

Juan Gutiérrez de Padilla

Música de la Catedral de Puebla de los Ángeles

Ars Longa de La Habana

Juan Gutiérrez de Padilla

Música de la Catedral de Puebla de los Ángeles

e 1653 51
de 1655 4'6
de 1653 3'
2'
1653 66
1657 5'
de 1657 33
4'
3′0
2'0
6. Año de 1655 54
de 1655 3'4
1657 3′3
e 1655 34
62
de 1653 3′3
557 ño

Ars Longa de La Habana

DIRECCIÓN: TERESA PAZ

Solistas

Teresa Paz, soprano Adalis Santiesteban, mezzosoprano Yunié Gainza, alto Michel Pérez, tenor Fernando González, barítono

Core

Cyndi López, soprano / Evelyn Ramón, mezzosoprano Ernesto Chamorro, alto / Adrián Martínez, tenor / Héctor Herrera, tenor Jean Pierre Falcón, tenor / Josué Molina, barítono / Lázaro Cabrera, barítono

Ensemble instrumental

Ainel González, viola soprano / Arianna Ochoa, viola alto
Elis Regina Ramos, viola tenor-bajo / Melisa Álvarez, violone
Jennifer Vera, cornetto y flautas dulces / Yulnara Vega, chirimías y bajón
Abrahan Castillo, bajoncillo y bajón / Alina Jiménez, bombarda bajo
Oscar D. Cañizarez, sacabuche
Aland López, vihuela, guitarras renacentista y barroca
Anayza Núñez, arpa de dos órdenes / Marcos Madrigal, clavecín y órgano
Miriam Escudero, órgano / Izaskun Cruz, percusión
Frank Durán, percusión

Tres Cuadernos de Navidad de Juan Gutiérrez de Padilla

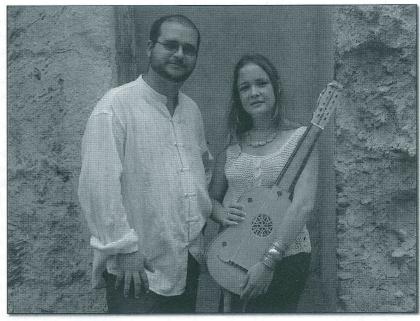
ncantados por la música del mítico Gaspar Fernandes (Portugal, ca. 1565-70-Puebla, 1629), que fuera maestro de capilla de la Catedral de Puebla de los Ángeles, el Conjunto de Música Antigua Ars Longa y su directora Teresa Paz han retornado nuevamente a la interpretación del repertorio producido en esa sede catedralicia durante el siglo XVII.

Se trata en este caso de la obra del sucesor de Fernandes, el malagueño Juan Gutiérrez de Padilla (Málaga, *ca.* 1590-Puebla, 1664), quien —como aquél— transitó de la Península al Nuevo Mundo.

Para esta ocasión se tomó como punto de partida uno de esos trabajos imprescindibles para el redescubrimiento musical de la América Novohispana: *Tres cuadernos de Navidad*, publicación de la Fundación Vivente Emilio Sojo y el Consejo Nacional de la Cultura de Venezuela (1998).

A partir de una copia microfilmada de los archivos de música sacra de la Catedral de Puebla de los Ángeles —que realizaron en 1965 los doctores Lincoln Spiess y Thomas Stanford y hoy se conserva en la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela—, se llevó a cabo un arduo trabajo de equipo. A cargo de Mariantonia Palacios, con la asesoría de Aurelio Tello y la participación de un colectivo de transcriptores integrado por Nelson Hurtado, Patricia Alonso y Ricardo Henríquez, este trabajo derivó en la publicación de los cuadernos de Navidad escritos por Juan Gutiérrez de Padilla para los festejos navideños de Puebla en 1653, 1655 y 1657; formado, cada cuaderno, por un invitatorio —Christus natus est— y nueve villancicos.

Ya había hecho mérito Padilla en el sur de España para ocupar el cargo de maestro de capilla en las catedrales de Jerez de la Frontera (1613) y Cádiz (1616) cuando aparece registrado su nombre en Puebla, a partir de 1622,

TERESA PAZ Y ALAND LÓPEZ

como cantor de la Catedral y maestro de capilla adjunto. Desde entonces, apoya al maestro de capilla titular, Gaspar Fernandes, hasta que éste muere en 1629, y ocupa, definitivamente, su lugar.

En tiempos de Padilla, la Catedral de Puebla de los Ángeles devino uno de los centros culturales más importantes del Nuevo Mundo. La llegada en 1640 a Puebla del obispo y virrey don Juan de Palafox y Mendoza aceleró la construcción de la nueva catedral, que fue considerada en su época «el mayor y más sumptuoso Templo que se conoce en estos Reynos de la América». Por ende, había allí músicos de gran valía como el niño de coro —y futuro maestro de capilla—Juan García [de Zéspedes], y el bajonista, organista y compositor Francisco López Capillas, por sólo mencionar dos ejemplos.

Al margen de sus funciones como maestro de capilla, Padilla fue dueño de una fábrica de instrumentos musicales cuya fama se extendió hasta Guatemala. Según consta en un documento certificado por notario en Puebla, en 1641, efectuó la venta de «veinte bajones grandes, veinte

bajicos tiples, diecisiete juegos de tres chirimías y dos flautas».

Es probable que de este mismo taller se nutriera el *instrumentarium* de la Catedral de Puebla imprescindible para abordar la interpretación de esas «arquitecturas» contrapuntísticas y policorales a ocho voces que caracterizan sus obras y en las que era costumbre que los vientos doblaran la parte de los cantores.

Quiso el azar que chirimías, bombardas, bajoncillos y sacabuches llegaran en el momento preciso a las manos de Ars Longa, en febrero de 2005, y pudiera interpretarse la música de Juan Gutiérrez de Padilla en correspondencia con los magníficos instrumentos de su taller de luthiería en Puebla. Una de las dos piezas sin texto del Cancionero Musical de Gaspar Fernandes — que se emplean a manera de obras instrumentales en el disco— fue interpretada por el nuevo ensemble de viento con el que ahora cuenta esta agrupación cubana, gracias a la colaboración del ensemble Doulce Mémoire —durante el III Festival de Música Antigua Esteban Salas— y Le Couvent, Centre International des Chemins

du Baroque, Francia.

Durante treinta y cuatro años se desempeñó Gutiérrez de Padilla como maestro de capilla de la Catedral de Puebla de los Ángeles y produjo un abundante catálogo que el musicólogo Robert Stevenson —pionero en el estudio de su obra— divide en seis categorías: misas, motetes, antífonas marianas, lamentaciones, pasiones y villancicos. Pero sin duda alguna son estos últimos, los villancicos, «uno de los aportes más singulares y originales del barroco hispanoamericano», según declara Aurelio Tello al comienzo del prólogo del libro dedicado a sus cuadernos de Navidad.

De manera que, como en el caso del repertorio del CD Gaspar Fernandes. Cancionero musical de la Catedral de Oaxaca (Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y K.617, 2003), fue preciso hacer una selección de las obras escritas por Juan Gutiérrez de Padilla teniendo el cuidado de escoger para este disco aquellos villancicos más representativos de los tres mundos que confluyen en Puebla: América y sus pobladores autóctonos, España y los peninsulares, África y los negros esclavos.

Comenta Mariantonia Palacios en la introducción a la edición de los Tres Cuadernos de Navidad que «estos ciclos están conformados por villancicos de varios tipos: villancico de calenda [De carámbanos el día se viste], con el que se abre el ciclo, generalmente largo y elaborado; juego de cañas [Las estrellas se ríen], donde se describe esta característica diversión española de marcada ascendencia morisca; la jácara [A la jácara jacarilla y En la noche más buena], tonada picaresca para ser bailada que caracteriza al guapetón del pueblo; las negrillas [¡Ah, siolo Flasiquiyo!, Niño rendío sá y Tambalagumbá], con graciosos diálogos que imitan la jerga de los negros esclavos de Guinea», a lo que yo agregaría los villancicos de rorro [Oye niño hermoso] con los que entonaban preciosos cantos de cuna al niño Jesús.

«Están también presentes —continúa Mariantonia— personajes como el alcalde, los gigantes de la villa, los pastores, las tarascas, los figurones; diversiones como juegos de espadas, carreras de caballos, juegos de cañas; sonidos de trompetas, gaitas, panderetas, sonajas [...] el chaz, chaz de las castañuelas, el tapalatán del

tamboril, el repique de la foligüela».

La relación entre factura y texto fue, pues, el acicate para Ars Longa a la hora de realizar el diseño sonoro de la interpretación, y se destacó en cada caso la profunda lírica devocional que encierran estas obras donde lo mismo se describe la pueril alegría de los negros que tocan sus tambores (Pasito, querito... no pantemo lo niño Sesú...) que se hacen las más tiernas reflexiones teológicas: Si llorando lavas mis culpas/no dejes Niño de llorar/¡Ay, que me vuelvo a enamorar!... Con tal premisa, Teresa Paz ha mezclado vientos, cuerdas y percusiones de acuerdo con el carácter de cada obra, velando porque estas últimas, las percusiones, estén acordes con los versos del villancico Qué tienes hermosa noche, v se comporten como cajas, no de ronco estruendo, sino dulces al tocar, ya que no incitan a guerra, al hombre anuncian la paz. Al igual que en el disco de Gaspar Fernandes, junto a las castizas castañuelas se emplean maracas, claves y hasta la ocasional pincelada afrocubana de los tambores batá (conjunto de tres tambores de origen yoruba denominados iyá, itótele y okónkolo).

En resumen, se trata de subrayar los ritmos de

origen peninsular o africano, de caracterizar una postura desafiante o angelical, de contar un dulce romance o convocar un toque de tambores. Todo ello, con más «voces en la capilla», pues ha querido Ars Longa abordar esta vez la interpretación de los villancicos de la Catedral de Puebla mostrando mayor colorido coral, más incluso que el empleado en el disco dedicado a Gaspar Fernandes —donde utiliza voces a solo—, puesto que la profusa presencia de las obras policorales escritas por Padilla requiere un formato mayor.

Así pues, sirva este nuevo disco para apreciar el arte de Juan Gutiérrez de Padilla «distinguido maestro» —como le nombró la musicóloga Alice Ray Catalyne—, quien fue legatario del estilo villanciquero de su antecesor Gaspar Fernández y también supo captar las esencias de América, disfrutarlas y emplearlas en sus villancicos a manera de composición en que prueba, de un hombre y Dios, consonancias.

Miriam Escudero

IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, LA HABANA, CUBA, DONDE SE EFECTUÓ ESTA GRABACIÓN

Three Christmas Songbooks by Juan Gutiérrez de Padilla

he Early Music Consort Ars Longa, conducted by Teresa Paz, performs another selection of pieces from Puebla Cathedral, composed during the seventeenth century. In particular, the ensemble was much inspired by the music of Gaspar Fernandes (born in Portugal, c. 1565-70, died in Puebla, 1629), who was chapel master at the Cathedral of Puebla de los Ángeles.

For this recording they perform works by Fernandes' successor, Juan Gutiérrez de Padilla (Málaga, c. 1590 – Puebla, 1664), who, like his predecessor, moved from the Iberian Peninsula to the New World. The starting point for this new recording, *Tres cuandernos de Navidad* (three Christmas Songbooks), will be of particular interest to those wanting to rediscover the music of South America. It was published by the Vicente Emilio Sojo Foundation and the Venezuela National Council for Culture in 1988. The

modern edition was prepared by editor Mariantonia Palacios, assisted by Aurelio Tello and the transcription team of Nelson Hurtado, Patricia Alonso and Ricardo Henríquez. Their source was a copy in microfilm of the sacred music archives at the Cathedral of Puebla de los Ángeles. The copy was taken in 1985 by Dr Lincoln Spies and Thomas Stanford, and is kept today at the library of the Central University of Venezuela.

The Three Christmas Songbooks, from 1653, 1655 and 1657, were written for the Christmas celebrations in Puebla. Each songbook consists of an introductory chant (*Christus natus est*) and nine villancicos.

The composer Gutiérrez de Padilla, was chapel master at the Spanish cathedrals of Jerez de la Frontera (1613) and Cádiz (1616), before moving to Puebla. There, he is documented to have worked from 1622 as a singer and assistant to

the chapel master, Gaspar Fernandes. Padilla adopted the role of chapel master after Fernandes' death in 1629.

During Padilla's time, the Cathedral of Puebla became one of the most important cultural centers of the New World. The arrival of the Bishop and Viceroy Juan de Palafox y Mendoza increased the speed of construction of the new catherdral, which became to be known as "el mayor y más sumptuoso Templo que se conoce en estos Reynos de la América" (the largest and most sumptuous temple known in these Kingdoms of America). There were several talanted musicians in residence there, including the boy soprano and future chapel master Juan García de Zéspedes, and the dulcian player, organist and composer Francisco López Capillas.

Aside from his work as a chapel master, Padilla owned workshop of woodwind instruments that were renowned even in Guatemala. A document from a notary in Puebla, dated 1641, certifies that Padillas's workshop sold "twenty big dulcians, twenty small soprano dulcians, seventeen sets of three shawms and two recorders". It is

most likely that the instruments played at Puebla Cathedral were also from this workshop. Woodwinds were essential to the interpretation of Padilla's eight-voiced contrapuntal and polychoral constructions, where they usually accompanied the singers.

In February 2005, at precisly the right time, a collection of shawms, dulcians and sackbuts became available to Ars Longa, and the ensemble were therefore able to perform Padilla's music in accordance with the magnificant instruments from his workshop in Puebla. One of the two pieces without text from the *Musical Songbook of Gaspar Fernandes*, used as instrumental pieces on this recording, was played by Ars Nova's new wind ensemble. The performance was part of a collaboration with the ensemble Doulce Mémoire during the 3rd Early Music Festival Esteban Salas, and in Le Couvent, Centre International des Chemins du Baroque, France.

Gutiérez de Padilla was chapel master at Puebla for 34 years, during which time he produced a large collection of music. This has been divided into six categories by the musicologist Robert Stevenson: masses, motets, Maian antiphons, lamentations, passions, and villancicos. Aurelio Tello, in his prologue to the edition of the Three Christmas Songbooks, considers the villancicos to be "one of the most singular and original contributions of the South American Baroque".

As was the case for the CD Gaspar Fernandes, Cancionero musical de la Catedral de Oaxaca, it was necessary to choose only a selection of Padilla's works. The intention was to select the villancicos that are most representative of the three worlds coming together in Puebla: South America and its people, Spain and the Iberians, and Africa and the black slaves. In the introduction to the Three Christmas Songbooks Mariantonia Palacios comments on the different types of villancicos that make up the cycles:

*Villancicos de calenda – usually long and elaborated- for example "De carámbanos el día se viste", that opens the collection.

*Juego de cañas — a description of a typical Spanish game with Arabian origin- for example "Las estrellas se ríen".

*Jácara – a burlesque dance, with a text that describes the most handsome boy in town – for example "A la jácara, jacarilla" or "En la noche más buena".

*Negrillas, with funny dialogues imitating the dialect of the Guinean black slaves – for example "¡Ah, solo Flasiquiyo!", "Niño, rendio sá" or "Tambalagumbá".

An extra category could be added: the *villancicos de rorro* or beautiful lullabies for the Enfant Jesus, such as "Oye, niño hermoso".

Mariantonia continues, "within the music certain characters can be identified, such as the major, the giants from the village, the shepherds, the *tarascas*, the *figurones*: games like sword games, horse races, *cañas*, trumpet sounds, bagpipes, tambourines (...), the *chaz*, *chaz* of the castagnettes, the *tapalatán* of the drum or the sound of the little bells".

In reference to the sound design of this recording, Ars Longa focused greatly on the relationship between the music and the text. Next to this, they were concerned with expressing the

deeply devotional poetry within the texts, from the innocent happiness of the black people playing their drums (*Pasito*, quedito...no pantemo lo niño Sesú), to the sweetest theological thoughts (Si llorando lavas mis culpas / No dejes niño de llorar / Ay qué me vuelvo a enamorar).

In accordance with the character of each piece, Teresa Paz has combined winds, strings and percussion, yet attempting to prevent the drums from sounding "not with a rough roar, but sweet when played, since they do not call people for war, but announce peace", according to the verses of "Qué tienes hermosa noche". Apart from the traditional castagnettes, instruments such as shakers, claves and even the Afro-Cuban batá drums (a set of three yoruba drums named iyá, itótele and okónkolo) are used, as in the previous recording of music by Gaspar Fernandes.

In essence, the intentions are to enhance the rhythms of Iberian or African origin, and to

depict the different characters who are telling a sweet story, or calling for the sound of the drums. Ars Longa have included those *villancicos* from the Puebla Cathedral that demand a larger choir than in their previous recording. This enables them to express a wider range of vocal colours.

Hopefully this CD will enable Juan Gutirérrez de Padilla to be more highly regarded, as a "distinguished master" (in the words of the musicologist Alice Ray Catalyne). Padilla inherited the *villancico* style from his predecessor, Fernandes, and he understood well how to incorporate South American elements into his music, allowing his works to become "compositions that represent the consonance between a man and God"."

Miriam Escudero

Trois Cahiers de Nöel de Juan Gutiérrez de Padilla

rès touchés par la musique du mythique Gaspar Fernandes (Portugal, 1565-70/Puebla, 1629), maître de chapelle de la cathédrale de Puebla de los Ángeles, l'ensemble de musique ancienne Ars Longa et son chef d'orchestre Teresa Paz ont interprété à nouveau le répertoire produit dans ce siège épiscopal pendant le XVII siècle.

Il s'agit cette fois-ci du successeur de Fernándes, Juan Gutiérrez de Padilla (Málaga, 1590/Puebla, 1664) installé, comme Fernándes, au Nouveau Monde.

En l'occurrence, le point de départ a été un ouvrage fondamental pour la redécouverte musicale de la Nouvelle Espagne: *Trois cahiers de Nöel*, publié par la « Fundación Vicente Emilio Sojo » et le Conseil National de Culture du Venezuela (1998).

Un ardu travail d'équipe a été mené á partir d'une copie microfilmée des archives de musique sacrée de la cathédrale de Puebla de los Ángeles—faite par les docteurs Lincoln Spiess et Thomas Stanford en 1965 et conservée actuellement à la Université Centrale du Venezuela- . Dirigé par Mariantonia Palacios assistée d'Aurelio Tello et avec la participation d'un collectif de transcripteurs composé de Nelson Hurtado, Patricia Alonso Ricardo Henríquez, ce travail a abouti à la publication des *cahiers de Noël* écrits par Juan Gutiérrez de Padilla pour les fêtes de Nöel de Puebla en 1653, 1655, 1657. Chaque cahier est composé d'un invitatoire—*Christus natus est*- et de neuf *villancicos* (chants de Nöel).

Au sud de l'Espagne, Padilla obtient le poste de maître de chapelle aux cathédrales de Xeres (1613) et Cadix (1616), mais à partir de 1622 son nom apparaît dans le registre de la cathédrale de Puebla comme chanteur et maître de chapelle adjoint. Dès lors, il assiste le maître de chapelle en titre, Gaspar Fernandes, jusqu'à la mort de celui-ci en 1629, date à laquelle il prend définitivement sa place.

Au temps de Padilla, la cathédrale de Puebla devient l'un des plus importants centres culturels du Nouveau Monde. L'arrivée à Puebla en 1640 de l'évêque et viceroi Juan de Palafox y Mendoza accélère la construction de la nouvelle cathédrale, considérée à l'époque comme « le plus grand et le plus somptueux temple connu dans ces royaumes américains ». On y retrouvait de grands musiciens comme l'enfant de cœur — et future maître de chapelle- Juan García (de Zéspedes) et le bassoniste, organiste, compositeur Francisco López Canillas, pour n'en citer que deux.

À côté de ses fonctions de maître de chapelle, Padilla possède une fabrique d'instruments de musique dont la renommée s'étend jusqu'au Guatemala. D'après un document certifié par notaire à Puebla en 1641, il vend « vingt grands bassons, vingt petits bassons aigus, dix-sept ensembles de trois chalumeaux chacun et deux flûtes ».

C'est probable que cet atelier fournisse l'instrumentarium de la cathédrale de Puebla. Celui qu'on utilise pour l'interprétation des œuvres de Padilla, souvent des œuvres contrepointistes où le chœur à huit voix est doublé par les cuivres.

Le hasard veut que les chalumeaux, les bombardes, les petits bassons et les trombones à coulisse arrivent au bon moment entre les mains d'Ars Longa et que l'on puisse interpréter la musique de Juan Gutiérrez de Padilla avec les magnifiques instruments de son atelier de lutherie de Puebla. Une des deux morceaux instrumentaux du Chansonnier 'Musical de Gaspar Fernandes compris dans le disque a été interprété par le nouveau ensemble de cuivres qui, grâce à la collaboration de l'ensemble Doulce Mémoire pendant le IIIème Festival de Musique Ancienne Esteban Salas et Le Couvent (Centre International des Chemins du Baroque), fait maintenant partie de l'ensemble cubain Ars Longa.

Gutiérrez de Padilla travaille comme maître de chapelle de la cathédrale de Puebla pendant trente-quatre ans. Il y écrit beaucoup de musique. Celle-ci a été cataloguée par le musicologue Robert Stevenson, pionnier dans l'étude des œuvres de Padilla, en six catégories : messes, motets, antiennes mariales, lamentations, passions et *villancicos* (chants de Nöel). Mais ce sont sans doute ces derniers, les *villancicos*, « un des plus singuliers et originaux apports du baroque ibéroaméricain », d'après Aurelio Tello au début de la préface du livre consacré aux cahiers de Nöel.

C'est ainsi que, de la même façon que pour le CD Gaspar Fernandes Cancionero Musical de la Catedral de Oaxaca (Bureau de l'Historien de la ville de la Habana et K.617, 2003), il a fallu choisir pour ce disque les villancicos les plus représentatifs des trois mondes qui cohabitent à Puebla: l'Amérique et ses populations autochtones, l'Espagne et les péninsulaires, l'Afrique et les esclaves Noirs.

Mariantonia Palacios signale dans la préface de Trois Cahiers de Nöel que « les cycles se composent de villancicos de types divers : celui qui ouvre le cycle, le villancico de calendes (« De carámbanos el día se viste»), souvent long et élaboré; les joutes (« Las estrellas se rien »), où l'on décrit ce typique divertissement espagnol d'origine nettement mauresque ; la jácara (« A la jácara jacarilla » et « En la noche más buena»), air picaresque fait pour être dansé qui représente le beau gosse du village ; les negrillas («¡Ah siolo Flasiquiyo!», « Niño rendío sá » et « Tambalagumbá »), qui comportent des dialogues humoristiques imitant l'argot des esclaves Noirs de Guinée ». J'y ajouterais les villancicos de rorro (« Oye niño hermoso »), des très belles berceuses pour l'Enfant Jésus. « On y trouve également -poursuit Mariantonia- différents personnages comme le maire, les géants du village, les bergers, les tarasques, les olibrius ; des divertissements comme le jeu d'épée, les courses de chevaux, les joutes; les sons des trompettes, des cornemuses, des tambourins, des castagnettes ».

Le rapport entre la facture et le texte a été l'aiguillon pour *Ars Longa* lorsqu'il a réfléchi à la manière d'interpréter cette musique. L'ensemble a voulu souligner la profondeur lyrique dévote que renferment ces œuvres, où tantôt on décrit la joie puérile des Noirs jouant du tambour (« Pasito, querito... no pantemo lo niño Sesú... »), tantôt on fait les plus tendres réflexions théologiques : « Si llorando lavas mis culpas/ no dejes Niño de llorar/ ¡Ay, qué me vuelvo a enamorar!... ».

Ainsi, Teresa Paz a mélangé cuivres, cordes et percussion en fonction de l'esprit de chaque œuvre, attentive à ce que la percussion soit conforme aux vers du villancico « Qué tienes hermosa noche » et qu'elle sonne «como cajas, no de ronco estruendo, sino dulces al tocar, ya que no incitan a guerra, al hombre anuncian la paz ». De la même façon dans le disque de Gaspar Fernandes, on utilise, à côté des typiques castagnettes, des maracas, claves et même, occasionnellement, des tambours batá (ensemble de trois tambours d'origine yoruba appelés iyá, itótele etokonkolo).

Bref, *Ars Longa* a voulu souligner les rythmes, qu'ils soient péninsulaires ou africains ; caractériser une attitude, tantôt défiante tantôt angelique ; raconter, soit une romance soit un battement de tambours. L'ensemble a interprété les *villancicos* de la cathédrale de Puebla utilisant une chorale plus riche que celle utilisée pour le disque consacré à Gaspar Fernándes comme l'exigent les œuvres de Padilla.

Ce nouveau disque montre le savoir faire de Juan Gutiérrez de Padilla « maître distingué » - ainsi appelé par la musicologue Alice Ray Catalyne-. Héritier du style de son prédécesseur Gaspar Fernándes, il sait saisir l'essence de l'Amérique et l'utiliser dans ses villancicos comme une « composición en que prueba, de un hombre y Dios, consonancias ».

Miriam Escudero

1. A LA JÁCARA JACARILLA

A la jácara jacarilla, de buen garbo y lindo porte, traigo por plato de corte siendo pasto de la villa. A la jácara jacarilla, jacarilla de novedad, novedad de novedades aunque a más de mil Navidades que alegra la Navidad. Vaya, vaya de jacarilla, que el altísimo se humilla, vaya de jácara, vaya, que el amor pasa de raya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya.

COPLAS

1. Agora que con la noche se suspenden nuestras penas y a pagar culpas ajenas nace un bello benjamín, si el rey me escuchara a mí ohl que bien cantara yo, como ninguno cantó, del niño más prodigioso.

2. Con licencia de lo hermoso rayos desenvaina ardientes, escúchenme los valientes esta verdadera historia, que al fin se canta la gloria y a el la cantan al nacer, general se vió el placer que el cielo a la tierra envía. 3. Que en los ojos de María madrugaba un claro sol, con celestial arrebol mostró la aurora mas pura, muchos siglos de hermosura en tan pocos años de edad si no sol era deidad y el sol es quien la ha vestido.

4. Quien como élla le ha tenido quien como ella le tendrá, virgen y madre sera del que es sin principio y fin, serrana y más serafín que serrana y que mujer. porque Dios quiere nacer apercibe su jornada.

5. La bella bien maridada, de las mas bellas que ví. bien es que se diga aquí de su esposo lo galante, el más verdadero amante y el mas venturoso joven, sin que los cielos le estorben dentro de un Ave Maria

6. Muerta de amores venía la diosa de los amores, salúdanla ruiseñores y por madre de la vida le daban la bienvenida perla a perla y flor a flor, a un portal los llevó amor en la noche más helada.

10. Valentía en el donaire y donaire en el mirar, para empezar a pagar de un criado obligaciones. bañando está las prisiones con lágrimas que derrama, tiene de campo la cama del hielo puesto al rigor.

11. Hay verdades que en amor siempre fuisteis desgraciada, las torpezas confirmadas. el más tonto más se afila, ya la gaita bailó Gila que tocaba Antón Pascual, dejémosle en el portal con orincioio de romance.

12. Y pues no ha de haber más lances y mi jacarilla abuela acabose y acabela que era de vidrio y quebrela, acabela y acabose que ésta va al hielo y quebrose. acabose y acabela que ésta va al hielo y quebrose.

2. OYE NIÑO HERMOSO

ROMANCE

l. Oye niño hermoso pues pastores te hablan, que licencia piden también las gitanas, anda niño anda, que Dios te lo manda.

5. Con belleza rindes y hermosura matas, que esas lagrimitas, son rayos que abrasan, anda niño anda, que Dios te lo manda. Dúo y Estrubillo

Si llorando lavas mis culpas no dejes niño de llorar. ¡Ay, que me vuelvo a enamorar!

COPLA

Si los arcos de tus cejas con diluvios muestran paz, si haces baños de tus ojos que lavan yernos de Adán, si llorando me redimes, no te canses de llorar.

RESPONSIÓN

Si Ilorando lavas mis culpas no dejes niño de llorar ¡Ay, que me vuelvo a enamorar!

3. iAH, SIOLO FLASIOUIYO!

ESTRIBILLO

- ¡Ah, siolo Flasiquiyo!, - ¿qué manda siol Tomé?, - ¿tenemo tura trumenta, templarita cum cunsielta? - sí siolo, ben poré avisá vosa micé, que sa lo moleno ya, cayendo de pula risa y mullendo pol baylá. Llámalo, llámalo aplisa, que ha veniro lo blanco ya y lo niño aspelando sá, y se aleglalá, ha, ha, ha, con lo carambarmbá, con lo guacambé, con lo guacambé, que tlujo re Puelto Rico.

3. Antoniyo con su sayo, que tlujo re Puelto Rico, saldrá vestiro re mico y Minguel de papangayo, y cuando yegue adorayo, al niño le dirá así: si tu yolamo pol mí, yo me aleglamo pol tú.

CH07A

RESPONSIÓN

sí siñolo Tomé

repicamo lo rabé.

v toquemo pasito.

v a la panderetilvo Antón

baylalemo lo neglo al son.

no pantemo a lo niño Sesú

Tumbucutú, tumbucutú.

Tumbucutú, cutú, cutú, y toquemo pasito, querito tumbucutú, cutú, cutú, no pantemo lo niño Sesú.

COPLA[S]

Turu neglo de Guinea que venimo cumbirara ha de tlaé su criara, mun glave con su liblea, y pluque lo branco vea, que re branco nos selvimo con vayal de untamo plimo y le alemo a lo niño iBuhl

2. De mérico y cirujano se vista Mingel aplisa, pues nos cula Sesuclisa las helilas con su mano,

5. PUES EL CIELO SE VIENE A LA

Pues el cielo se viene a la choza ande la losa. pues el niño risueño nos mira. ande la gira. Pues lo eterno padece mudanza ande la danza. Traiga el alcalde Chispilla los gigantes de la villa. v las Serranas la danza de las gitanas. v traiga Antón los gigantes de Alcorcón. v los Benitos se trairán los caballitos. v los Barradas la danza de las espadas. v toque Gil el tamboril. y venga de la Zarzuela

la castañuela, y de Barajas las sonajas, y pues todos se hacen rajas por el niño de Belén, nosotros también en cada mudanza, y ande la danza, y ande la losa, y ande la jūra, tararira, tararira, no tiene el Rey tal vida.

COPLAS

I. Cálcense plumas los pies y toda danza se aliste, que aunque no es el Corpus Christe el Christe del Corpus es. No es menos florido mes este diciembre que el mayo, desnude el zagal el sayo pues hoy el invierno expira, tararira, tararira, no tiene el Rey tal vida.

2. Entraron los gigantones querellosos y corridos que, aunque los ven tan crecidos, no les han puesto calzones. A sus sentidas razones dijo Bras que es estudiante, también el niño es gigante y tierna faja le gira, tararira, tararira, no tiene el Rey tal vida.

3. La gitana travesura balló vestida de armiño, y por las rayas del niño nos dijo nuestra ventura, celebraron la hermosura de una luna siempre llena, con quien son, por lo morena, los rayos de sol mentira, tararira, tararira, no tiene el Rey tal vida.

muy preciada de ligera, llenó de polvo la esfera y el baile de cuchilladas, volvió con más sosegadas armas cada cual zagal, porque la paz del portal hizo de la espada lira, tararira, tararira, no tiene el Rey tal vida.

5. La danza de las espadas

6. Los caballitos en danza entraron en sus corbetas, ellos iban con soletas, ellos iban con soletas, y los jinetes con lanzas, al buey del portal en chanza uno de ellos le picó, y el aldalsante sacó de cada golpe una tira, tararira, tarafria, no tiene el Rey tal vida.

6. LÁGRIMAS DE UN NIÑO

Ιντκοριισσίον

Lágrimas de un niño ternezas de un Dios, si por mí las llora. ¡qué dulces que son!

RESPUESTA

El rigor las causa si las busca amor. ¡qué dulces que son! que lo ingrato siempre duplica el dolor, ¡qué dulces que son!

ESTRIBILLO Y RESPONSIÓN

Mas si el daño que padece lo siente por mi ocasión, Llore yo, llore yo pues a tantos excesos obliga la fuerza de mi sin razón.

COPLASSI

- 1. Sentir por mí la pena, sufrir por mí el dolor. hermoso niño mío muchas finezas son
- 2. Por mí tendréis de amante el crédito mayor, que son vuestras finezas de mi satisfacción

3. Antes que os mereciera mi bien tanto favor. erais un Dios terrible más ya otra cosa sóis.

4. Decidme niño hermoso: ¿qué fuerza os obligó. a que paquéis la fruta que no comisteis vos?

7. TAMBAI AGUMBÁ

Estribillo

Tambalagumbá que va noso rioso naciro sá

Tambalagumbé turu en plocisione vamo a Belé.

Avahu, uchiha quien tene candela nos lumblalá y ya, y ya, y ya tili tilitando lo niño sá

COPLAÍSI

1. A lo portal de Belene venimo negro contenta a hace una plocisione delante la nacimenta.

Avahu, uchiha tili tilitando lo niño sá y ya, y ya, y ya su madle vindita le caventa.

2. A lo neglo don Joriivo que dice tene opinió. a ese habemo de rogá que nos lleve la pendó.

Avahu, uchiha quien tene candela nos lumblalá y ya, y ya, y ya tili tilitando lo niño sá.

5. A lo neglo don Pelico que tene glande la lona. a ese habemo de rogá que lleve a nosa siñola.

Avahu, uchiha tili tilitando lo niño sá y ya, y ya, y ya su madle vindita le caventa.

6. A lo neglo Municongo que tene glande barriga. a ese habemo de rogá que lleve la campanilla.

Avahu, uchiha quien tene candela nos lumblalá y ya, y ya, y ya tili tilitando lo niño sá.

8. A lo negrito Guayambo, ese que llaman coiuelo. a ese habemo de rogá que lleve las candelelo.

Ayahu, uchiha tili tilitando lo niño sá y ya; y ya, y ya su madle vindita le cayenta.

9. A lo neglo de Flasica. ese que llamamo Antón a ese habemo de rogá que quié la plosición.

Ayahu, uchiha quien tene candela nos lumblalá y ya, y ya, y ya tili tilitando lo niño sá

8. PARA QUÉ SE VISTE FLORES

ROMANCE

1. Para qué se viste flores diciembre sin advertir que puede queiarse mayo y puede ofenderse abril.

2. Porque ha nacido el amor responde el eco sutil si no es sol, será deidad, mucho más que serafín.

3. De qué tan ufano sale el primoroso alhelí si le sacara colores la púrpura del carmín.

4. Si en sus dos partidos labios se vido el clavel lucir que mucho que va no estime al más cándido jazmín.

5. De sus oios se ha valido para matar y herir que de sus doradas flechas ha desconfiado el fin

FSTRIRII (O

Venid, venid zagalejos, venid, que si mata de amores este serafín. de sus ojos vida podéis conseguir. pues arrojan los ravos de mil en mil.

9. VENGAN, NO SE DETENGAN

ESTRIBILLO

Vengan, no se detengan. vengan todos al almoneda que es rica, dichosa, preciosa y buena. donde nada se vende v todo se aprecia [vengan], [vengan], no se detengan.

COPLATST

1. Los bienes que al niño esperan quiero a la plaza sacar. no llegue guien los ignora. que no sabe en lo que están.

2. La cruz será lo primero que tengo que rematar,

y aunque ven que un mundo pesa, un niño la llevará.

3. Longinos la lanza guiere por prenda, que cequedad, mas, en un abrir de ojos, sus faltas conocerá.

sus razones negará. y que tiene mil razones, después ha de confesar.

8. También me dicen que tiene larga soga que tirar. mas la llevará por bien.

9. Los bienes que ha de presente no los guiero pregonar. que quien de sí se enaiena. niega toda propiedad.

6. Un Pedro a la voz de un gallo

si otros la llevan por mal

11. LAS ESTRELLAS SE RÍEN

ROMANCE

1 Las estrellas se ríen los luceros se alegran. la luna más hermosa. su resplandor ostenta.

2. A racimos florecen. los prados y las selvas. los corderillos saltan, los pájaros gorjean.

3. Sobre Belén se escuchan, dulcísimas cadencias. de voces que sonoras, dicen de esta manera.

ESTRIBILLO

Afuera, afuera, afuera, que vienen caballeros a celebrar la fiesta. aparta, aparta, aparta, que el cielo se ha venido. al aire a jugar cañas.

ROMANCE SEGUNDO

1. ¡Oué galas tan lucidas! iqué vistosas libreas!. iqué plumas tan volantes! ¡qué garzotas tan bellas!

2. ¡Oué graves se aperciben! iqué atentos se carean!. iqué diestros se provocan!. iqué corteses se encuentran!

3. ¡Oué bien se adargan!, iqué bien las cañas [juegan]!. iqué bien en fin se juntan!. igué bien corren pareias!

ESTRIBILLO SEGUNDO

¡Oué bien se juegan!. iqué bien se tiran!. iqué bien se emplean!. ivivas exhalaciones!. aladas primaveras,

esta sí, que es en todo la noche buena.

COPLAS

1. Al mejor mayorazgo del cielo y de la tierra, en su primera cuna, adoran y festejan.

2. El príncipe nacido, y su madre la reina, le dan preciosas joyas de aljófares y perlas.

 Los de Belén los miran. y con alegres señas, airosos le aplauden, hizarros los celebran

12. NIÑO RENDÍO SÁ

Dino

Niño rendío sá pol Sesuclita que tene cosa. que Antoniyo, Fracico y Juaniya ni sabe entende va. ni puere sufrí va.

Si venimo cun contenta. a su santa nacimenta. tocando tura trumenta. v cantando la sangüangüé, aué aue lé.

ESTRIBILLO

Qué que lé, pala qué, puchelita hacemo pala qué, pala qué, dígamelo vosancé que tan pensativo samo, que lo lágrima asomamo, sin pol qué, ni pala qué, u si há, u si hé, que face nubrara, que quele llové.

COPLAS

1. Si ha nacido de dunceya, que es más lindo que una treya, y venimo a etal con ella, ya habla con vosancé, qué que lé.

2. Si cuando venimo habramo y sa niño y no pantamo, que aunque neglo no tisnamo, pluquesa de bona fe, qué que lé.

5. Si tlaemo culasiona, gran gea cun cangalona manzana, pela, tulona, aunque no la he re comé, qué que lé.
6. Si Dioso le confesamo, y lo reye le adoramo, quan apena la milamo, que en la tiera pone pe, qué que lé.

7. Si tlaemo papagaya, y un lindo guacamaya, y turu pol alenglaya le cantamo cun placé, qué que lé.

8. Si tucamo la frautiya con un lindo sonesiya, que alengla tura la viya, y salta y brinca lo pe, qué que lé.

13. iay! Qué chacota

FSTRIBILLO.

¡Ay! qué chacota que hace la noche porque el sol se acarea con ella. ¡Ay! qué chacota, parece una estrella cada tachuela que pone en su coche.

COPLASSI

I. La noche que todo el año es enemiga del día, a prevenir nuevas paces con todo el sol viene a vistas.

3. De todo el llanto del cielo la noche buena se atina, luceros son cuanto arrastra y planetas cuanto pisa.

5. Mas con razón ha dudado que como es sol de justicia, no quo que como es noche la que brilla.

COPLA[S]

2. De Belén en la campaña donde es la aurora María, la luz y la aurora a un tiempo quieren quedar muy amigas.

4. A la mitad del camino recién nacido al sol mira, conque si es día o si es noche, aun duda la noche misma.

6. Tantos soles resplandecen como antes estrellas fijas, que a luminarias del cielo tan alta noche ilumina.

14. EN LA NOCHE MÁS BUENA

ROMANCE

En la noche más buena lucida y serena, un niño gracioso, valiente y hermoso desnudito al aire y al hielo, lidia y vence con bizarria, a la la la la la la ly li la, oiga, ¿quién es de la vida?, a la li la li lay la, oiga, ¿quién es de la hampa?

COPLAS

1. Oígame todo valiente, a lo de tejas arriba, escuchen si no está sordo, pause si no está de prisa.

2. El valiente de la hampa, que a lágrimas desafía, al cielo si se encapota, a la tierra si se eriza.

4. Perdido le traen al mundo, cuidados de una perdida, que en la tierra no campara, sin amor la valentía.

5. La dama es una villana, que tiene de presumida, más puntos que un canto llano, y más toldos que la villa.

7. Por ella pues esta noche, que parece medio día, te la mantiene bizarro porque todo se le rinda.

8. Contra el tiempo en la campaña, puso una tienda pajiza, de todas partes abierta, porque de todas le embista.

13. Por suyo ha quedado el campo, no hay fuerza que lo resista, ningún valor se le opone, y ningún aliento chista.

15. VOCES LAS DE LA CAPILLA

INTRODUCCIÓN

Voces las de la capilla cuenta con lo que se canta que es músico el rey y nota las más leves disonancias a lo de Jesús infante y a lo de David monarca.

RESPUESTA

Puntos ponen a sus letras los siglos de sus hazañas la clave que sobre el hombro para el treinta y tres se aguarda.

Años antes la divisa la destreza en la esperanza por Sol comienza una gloria por Mí se canta una gracia y a medio compás la noche remeda quiebros del alba.

ESTRIBILLO

Y a trechos las distancias en uno y otro coro grave, suave y sonoro hombres y brutos y Dios tres a tres, dos a dos y uno a uno.

Y aguarda tiempo oportuno quien antes del tiempo fue. Por el signo alamire puestos los ojos en mí, a la voz del padre of cantar por puntos de llanto. ¡Oh, que cantol ¡Oh, que cantol tan de oír y de admirar, tan de admirar y de oír todo en el hombre es subir y todo en Dios es bajar.

COPLASS

Daba un niño peregrino tono al hombre, y subió tanto que en sostenidos de llanto dió octava arriba en un trino.

Hizo alto en lo divino y de la máxima y breve composición en que pruebe de un hombre y Dios consonancias.

16. DE CARÁMBANOS EL DÍA VISTE

ROMANCE

 De carámbanos el día viste y compone los campos,

desflorando la esmeralda, porque salga lo escarchado.

El cristal que se divide
recoge a fuerza de embargos,
para que brille en sus ondas,
uno y otro pasamano.

3. No es por lisonja la gala divisa del color blanco, sino por lo azul de un cielo que lo va menospreciando.

4. Esta es la niña graciosa cuyo vientre soberano nos ha de dar esta noche a un Dios que va de encarnado.

5. Caminad virgen y madre le dice el esposo casto que la carga es peregrina y vuestro amor descanso.

6. El oriente de Belén no podrá llamarse ocaso, que es el fin de este camino y principio a un bien tan alto.

ESTRIBILIO.

Y los cielos al verla benévolos con tiernos cánticos, la celebran formando sus dísticos, perlas al tálamo que Belén le dedica honorífico a un Dios magnánimo. El Conjunto de Música Antigua Ars Longa, creado por Teresa Paz y Aland López en 1994, pertenece desde 1995 a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Integrado por estudiantes y graduados de conservatorios de música de La Habana y del Instituto Superior de Arte, dicho conjunto ha dedicado su labor de interpretación, estudio e investigación a diferentes épocas y estilos, desde la Edad Media hasta el Barroco.

Ocupa un lugar importante dentro de su repertorio la música del período virreinal en América, y su más reciente trabajo está dirigido a la música colonial de Cuba. A partir de la investigación y edición del más antiguo patrimonio musical cubano, junto a la musicóloga Miriam Escudero, Ars Longa ha abordado la interpretación y grabación de versiones históricas de la obra de Esteban Salas (Cuba, 1725-1803) —maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba entre 1764 y 1803.

Desde su fundación ha ofrecido numerosos conciertos en las más prestigiosas salas del país, así como presentaciones en importantes festivales y eventos nacionales e internacionales tales como: III Festival Internacional de Coros, Santiago de Cuba, 1995; Festival de Música Religiosa de Popayán, Colombia, 1997; Festival Cervantes en todas partes, México, 1997; Festival Otoño 97, en el antiguo Colegio de Sal Ildefonso, México, 1997; Festivales de Música Antigua de Sarrebourg, Francia, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004; Temporada Musical de la Villa Carusso, Florencia, Italia, 2000; Temporada Cuba Clásica, en el Teatro Colsubsidio, Bogotá, Colombia, 2001; Festivales de Música Antigua de Riboville y Avignon, Francia, 2001; Mes Nacional del Barroco Latinoamericano, Francia

cia, 2001, 2002, 2003 y 2004; Festival de Brezice, Eslovenia, 2002; Festival Gesualdo Oggi, Italia, 2004, invitado por el maestro Claudio Abbado, Festiaval de Músicas de Torroella de Montgrí, España, 2005, así como giras de conciertos por Croacia y España, Activo promotor de la interpretación de la música antigua en Cuba, Ars Longa es además el grupo anfitrión del Festival Internacional de Música Antigua Esteban Salas que cada año se celebra en La Habana.

Su discografía la integran los siguientes títulos: El eco de Indias (Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, 1998), Música sacra en la Habana colonial (Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y Universidad de Valladolid, España, 1999), Esteban Salas. Nativité à Santiago de Cuba (Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y K.617, 2001), Fiesta criolla -con el Ensemble Elyma, bajo la dirección de Gabriel Garrido— (K.617, 2002), Esteban Salas. Cantus in honore Beatae Mariae Virginis (Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y K.617, 2002), Gaspar Fernandes. Cancionero musical de la Catedral de Oaxaca (Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y K.617, 2003), Esteban Salas. Passio Domini nostri Jesu Christi (Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y K.617, 2004), los cuales han merecido importantes premios de la crítica musical especializada de Francia: Diapason, Le Monde de la Musique, Télérama y Classica, así como de la sección cultural del periódico Times y de la revista Scherzo. Durante cuatro años consecutivos ha recibido el Premio Cubadisco, máximo galardón de la discografía cubana.

AGRADECIMIENTOS:

Convento de San Francisco de Asís / Revista Opus Habana Museo de la Música / Estudios Abdala Embajada de México en Cuba / Universidad de Valladolid, España Le Couvent, Centre International des Chemins du Baroque, Francia / Ensemble Doulce Mémoire Embajada de Francia en Cuba / Air France

> Gertraud Ojeda / Argel Calcines Lidia Pedreira / Jesús Gómez Cairo Aurelio Tello / Nelson Hurtado Eduardo Menache / Bernd Kürschner Walter Reiter / Alina Orraca / Gertrudis Vergara

Conjunto de Música Antigua Ars Longa Dirección: Teresa Paz Transcripciones: Nelson Hurtado, Patricia Alonso, Ricardo Henríquez y Aurelio Tello. Producción: José María Martín Valverde ' Grabación y masterización: Guillermo Martín Gámiz

GRABADO EN LA BASÍLICA MENOR DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS LOS DÍAS 4 AL 8 DE JUNIO DE 2005

WWW.ARSLONGA.CU / WWW.ARSLONGAHABANA.COM
WWW.ALMAVIVA.ES