

MONDO ANTICO E NUOVO MONDO

Martedì 18 ottobre 2005 ore 21

TEMPIO VALDESE
Corso Vittorio Emanuele II, 25 Torino

DE SONO
ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA

IL MONDO ANTICO

Intorno a Gesualdo

ORAZIO VECCHI

(1550-1605)

Saltarello detto Trivella (strumentale)

GIOVANNI GIACOMO GASTOLDI

(1556-1622)

Il ballerino

ORAZIO VECCHI

Partirò sì (strumentale)

LUCA MARENZIO

(1553-1599)

*L'aura che 'l verde lauro
Amor, i' ho molti et molti anni pianto*

CARLO GESUALDO DA VENOSA

(1566-1613)

*Canzon francese del principe (strumentale)
Occhi del mio cor vita
T'amo mia vita
Mercé grido piangendo*

GIOVANNI GIACOMO GASTOLDI

L'umorista

ORAZIO VECCHI

So ben mi ch'à bon tempo

CESARE NEGRI

(1535-1604)

Balletto a quatro detto il Bianco Fiore (strumentale)

IL NUOVO MONDO

Musiche di un maestro di cappella in Messico nel primo Seicento

JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA

(1590-1664)

A la jácara jacarilla

Oye niño hermoso

Ah, siolo Flasiquiyo!

GASPAR FERNANDES

(1565-70 - 1629)

A fe zagala (strumentale)

JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA

Lágrimas de un niño

Pues el cielo se viene a la choza

Para qué se viste flores

De carámbanos el día viste

Tambalaqumbá

CONJUNTO DE MÚSICA ANTIGUA ARS LONGA

Teresa Paz

direttore

IL MONDO ANTICO**Il ballerino**

1. Sonatemi un balletto,
 Col mio amor voglio danzar!
 Ch'io prendo gran piacer
 Nel ballo a dirvi il ver,
 Orvia, che state a far?
 Cominciate a sonar!

2. Già pronta è la mia ninfa
 Per voler meco ballar.
 E per farmi favor
 La man mi stringe ancor.
 Orvia, che state a far?
 Cominciate a sonar!

L'aura che 'l verde lauro

(Francesco Petrarca)

L'aura che 'l verde lauro e l'aureo crine
 soavemente sospirando move,
 fa con sue viste leggiadrette e nove
 l'anime da lor corpi pellegrine.
 Candida rosa nata in dure spine,
 quando fia chi sua pari al mondo trove,
 gloria di nostre etade? O vivo Giove,
 manda, prego, il mio in prima che 'l suo fine.

Sì ch'io non veggia il gran pubblico danno
 e 'l mondo rimaner senz'il suo sole,
 né gl'occhi miei, che luce altra non hanno,
 né l'anima, che pensar d'altro non vole,
 né l'orecchi, ch'udir d'altro non sanno
 senza l'oneste sue dolci parole.

Amor, i' ho molti et molti anni pianto

(Francesco Petrarca)

Amor, i' ho molti et molti anni pianto
 mio grave danno in doloroso stile,
 né da te spero mai men fere notti,
 et però mi son mosso a pregar morte
 che mi tolga di qui per farme lieto
 ov'è colei ch'i' canto et pianto in rime.

Occhi del mio cor vita

(Giovanni Battista Guarini)

Occhi del mio cor vita,
 voi mi negate, oimè, l'usata aita.
 Tempo è ben di morire, a che più tardo?
 A che serbate il guardo?
 Forse per non mirar come v'adoro!
 Mirate almen ch'io moro!

T'amo mia vita

(Giovanni Battista Guarini)

"T'amo mia vita" la mia cara vita
 mi dice, e in questa sola
 dolcissima parola
 par che trasformi lietamente il core
 per farsene signore.
 O voce di dolcezza e di diletto!
 Prendila tosto Amore,
 stampala nel mio petto!
 Spiri solo per te l'anima mia.
 "T'amo mia vita" la mia vita sia.

IL NUOVO MONDO**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.*

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
oh! 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 él 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*

Alla jacara jacarilla

Alla jacara jacarilla¹,
di buon garbo e bell'aspetto,
vado come piatto forte
essendo il pasto della città.
La jacara jacarilla,
jacarilla di novità,
novità delle novità
anche dopo mille natiuità
ancora rallegra il Natale.
Su, su jacarilla,
che l'Altissimo si umilia,
su, jacarilla, su,
che l'amore passa in un lampo,
su, su, su, su.

Coplas²

1. Ora che con la notte
trovan requie le nostre pene
e per spiare colpe altrui
nasce un grazioso prediletto,
se il re volesse ascoltarmi
oh! come canterei bene,
come nessuno mai cantò,
del fanciullo più prodigioso.

2. Con licenza dello splendido
che ardenti raggi sguaina,
ascoltate o valorosi
questa veritiera storia,
che infine alla sua nascita
se ne canta la gloria
universale si vide il piacere
che il cielo alla terra inviò.

3. Negli occhi di Maria
albeggiava un chiaro sole,
con rossore celestiale

*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 rui señores
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.*

mostrò l'aurora più pura
molti secoli di bellezza
in così giovane età
e se non era sole era deità
e il sole la rivestì.

4. Chi come lei lo ha amato
chi come lei lo amerà,
che sia montanara o sia serafino,
sia montanara o sia donna,
vergine e madre sarà
di chi principio e fine non ha
poiché Dio vuole nascere
prepara il suo giorno.

5. La Bella ben maritata,
tra le più belle che vidi,
è bene che qui si parli
del suo amoroso Sposo,
il più veritiero amante
e il più venturoso giovane,
senza che i cieli lo molestino
in un'Ave Maria.

6. Morta di amori veniva
la dea degli amori,
la salutavano gli usignoli
e come madre della vita
le davano il benvenuto
di perla in perla e di fiore in fiore,
a un presepe li condusse l'amore
nella più gelida delle notti.

10. Coraggio nella grazia
e grazia nello sguardo,
per iniziar a pagare
gli obblighi di un servo,
le prigionie sta inondando
con le lagrime che versa,
per letto ha un giaciglio
esposto al rigore del gelo.

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 principio 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 quebrela.*

Oye niño hermoso
[Romance]

1. *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 Estribillo

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

Copla

Si los arcos de tus cejas

11. È vero che in amore
foste sempre sventurate,
gli errori ripetuti,
il più stolto più si aguzza,
e Gila danzò la *gaita*
che suonava Antón Pascual,
lasciamole nel presepe
come inizio del racconto.

12. E dunque son finiti gli episodi
e la mia jacarilla, oh nonna,
è finita, smettete
era di vetro e l'avete rotta
smettete è finita
si è gelata e si è rotta,
è finita, smettete
che si è gelata e l'avete rotta.

Ascolta bimbo bello
Romance

1. Ascolta bimbo bello
che i pastori ti parlano,
e anche le gitane
chiedono licenza,
su, bimbo, su,
che Dio te lo ordina.

5. Con beltà offri
e con splendore uccidi
e queste lacrimucce
son fulmini che incendiano
su, bimbo, su,
che Dio te lo ordina.

Duo e Estribillo

Se piangendo lavi le mie colpe
Non smettere, bimbo, di piangere.
Ah, ecco che di nuovo mi innamorò!

Copla

Se gli archi delle tue sopracciglia

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

¡Ah, siolo Flasiquiyo!

[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 muliendo pol baylá.
Llámalo, llámalo aplisa,
que ha veniro lo blanco ya
y lo niño aspelando sá,
y se aleglalá, ha, ha, ha,
con lo zambambá,
con lo guacambé,
con lo cascabé,
sí siñolo Tomé
repicamo lo rabé,
y a la panderetilyo Antón
baylalemo lo neglo al son.
Tumbucutú, tumbucutú,
y toquemo pasito,
no pantemo a lo niño Sesú.*

Responsión

*Tumbucutú, cutú, cutú,
y toquemo pasito, querito*

con diluvi offrono pace,
se i tuoi occhi son lavacri
per i posterì di Adamo,
se piangendo mi redimi,
non stancarti di piangere.

Responsorio

Se piangendo lavi le mie colpe
non smettere, bimbo, di piangere.
Ah, ecco che di nuovo mi innamorò!

Ah, sior Flasiquiyo!

Estribillo

*- Ah, sior Flasiquiyo!
- Cosa vuol messer Tomè?
- Abbiám portato gli strumenti
accordati con concerti?
- Sì messer, potete ben
avvertir la vostra signora,
che si lasci pur
cader per le risate
e morir per il ballare.
Chiamalo, chiamalo in fretta,
che il bianco è già arrivato
e il bimbo aspettando sta,
e si ralleggerà, ha, ha, ha,
con il zambambá,
con il guacambé,
con il cascabé³ ,
sí sior Tomé
suoneremo la rebeca,
e al suon del tamburino Antón
noi negri balleremo.
Tumbucutú, tumbucutú,
e facciamo un passettino,
noi adoriamo il Bambin Gesù.*

Responsorio

Tumbucutú, cutú, cutú,
e facciamo un passettino, o adorato

*tumbucutú, cutú, cutú,
no pantemo lo niño Sesú.*

Copla[s]

1. *Turu neglo de Guínea
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 ¡Buh!*

2. *De mérico y cirujano
se vista Minguel aplisa,
pues nos cula Sesuclisa
las helilas con su mano,
bayle el canario y villano,
más no pase pol detlás
de mula que da la zás,
de toro que dirá ¡mú!*

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.*

Lágrimas de un niño [Introducción]

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

Respuesta

El rigor las causa

tumbucutú, cutú, cutú,
noi adoriamo il Bambin Gesù.

Coplas

1. Turu negro di Guinea
che venne ballando la *cumbia*⁴
deve portar la sua schiava,
molto serio nella sua livrea,
e perché il bianco veda,
che un re bianco noi serviamo
con lino finisissimo
lo daremo al Bimbo: Buh!

2. Da medico e chirurgo
si vesta Minguel in fretta,
che ci cura Sesuclisa
di sua mano le ferite,
danzi il *canario* ed il *villano*⁵,
ma non passi dietro
nè al mulo che dà un colpo,
nè al toro che fa mú!

3. Antoniyo con il suo mantello,
che portò dal Portorico,
verrà vestito da re magio
e Minguel da pappagallo,
e quando verrà adorante,
al Bimbo dirà così:
se tu per me piangi,
io per te mi rallegro.

Lacrime di un bimbo Introduzione

Lacrime di un Bimbo,
tenerezze di un Dio,
se per me le piange,
quanto sono dolci!

Responsorio

Il rigore le cagiona

*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.*

Copla[s]

*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 sós.*

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

Pues el cielo se viene a la choza

*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*

se amore le ricerca,
quanto sono dolci!
che sempre l'ingrato
raddoppia il dolore,
quanto sono dolci!

Estribillo e Responsorio

Ma se il male che patisce
lo prova a causa mia,
Io piango, io piango
poiché a tanti eccessi obbliga
la forza del mio sragionare.

Coplas

1. Sentir per me la pena,
patir per me il dolor,
bel Bimbo mio
è gran delicatezza.

2. Da me avrete di amante
il credito maggiore,
che le vostre gentilezze
son di mia soddisfazione.

3. Prima che da voi meritasse
il mio ben tanto favore,
eravate un Dio terribile
ma ormai siete un'altra cosa.

4. Ditemi bel Bimbo:
quale forza vi obbligò,
a pagar quel frutto [del peccato]
che non mangiaste voi?

E il cielo giunge alla capanna

E il cielo giunge alla capanna,
vai con la losa,
che il bimbo ridente ci guarda,
vai con la giravolta.
E l'eterno guida la mutanza

ande la danza.

*Traiga el alcalde Chispilla
los gigantes de la villa,
y las Serranas,
la danza de las gitanas,
y traiga Antón
los gigantes de Alcorcón,
y los Benitos
se trairán los caballitos,
y los Barradas
la danza de las espadas,
y 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 gira,
tararira, tararira,
no tiene el Rey tal vida.*

Coplas

*1. 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*

vai con la danza.

Porti l'alcalde Chispilla
i grandi della città
e le Serranas⁶,
la danza delle gitane,
e porti Antón
i grandi di Alcorcón
e i Benitos
porteranno i puledrini,
e i Barradas
la danza delle spade,
e suoni Gil
il tamburello,
e venga la nacchera
dalla Zarzuela,
e i sonagli
da Barajas,
e poi tutti si diano da fare
per il Bimbo di Betlemme,
anche noi
con ogni *mutanza*,
e vai con la danza,
e vai con la *losa*,
e vai con la *giravolta*,
tararira, tararira,
neanche il Re ha una vita così.

Coplas

1. Che i piedi mettano le ali
e si dispongano le danze,
che anche se non è il Corpus Cristi
è il Cristo del Corpus.
Non è mese men fiorito
questo dicembre rispetto a maggio,
il pastore si tolga il mantello
che oggi l'inverno finisce,
tararira, tararira,
neanche il Re ha una vita così.

2. Entrarono i grand'uomini
litigiosi e in fila

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

*5. La danza de las espadas
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.*

*6. Los caballitos en danza
entraron en sus corbetas,
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, tararira,
no tiene el Rey tal vida.*

ai quali, anche se tanto cresciuti,
non son stati messi i calzoni [lunghi].
Alle loro sentite ragioni
rispose Blas lo studente:
anche il Bambino è grande
una morbida fascia lo avvolge,
tararira, tararira,
neanche il Re ha una vita così.

3. La gitana malandrina
danzò vestita di ermellino,
e leggendo la mano del Bambino
ci annunciò la nostra sorte,
lo splendore celebrò
di una luna sempre piena,
perché son, per la mulatta,
i raggi del sol menzogna,
tararira, tararira,
neanche il Re ha una vita così.

5. La danza delle spade
per sveltezza di gran pregio,
l'aire di polvere colmò
con il ballo dei coltelli,
tornò ogni pastore
con armi più pacate,
poiché la pace del presepe
trasformò la spada in lira,
tararira, tararira,
neanche il Re ha una vita così.

6. Nella danza i puledrini
entraron con i calessi,
arrivaron con i drappi
e con lance i cavalieri,
il bue del presepe per burla
da uno di loro fu pungolato,
e l'aldalsante trasse
da ogni colpo un brandello,
tararira, tararira,
neanche il Re ha una vita così.

Para qué se viste flores

Romance

1. *Para qué se viste flores
diciembre sin advertir
que puede quejarse 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 ya no estime
al más cándido jazmín.*
5. *De sus ojos se ha valido
para matar y herir
que de sus doradas flechas
ha desconfiado el fin.*

Estribillo

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

De carámbanos el día viste

Romance

1. *De carámbanos el día
viste y compone los campos,
desflorando la esmeralda,
porque salga lo escarchado.*
2. *El cristal que se divide*

Perché si veste di fiori?

Romance

1. Perché si veste di fiori
dicembre senza avisare
che può lagnarsi maggio
e può offendersi aprile?
2. Perché è nato l'Amore
risponde l'eco arguto
se non è sole, sarà deità,
ben più che un serafino.
3. Da cosa nasce così rigogliosa
la delicata violacciocca
come se i colori carpisse
alla porpora del carminio.
4. Nelle sue labbra socchiuse
si è visto brillare il garofano
tanto da non stimar ormai più
il candido gelsomino.
5. Dei suoi occhi si è servito
per uccidere e ferire
che delle sue dorate frecce
ha sospettato il fine.

Estribillo

*Venite, venite pastorelli, venite,
che se si uccide di amori questo serafino,
dai suoi occhi potete trarre vita,
poiché irradiano raggi a migliaia.*

Di ghiaccio il giorno veste

Romance

1. Di ghiaccio il giorno
veste e ricopre i campi,
facendo sfiorire lo smeraldo,
affinché la brina affiori.
2. Il cristallo che si separa

*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 ocase,
que es el fin de este camino
y principio a un bien tan alto.*

Estribillo

*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.*

Tambalagumbá

[Estribillo]

*Tambalagumbá
que ya noso rioso
naciro sá*

*Tambalagumbé
turu en plocisione
vamo a Belé.*

con fatica raccoglie,
perché fra le sue onde brillino,
l'uno e l'altro abbellimento.

3. Non è per lusinga la gala
distintivo di bianco colore,
bensì per l'azzurro di un cielo
che lo va disprezzando.

4. Questa è la Bimba graziosa
il cui ventre sovrano
ci darà questa notte
un Dio incarnato.

5. "Camminate Vergine e Madre"
le dice il casto Sposo
che il fardello è peregrino
e il vostro amor riposo.

6. L'oriente di Betlemme
non potrà dirsi tramonto,
poiché è la fine di tal cammino
e principio di un più alto bene.

Estribillo

E i cieli benevoli al vederla,
con dolci cantici,
la celebrano creando i loro distici,
perle al talamo
che Betlemme consacra onorifico
a un Dio magnanimo.

Tambalagumbá

Estribillo

*Tambalagumbá
il nostro Re
è ormai nato*

*Tambalagumbá
tutti in processione
andiamo a Betlemme.*

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

Copla[s]

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

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

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

*Ayahu, 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.*

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

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

*Ayahu, uchiha
quien tene candela nos lumblalá*

Ayahu, uchiha
Chi ha la candela ci illuminerà
e già, e già, e già
tili tilitando il Bambino lo sa.

Coplas

1. Al presepe di Betlemme
veniamo negri contenti
a fare una processione
davanti alla natività.

Ayahu, uchiha
tili tilitando il Bambino lo sa
e già, e già, e già
sua madre vide la stella cadente.

2. Al negro don Jorjiyo
che dice di aver giudizio,
a lui dobbiam chiedere
di portar lo stendardo.

Ayahu, uchiha
chi ha la candela ci illuminerà
e già, e già, e già
tili tilitando il Bambino lo sa.

5. Al negro don Pelico
che porta un grande manto,
a lui dobbiam chiedere
di portar nostra signora.

Ayahu, uchiha
tili tilitando il Bambino lo sa
e già, e già, e già
sua madre vide la stella cadente.

6. Al negro Municongo
che ha una grande pancia,
a lui dobbiam chiedere
di portar la campanella.

Ayahu, uchiha
chi ha la candela ci illuminerà

*y ya, y ya, y ya
tili tilitando lo niño sá.*

*8. A lo negrito Guayambo,
ese que llaman cojuelo,
a ese habemo de rogá
que lleve las candelero.*

*Ayahu, uchiha
tili tilitando lo niño sá
y ya, y ya, y ya
su madre vindita le cayenta.*

*9. A lo negro de Flásica,
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.*

*e già, e già, e già
tili tilitando il Bambino lo sa.*

*8. Al negretto Guayambo,
che chiamano zoppetto,
a lui dobbiam chiedere
di portar le candele.*

*Ayahu, uchiha
tili tilitando il Bambino lo sa
e già, e già, e già
sua madre vide la stella cadente.*

*9. Al negro di Flásica,
quello che chiamano Antón,
a lui dobbiam chiedere
di guidar la processione.*

*Ayahu, uchiha
chi ha la candela ci illuminerà
e già, e già, e già
tili tilitando il Bambino lo sa.*

1 Danza popolare diffusa in Spagna e nel Nuovo mondo nel secolo XVII.

2 Strofa/composizione poetica costituita da una quartina di romance o altre combinazioni brevi e che viene solitamente utilizzata nei testi delle canzoni popolari.

3 Tutte le danze degli indigeni americani.

4 Cumbia o cumbiara è un ballo popolare ispanico.

5 Danze diffuse in Europa agli inizi del secolo XVII.

6 Montanare.

Il Festival Gesualdo Oggi della Città di Potenza, in Basilicata, rinnovando anche per questa edizione l'invito al *Conjunto de Música Antigua Ars Longa*, si propone di dare continuità al progetto concepito dal maestro Claudio Abbado, che nel gennaio 2004 scelse l'orchestra cubana per far interpretare, da una prospettiva americana, i madrigali del principe Gesualdo.

Sotto il titolo *Antico e Nuovo Mondo* quest'anno *Ars Longa* accosta i madrigali, che il principe Carlo Gesualdo (Napoli, ca. 1560 – Avellino, 1613) dedicò all'amore tormentato, ai canti natalizi di Juan Gutiérrez de Padilla (Málaga, ca. 1590 – Puebla, 1664), intonati nella cattedrale di Puebla de los Ángeles – vice-reame della Nuova Spagna, Messico – nel XVII secolo.

I testi di Petrarca e Guarini musicati da Gesualdo e Marenzio costituiscono il nucleo principale della prima parte del programma, interamente dedicata alla musica italiana del XVI secolo. I riflessivi testi dei due madrigalisti contrastano con i temi festosi di Vecchi e Gastoldi, mostrando così due volti del Rinascimento: l'amore e le feste cortigiane. *Ars Longa* conferisce a questo noto repertorio la sua personale impronta, derivante da motivi di riflessione e di celebrazione che scaturiscono dalla sua linfa meticcia, sviluppatasi in America in seguito alla mescolanza di tre mondi: l'America e le sue popolazioni autotone, la Spagna e i peninsulari, l'Africa e gli schiavi neri. Gli stessi personaggi ai quali si ispirò Juan Gutiérrez de Padilla che, lontano migliaia di leghe dall'Italia del Settecento, nel 1629 fu nominato maestro di cappella della Cattedrale di Puebla de los Ángeles, uno dei centri culturali più importanti del Nuovo Mondo; ricoprì questo ruolo nella Cattedrale di Puebla per ben trentaquattro anni e produsse un vasto catalogo, all'interno del quale, senza dubbio, i *villancicos** costituiscono uno degli apporti più singolari e originali del barocco ispano-americano.

Scritti in occasione delle celebrazioni natalizie del 1653, 1655 e 1657, i *villancicos* composti da Padilla sono di vario tipo: quelli di *calenda* – *De carámbanos el día viste* – che aprono la sequenza, in genere lunghi ed elaborati; la *jácara* – *A la jácara jacarilla* – canzone picaresca ballabile che stigmatizza il personaggio del *guapetón*, il belloccio plebeo; le *negrillas* – *Ah, siolo Flasiquiyo!* e *Tambalaqumbá* – con divertenti dialoghi che imitano il gergo degli schiavi provenienti dalla Guinea; i *villancicos de rorro* [neonato, lattante] – *Oye niño hermoso* – con i quali venivano intonate incantevoli ninne nanne al Bambin Gesù...

Il rapporto fra esecuzione e testo è stato per *Ars Longa* di stimolo al momento di realizzare il progetto sonoro dell'opera, e si è voluto evidenziare il profondo lirismo devozionale racchiuso in questi brani, ove accanto alla descrizione della puerile allegria dei neri intenti a suonare i loro tamburi (*"Pasito,*

quesito...no pantemo lo niño Sesú...") si ritrovano le più soavi riflessioni teologiche (vedi "*Si llorando lavas mis culpas/no dejes niño de llorar/Ay, que me vuelvo a enamorar!...*").

Con tale premessa, Teresa Paz ha amalgamato fiati, archi e percussioni in sintonia con il carattere di ogni opera, curandosi che queste ultime si accordassero con i versi del *villancico* *Qué tiene hermosa noche* e si comportassero «come casse di risonanza, non dal rauco fragore, bensì dal suono dolce, dato che non incitano alla guerra, ma annunciano la pace». E, accanto alle tradizionali nacchere, si utilizzano *maracas*, clavicembali e persino l'occasionale pennellata afrocubana dei tamburi *batà* (insieme di tre tamburi di origine *yoruba* denominati *iyá*, *itótele* e *okónkolo*).

In breve, si tratta di sottolineare i ritmi di origine peninsulare o quelli di origine africana, di contraddistinguere un atteggiamento provocatorio o angelico, di narrare un dolce *romance* o evocare un suono di tamburo. L'orchestra di *Música Antigua Ars Longa* vi propone così di viaggiare dall'Italia del Rinascimento all'America coloniale, avendo cura di seguire il consiglio di Carlo Gesualdo, principe di Venosa, il quale disse: «Nelle cose umane, fondamentale è la pazienza; nelle cose divine, l'umiltà».

MIRIAM ESCUDERO

Musicologa del Conjunto de Música Antigua Ars Longa

* [*villancico*: canzone popolare breve che fungeva da ritornello, anche canto natalizio]

Il *Conjunto Ars Longa de la Habana* è il primo complesso di Cuba specializzato nella pratica della musica antica con strumenti originali, ormai da anni impegnato in una riscoperta sistematica del repertorio "coloniale" nel Nuovo Mondo, tramandato da preziose fonti che risalgono ai secoli XVI, XVII e XVIII. Già il suo primo CD, dedicato al compositore cubano Esteban Salas (1725-1803), maestro di cappella della cattedrale di Santiago di Cuba, dimostrava le solide basi del recupero filologico del proprio passato musicale, unito ad una freschezza ed immediatezza esecutiva che conquistano ogni tipo di pubblico. Con le ultime registrazioni, il Cancionero musical de Gaspar Fernandes, realizzato dalla casa discografica francese K617 nell'ambito del grande progetto internazionale "Les Chemins du Baroque", e le musiche inedite dell'altro maestro messicano, Juan Gutiérrez de Padilla, questo complesso si propone come una delle realtà più interessanti della scena musicale antica internazionale (il CD di Padilla, appena pubblicato, sarà presentato ufficialmente in Italia nell'ambito della seconda tournée nel nostro paese di questo gruppo).

L'interesse di Claudio Abbado per Cuba si unisce a quello per l'enigmatica musica di Gesualdo da Venosa in un progetto artistico unico ed eccezionale. Anni fa il grande direttore d'orchestra volle testimoniare simbolicamente il suo incoraggiamento ai giovani musicisti cubani recando in dono strumenti d'orchestra di eccellente fattura. Tornato a Cuba nell'inverno di due anni fa, Abbado ha "scoperto" l'esistenza di un complesso specializzato in musica antica perfettamente capace di interpretare la musica di Gesualdo ed ha voluto così presentare questi giovani musicisti cubani all'attenzione del pubblico e della critica in Italia e in Europa. Nel 2003 Claudio Abbado ha ricevuto la laurea honoris causa all'Università di Basilicata, assicurando il suo sostegno ad ogni iniziativa riferita alla riscoperta ed alla esecuzione della musica del grande polifonista nato a Venosa quattro secoli fa, il principe Carlo Gesualdo. Grazie al sostegno di Abbado è nato un Istituto di Studi Gesualdiani presso l'Università di Basilicata, che dal gennaio 2005 ha avviato i primi corsi universitari italiani in musica rinascimentale e barocca, ancora presieduti da Abbado, mentre la Regione Basilicata ha programmato l'annuale Festival Gesualdo Oggi-Tracce, rassegna organizzata da Ateneo Musica Basilicata, che nella sua prima edizione ha presentato l'inedito progetto "Antico e Nuovo Mondo" con *Ars Longa de la Habana* per la prima volta in Italia.

Seguendo l'invito di Claudio Abbado, il complesso cubano esegue nella prima parte del programma pagine vocali e strumentali di alcuni dei più grandi compositori italiani della fine del Cinquecento, Giovan Giacomo Gastoldi, Orazio Vecchi (di cui si celebra quest'anno il quarto centenario della morte), Luca Marenzio e lo stesso Carlo Gesualdo, che simboleggiano il "Mondo antico"

europeo. Nella seconda parte sono invece presentate alcune delle più belle e vivaci composizioni del maestro della cattedrale messicana di Puebla de los Àngeles, Juan Gutiérrez de Padilla, agli inizi del Seicento e fino ad oggi mai ascoltati in Italia: *villancicos* natalizi, canzoni e danze dagli inconfondibili ritmi che ancora oggi consideriamo peculiari dell'area geografica che vide l'arrivo dei primi viaggiatori europei nelle terre americane. Un progetto artistico in forma di viaggio musicale di cui Claudio Abbado ha seguito personalmente la preparazione un anno fa e che vede con questo concerto una splendida realizzazione.

DINKO FABRIS

*Docente all'Università degli Studi della Basilicata
e direttore artistico del Festival Gesualdo Oggi*

CONJUNTO DE MÚSICA ANTIGUA ARS LONGA

Teresa Paz
soprano e direzione

Adalis Santiesteban
mezzosoprano

Yunié Gainza
contralto

Michel Pérez
tenore

Fernando González
baritono

Ainel González
Eric Labaut
Anolan González
Elis Regina Ramos
viola da gamba

Yulnara Vega
Yulmara Vega
chirimía

Abraham Castillo
bajoncillo e fagotto

Oscar Cañizarez
trombone

Aland López
liuto rinascimentale e chitarra rinascimentale e barocca

Marcos Madrigal
clavicembalo

Miriam Escudero
organo

Izaskun Cruz
percussioni

Il *Conjunto de Música Antigua Ars Longa*, creato da Teresa Paz e Aland Lopéz nel 1994, fa parte dal 1995 della Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Composta da studenti e diplomati dei conservatori dell'Avana e dell'Istituto Superiore di Arte, ha dedicato la sua attività di studio, ricerca ed esecuzione a diverse epoche e stili, dal Medio Evo fino al Barocco.

All'interno del suo repertorio occupa un posto di rilievo la musica del periodo vicereale in America, e il suo più recente lavoro è rivolto alla musica coloniale di Cuba. A partire dalla ricerca e dall'edizione del più antico patrimonio musicale cubano, insieme alla musicologa Miriam Escudero, *Ars Longa* ha affrontato l'esecuzione e l'incisione delle versioni storiche dell'opera di Esteban Salas (Cuba, 1725-1803) – maestro di cappella della Cattedrale di Santiago di Cuba fra il 1764 e il 1803.

Fin dalla sua fondazione, *Ars Longa* ha tenuto numerosi concerti nelle più prestigiose sale del Paese e ha partecipato a importanti festival ed eventi nazionali e internazionali, tra cui III Festival Internazionale dei Cori a Santiago de Cuba, Festival di Musica Religiosa di Popayán e Stagione Cuba Classica a Bogotá, in Colombia, Festival Itinerante Cervantes e Festival d'Autunno '97 nell'antico Collegio di San Ildefonso in Messico, Festival di Musica Antica di Sarrebourg, Festival di Musica Antica di Riboville e Avignone e Mese Nazionale del Barocco Latino-americano in Francia, Festival di Brezice in Slovenia, Stagione Musicale di Villa Caruso a Firenze e Festival Gesualdo Oggi in Italia, su invito del maestro Claudio Abbado, Festival Musicale di Torroella de Montgrí in Spagna.

Attiva promotrice della musica antica a Cuba, *Ars Longa* ospita inoltre il Festival Internazionale di Musica Antica Esteban Salas che si tiene ogni anno a La Habana.

Ha al suo attivo una ricca discografia e ha ottenuto importanti riconoscimenti da parte della critica musicale specializzata: *Diapason*, *Le Monde de la Musique*, *Télérama* e *Classica*, sezione culturale del *Times* e rivista *Scherzo*. Ha ricevuto per quattro anni consecutivi il Premio Cubadisco, massimo riconoscimento della discografia cubana.

A M I C I D E L L A D E S O N O

Anna Accusani Trossi
Domitilla Baldeschi
Francesco Bernardelli
Milena Isabella Boni
Bruno e Maria Luisa Bonino
Edoardo Borgna
Cristina Camerana
Marco Camerana
Pia Campi
Carlo Cornacchia
Enrica Dorna Metzger
Luigi Dotta
Luca e Antonia Ferrero Ventimiglia
Lucrezia Ferrero Ventimiglia
Leopoldo Furlotti
Frieda Gatti Levi
Italo e Mariella Gilardi
Gian Massimo Gioria
Carlo Girardi
Zinetta Giusiana
Mario e Gabriella Goffi
Cristiana Granzotti
Marcello Levi
Silvia Marchesi
Maria Teresa Marocco
Cen Massobrio
Mariella Mazza Midana
Anna Mezzina
Carina Morello
Antonio e Lee Mosca
Silvia Novarese di Moransengo
Roberta Pellegrini
Camilla Peradotto
Giuliana Prever Calissano
Giorgio von Slawik
Bianca Vallora
Itala Viglino Cibrario
Vladimira Zanon di Valgiurata

e

Amici di Ginevra della De Sono