del monarca. Así sucede en el motete *Carolus, magnus eras*

de Clemens non Papa, en el que resuena su divisa imperial: “Quid plus? ‘Plus ultra’ non potes. Omnia habes” (“¿Qué más? ‘Más allá’ no es posible: todo te pertenece”).

3 pag62 Gerard Denizeau los generos musicales

Josquin des Pres, fue un compositor franco-flamenco del Renacimiento considerado el mas famoso compositor europeo entre Guillaume Dufay y Giovanni Pierluigi da Paelstrina y la figura central de la escuela musical holandesa.

4

Un manuscrit de la música de Josquin Les pàgines d’obertura de la Missa de Beata Virgine de Josquin. Des de la Biblioteca del Congrés es presenten a Roma Reborn: La Biblioteca del Vaticà i la Cultura del Renaixement. Observeu l’elaborada lletra majúscula "K" que comença el Kyrie. A l’interior de la carta es troba un dibuix de la Mare de Déu i l’Infant Jesús.

5 Preguntas a fer

Es tracta de una chanson a regretz?

6

La inmensa popularidad de la canción polifónica “Mille regretz” a lo largo del siglo XVI no ha impedido despejar todas las dudas sobre su autoría y origen. Nada se sabe de su fecha de composición, y sobre su autoría nos basamos en la atribución a Josquin en una tablatura de 1538 de Luis de Narváez (en la que se refiere a ella como “Canción del emperador”, por ser la favorita de Carlos I de España), además del cancionero publicado por Tielman Susato en 1544.

En este artículo analizaremos esta canción, estudiándola desde el punto de vista retórico, paradigma cultural que ejercerá una enorme influencia en las artes musicales durante los siglos venideros, y que encontró precisamente en Josquin a su pionero más sobresaliente.

La chanson “Mille regretz” [ca.1520] En efecto, la abundancia de publicaciones apócrifas atribuidas a Josquin después de su muerte -achacables al deseo de aumentar las ventas-, la ausencia de “Mille regretz” de cancioneros consagrados a Josquin, más la misteriosa atribución de la canción a un tal J Lemaire (¿el poeta Jean Lemaire?) en una publicación de Pierre Attaignant de 1533 -actualmente desaparecida-, ha dejado la cuestión abierta al debate (David Fallows, Who composed Mille regretz?, 2001).

El superius es la única parte conservada de la primera edición impresa de "Mille regretz" (Pierre Attaignant, 1533) en la que se acredita a "J. Lemaire" como autor. El superius es la

única parte conservada de la primera edición impresa de "Mille regretz" (Pierre Attaignant, 1533) en la que se acredita a "J. Lemaire" como autor.

La estructura del poema es equivalente a la de un cuarteto castellano, con versos endecasílabos y rima A B B A. Con texto francés, su temática entronca con la del comiat, o canción de despedida trovadoresca, género poético que la especialista Isabel de Riquer distingue del la mala cansó o maldit-comiat, con las que habitualmente se confunde (La Mala Cansó provenzal, fuente del Maldit catalán, 1996).

Mille regretz de vous habandoner et deslonger vostre fache'amoureuse. Jay si grand dueil et paine douloureuse qu'on me verra brief mes jours desfiner. Mil pesares por abandonar y por alejar vuestro rostro amoroso. Siento tanto duelo y pena dolorosa que se me verá en breve acabar mis días. Análisis de "Mille regretz" La chanson "Mille regretz" está escrita a cuatro voces y consta de una única estrofa que es musicalizada en forma continua y no periodificada: Forma continua porque la estructura no se basa en la repetición de las frases musicales, sino en la invención continua. Y no periodificada porque el solapamiento de las frases, y la circulación del texto por las distintas voces -común en la polifonía sacra de la época, en concreto del motete- desdibuja la frontera entre éstas.

Desde el punto de vista tonal, la canción está escrita en modo de Mi frigio. Mi es, en efecto, la primera nota y el último acorde (menor) que escucharemos en la obra. La importancia melódica de las notas La y Do, y del acorde de La menor, provocan en el oyente moderno la impresión de una obra en La menor con un acorde final de Mi menor. Las cadencias empleadas (sostenidas y evitadas en La y remisas en Mi) refuerzan esta impresión.

El verso 1 establece como marco de referencia el hexacordo descendente La-Sol-Fa-Mi-Re-Do ("Mille regretz"). Cierra la octava después (en "de vous habandonner") por la parte superior mediante el motivo descendente (Do-Si-La) para resolver en una cadencia intensa (plagal) en Mi.

Verso 1 Reproductor de audio

00:00 00:00

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. El verso 2 se inicia con el motivo descendente (Do-Si-La-[Sol]) que ahora produce una cláusula evitada en Mi|Do ("et deslonger") que es inmediatamente respondida por dos escalas descendentes (La-Sol-Fa-Mi) en "vostre fache'amoureuse": La primera, en la voz superior, está armonizada mediante la progresión armónica del canon de Pachelbel (F-C-Dm-Am); la segunda (en el bajo, como bajo de chacona), resuelve en una cláusula remisa en Mi.

Verso 2 Reproductor de audio

00:00 00:00

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. El verso 3 se eleva mediante una textura imitativa hasta el Mi agudo para descender por el pentacordo Mi-Re-Do-Si-La en una textura de sextas paralelas, para resolver en una cláusula sostenida en La.

Verso 3 Reproductor de audio

00:00 00:00

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. El

verso 4 se inicia con una progresión armónica en círculo de quintas inverso (G-Dm-Am-Em) sobre la cual se introduce el tetracordo descendente Re-Do-Si-La, que cierra el verso con una cláusula sostenida en La. La repetición del verso 4 arranca repitiendo el tetracordo descendente Re-Do-Si-La (“qu’on me verra”), que enlaza con el conclusivo La-Sol-Fa-Mi (“brief mes jours desfiner”), que es repetido dos veces sobre la progresión del canon de Pachelbel (F-C-Dm-Am, cláusula intensa en La). Una última repetición final cierra la obra mediante una cláusula intensa en Mi.

7 Introduccion

Siempre he pensado, que hay ciertas músicas con tal poder de evocación, que te hacen sobrevolar el áspero y envilecedor imperio de la realidad, llevándote sobre las alas del dragón de la imaginación, a parajes de otro tiempo, regidos por más altos ideales y con una idea mas acertada de la belleza.

Creo que un buen ejemplo de ello, es la canción “Mille Regretz” (“Mil pesares” en francés antiguo) de Josquin des Prez.

También es conocida como “La canción del Emperador”, pues era la pieza favorita de Carlos V, Rey de España y Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien era admirador de la obra del gran polifonista franco-flamenco.

Josquin des Prez (1450-1521) fue considerado en su época “el padre de los músicos” y sus contemporáneos lo encumbraron como “El mejor compositor de nuestros días”.

El mismo Martín Lutero, el iniciador de la reforma protestante, no se sustrajo a la casi mágica atracción de sus melodías y de él dirá que “es el amo de todas las notas, ellas hacen lo que él quiere, mientras que los demás compositores hacen lo que quieren las notas”.

El erudito y humanista florentino Cósimo Bartoli, manifestará que Josquin es a la música lo que Miguel Ángel es a la arquitectura, la pintura y la escultura, y dejará escrito al respecto de la genialidad de ambos, que “abrieron los ojos de todos quienes ahora disfrutan del arte y quienes lo disfrutarán en el futuro”.

Mille Regretz - La canción del Emperador Y al igual que en su época lo hicieron tanto príncipes como mendigos, podemos disfrutar hoy de una evocadora y maravillosa versión de “Mille Regretz”, realizada por la Capella Reial de Catalunya y Hesperion XXI, bajo la dirección Jordi Savall, en la que confluyen la pieza original de Josquin y una variación realizada por el gran vihuelista del renacimiento español Luys de Narváez.

Está contenida en el álbum “Carlos V. Mille Regretz: La Canción del Emperador” editado por el sello de música antigua Alia Vox, en el año 2000.

Imagen: Porta-antorchas con forma de dragón en el edificio del Ayuntamiento de Ribadesella (Asturias), antiguo palacio renacentista en el que se hospedó Carlos V, cuando se dirigía a Santander, después de desembarcar en el puerto de Tazones en 1517, tras ser proclamado Rey de España en Flandes.

Aquí os dejo con la letra:

“Mille regretz de vous abandonner Et d’eslonger vostre fache amoureuse, Jay si grand dueil et paine douloureuse, Quon me verra brief mes jours definer.” (“Mil pesares por abandonaros y por alejar vuestro rostro amoroso, siento tanto duelo y pena dolorosa, que

se me verá en breve acabar mis días.”)

8

El mismo Martín Lutero, el iniciador de la reforma protestante, no se sustrajo a la casi mágica atracción de sus melodías y de él dirá que “es el amo de todas las notas, ellas hacen lo que él quiere, mientras que los demás compositores hacen lo que quieren las notas”.

El erudito y humanista florentino Cósimo Bartoli, manifestará que Josquin es a la música lo que Miguel Ángel es a la arquitectura, la pintura y la escultura, y dejará escrito al respecto de la genialidad de ambos, que “abrieron los ojos de todos quienes ahora disfrutan del arte y quienes lo disfrutarán en el futuro”.

9 El compositor

En su *Nymphes des bois* un lamento a la muerte de Ockeghem el poeta Jehan Molinet recitaba de un tirón los nombres de cuatro compositores que debían vestirse de luto y llorar la muerte de su especie de bon pere imaginario Joasuin Desprez (1440-1521) Pierre de la Rue (1450-1518) Antoine Brumel (1460-1515) y Loyset Compere (1445-1518)

10

La canción polifónica profana vivió una intensa expansión y desarrollo estilístico durante el siglo XVI. Este desarrollo refleja una progresiva emancipación de la esfera civil con respecto a la religiosa, la sujeción de las formas de ocio cortesanas a un ideal cultural inspirado en los valores de la Antigüedad clásica, y también una cierta interacción entre los géneros aristocráticos y los populares.

Portada de *Frottole intabulate* [1517] de Andrea Antico, colección de frottoles en tablaturas para tecla. Portada de *Frottole intabulate* [1517] de Andrea Antico, colección de frottoles en tablaturas para tecla.

El siglo XVI abandonó definitivamente las formas fijas de la música medieval y arrancó musicalmente influenciada por la pujanza de diversos géneros con raíces populares y estilo homofónico (como la frottola o la villanella en Italia o el villancico en España). El refuerzo que supuso la imprenta para la difusión musical hizo posible la existencia de los primeros hits de ámbito europeo, como la celebrada canción de Josquin “Mille regretz” [ca.1520], según la tradición, canción favorita del emperador Carlos V. Frente a esta tendencia simplificadora coexiste en la música profana del siglo XVI otra corriente: la retórica musical. Por retórica musical se entiende la sumisión de la música al texto para trasladar al oyente sus cualidades expresivas. Esta estética encontró su medio más propicio en el canto solista a través de poetas-músicos (como el celebrado Pietrobono del Chitarino) durante el siglo XV. La naturaleza improvisatoria de este arte ha impedido su conservación a través de la notación musical, aunque sin duda constituyó uno de los modelos a partir

del cual se desarrollaría, ya en la era Barroca, la monodia y la ópera (Unidad 8).

La retórica musical influyó igualmente en la polifonía profana, un género más abierto a la experimentación que la polifonía sacra. Este ideal se materializó de muy diversas maneras: desde las onomatopeyas hasta formas más estilizadas de figuralismo (o madrigalismos): efectos melódicos, rítmicos o armónicos que subrayan el significado del texto mediante analogías o convenciones de otro tipo.

Estos géneros alcanzaron éxitos internacionales muy duraderos, como las chansons “Mille regretz” -atribuida a Josquin- o “La guerre” [1537] de Clément Janequin, que describe el desarrollo de la histórica batalla de Marignano. Ambas fueron versionadas en numerosas ocasiones mediante misas parodia, música de órgano y de danza. El descriptivismo musical se concentró en Italia en torno al madrigal, género que alcanzó un alto grado de sofisticación retórica y armónica al final del siglo, gracias a la obra de compositores como Cipriano da Rore, Adrian Willaert, Luca Marenzio o Claudio Monteverdi, entre otros muchos.

References