



# New World Symphonies

Baroque Music  
from Latin  
America

Araujo  
Fernandes  
Franco  
Lobo  
Padilla  
Zéspedes  
Zipoli

EX CATHEDRA  
JEFFREY  
SKIDMORE

hyperion

THE DISCOVERY of the Americas has been described as the greatest event in the history of the world. The exploits of Cortés in Mexico and Pizarro in Peru in the early sixteenth century are well documented and the fantastic material wealth which was discovered was matched only by the greed and unimaginable brutality it provoked in the 'conquistadores'. What is probably less well known is the spread of Christianity which accompanied the invasion and the incredible speed with which the Roman Catholic Church established a programme of education and building over a vast area. Many of the Native Indians were part of highly sophisticated civilizations, most notably the Aztecs and the Incas, and were very responsive to the new ideas, especially music, which was already an important social and spiritual element in their lives. Over the next two hundred years a staggering amount of music was created in centres throughout South America such as Mexico City, Puebla and Oaxaco in Mexico, Lima in Peru, Sucre in Bolivia and Cordoba in Argentina. This vast collection of wonderful music, which fuses together the cultures of three continents, is surprisingly still little-explored in this global age.

At many centres priests began by teaching the liturgy through plainchant and eventually through polyphony and learning to play and make instruments. *Qhapaq eterno Dios* is a version of the Apostles' Creed translated into Quechua, the language of the Incas, by the Franciscan friar Gerónimo de Oré. He worked with 30,000 Native Indians in the Jauja valley just east of Lima in Peru. His manual of religious lyrics in Quechua *Symbolo Catholico Indiano* was published in 1598. Another Franciscan priest from Cuzco, Juan Pérez Bocanegra ends his *Ritual* with *Hanaq pachap kusikuynin*, which is also set in Quechua. It is the first polyphony published in the Americas in 1631. The composition is marked 'to be sung in processions as they enter their churches'. Gaspar Fernandes, working in

Mexico, was another composer noted for his work in the vernacular. *Xicochi conetzintle* is an exquisite lullaby set in Nahuatl, the language of the Aztecs.

It was not only books of plainchant that were sent from Spain but also a colossal amount of polyphony by all the leading composers of the day. Morales and Victoria figured prominently along with Palestrina and Lassus. Alonso Lobo's famous setting of *Versa est in luctum* which was performed at the funeral of Philip II, 'Catholic King of Spain', is also found in Puebla Cathedral Library. Hernando Franco was probably the first notable composer to move to New Spain. He was born in 1532 in Extremadura, the home of the 'conquistadores' and became *maestro de capilla* at Mexico City in 1575. *Salve Regina* was an important text sung every Saturday throughout the year. Franco's powerful and distinctive five-part setting alternates plainchant and polyphony.

Juan Gutiérrez de Padilla belongs to a later generation. He was born in Spain in 1590 and moved to Mexico in 1622. In 1629 he became *maestro de capilla* at Puebla Cathedral where he served until his death in 1664. Puebla had lavish resources at its disposal including a large choir of 14 boys and 28 men. Robert Stevenson writes that 'the musicians sat in double rows of seats facing each other. This arrangement encouraged antiphonal effects and the extensive use of instruments. During Padilla's time the favoured instruments were the organ, harp and bass viol, forming a continuo; these were supplemented by recorders, chirimias, cornetts, sackbuts and bajóns, frequently used to double or replace voices.' The model for Padilla's parody mass *Ego flos campi* is not known. It is a remarkable double-choir setting that has elements of flowing polyphony from Old Spain combined with lively, often syncopated, short phrases that reflect New Spain. The frequent repetition of text in the *Gloria*, *Credo* and *Agnus Dei* serves a structural purpose with didactic implications.

Juan de Araujo belongs to a yet later generation. He was born in Spain in 1648 and emigrated as a child to Lima. At the age of 22 he was appointed choirmaster at the Cathedral there. In 1676 he moved to a similar post at the cathedral in La Plata, which is now Sucre in Bolivia. He stayed there until his death in 1712. He is thought by many to be the greatest composer working in the Americas at this time, and certainly comparable to the leading European musicians and worthy of a major revival. He is represented here by two compositions. *Ut queant laxis* is a setting of the famous hymn which gave Western music its solmisation system using the opening syllables of each half-line (Ut, re, mi, fa, sol, la). It is a polychoral piece for three groups of performers; a baritone solo, a three-part choir of high voices and a four-part SATB choir. Araujo was one of the finest choir trainers of his time and was particularly successful at training young voices. His music seems to use a lot of high voices. A particularly interesting feature of this work is the use of 'false relations', a harmonic device that juxtaposes flattened and sharpened leading notes, normally associated with English Renaissance music.

The second piece by Araujo is one of three works which belong to the tradition of the *villancicos* which became popular in South America. *Los cofrades de la estleya* has many Hispanic features but also introduces Cuban and West African rhythmic patterns which eventually developed into the *rhumba*. The sub-title 'Black song for the birth of our Lord' conjures up the nocturnal processions which were a feature of seasonal celebrations by the African slaves. *Convidando esta la noche* also features dance patterns of African origin in the form of the *guaracha*, a dance still popular in Cuba. The synthesis of the sensuous, homophonic, 'European' sections and the exuberant cross-rhythm of the dance verses is particularly effective.

This healthy mixture of influences is natural, and astonishing in its richness. However the work of Zipoli is the most remarkable of all. Domenico Zipoli was born in Tuscany in 1688 and studied with Alessandro Scarlatti in Naples. In 1716 he joined the Company of Jesus and the following year left for Paraguay with a Jesuit mission. He was an organist and composer in Cordoba until his death in 1726. His *Missa San Ignacio* was re-discovered only a few years ago. One manuscript is dated fifty-eight years after the composer's death 'copied in Potossi 1784'. This reveals the popularity of Zipoli's work with the Chiquito Indians who regularly performed and copied his music dating back to the presence of the Jesuit missionaries. Ignatius Loyola was the founder of the Jesuit order and so this Mass dedicated to him had a particular significance. It is written typically for three high voices (SAT), two violins and continuo. It contains music of great simplicity and conviction combined with more complex contrapuntal passages and solo sections of great integrity and often intense beauty.

With enormous skill and with no hint of patronisation this music involves the listener and performer on many levels. It is an inspiring beginners' guide to Baroque music and a spiritual devotion that has a relevance and function as important today as in the brave New World of South America all those years ago.

JFFREY SKIDMORE © 2003

I should like to thank the following people for their generous help, support and inspiration in making this recording possible: Robert Stevenson, Kathryn Goodyear, Joel Cohen, Martyn Imrie, Annie de Copponex, Ricardo Massun and all the members of the Ensemble Louis Berger, Carlos Muñoz and Caliche, Jules Whicker, Rosaleen Howard and Gordon Brotherston. JS

**1 Hanaq pachap kusikuynin**

Waranqakta muchasqayki  
Yupay ruru puquq mallki  
Runakunap suyakuynin  
Kallpanaqa q'imikuynin  
Wakyasqayta

Uyariway muchasqayta  
Diospa rampan Diospa maman  
Yuraq t'uktu hamanqayman  
Yupasqalla, qullpasqayta  
Wawaykiman suyusqayta  
Rikuchillay

Gloria kachun Dios yayapaq  
Dios churipa q hinallataq  
Santo Espiritupa qwantaq  
Kachun gloria wiñayllapaq  
Kawsaykunap, kawsayninpaq  
Kusi cachun. Amen.

**2 Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.**

**3 Gloria in excelsis Deo**  
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.  
Laudamus te. Benedicimus te.  
Adoramus te. Glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, rex coelestis, Deus Pater omnipotens,  
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,  
Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris,  
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;  
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram;  
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.  
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus.  
Tu solus altissimus, Iesu Christe.  
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.

**4 Xicochi, xicochi, conetzintle**  
ca omotzhuihuixoc in angelosme.

The bliss of Heaven  
I will worship you a thousandfold  
Revered fruit of a mature tree  
Long awaited by your people  
Protection of spiritual strength  
Heed my call.

Hear my prayer  
Litter of God, Mother of God  
White shoot of the lily  
Worshiped, my barren state  
Show me your Son  
Whom I await.

May there be glory for the Lord  
And for his Son likewise  
And also for the Holy Ghost  
May there be glory for all eternity  
For the life of all sustenance  
May there be delight. Amen.

Translated by Rosaleen Howard, University of Liverpool

Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy.

Glory to God in the highest  
and on earth peace to men of good will.  
We praise you. We bless you.  
We adore you. We glorify you.  
We give you thanks for your great glory.

Lord God, king of heaven, God the Father almighty,  
Lord, only-begotten Son, Jesus Christ,  
Lord God, lamb of God, Son of the Father,  
you who take away the sins of the world, have mercy on us;  
you who take away the sins of the world, receive our prayer;  
you who sit at the right hand of the Father, have mercy on us.  
For you only are holy. You only are Lord.  
You only are most high, Jesus Christ.  
With the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.

Sleep, sleep, little child  
for the angels have rocked you [your cradle].

Translated by Gordon Brotherston, Professor of Literature,  
Universities of Essex and Stanford.

**5** **Credo** in unum Deum, Patrem omnipotentem,  
factorem coeli et terrae,  
visibilem omnium, et invisibilem.  
Et in unum Dominum Iesum Christum,  
Filium Dei unigenitum,  
et ex Patre natum ante omnia saecula,  
Deum de Deo, lumen de lumine,  
Deum verum de Deo vero,  
genitum, non factum, consubstantialem Patri,  
per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines, et propter nostram  
salutem descendit de caelis, et incarnatus est  
de Spiritu Sancto ex Maria virgine,  
et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis:  
sub Pontio Pilato passus, et sepultus est.  
Et resurrexit tertia die, secundum  
scripturas. Et ascendit in caelum:  
sedet ad dexteram Patris.  
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos  
et mortuos: cuius regni non erit finis.  
Et in Spiritum Sanctum Dominum,  
et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit,  
qui cum Patre et Filio simul adoratur  
et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.  
Et unam sanctam catholicam  
et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum  
baptisma in remissionem peccatorum.  
Et expecto resurrectionem mortuorum,  
et vitam venturi saeculi. Amen.

**6** **Los coflades de la estleya**

Vamo turus a Beleya  
Y velema a Ziola  
Beya con Ziolo en lo poltal  
Vamo, vamo currendo ayá  
Oylemo un viyansico  
Que lo compondlá Flasicó  
Ziendo gayta su fosico,  
Y luego, lo cantalá Blasicó  
Pellico, Zuanico i Tomás  
Y lo estliviyo dilá:

I believe in one God, Father almighty,  
maker of heaven and earth,  
of all visible and invisible things.  
And in one Lord Jesus Christ,  
the only-begotten son of God,  
born of the Father before all ages,  
God from God, light from light,  
true God from true God,  
begotten not made, consubstantial with the Father,  
by whom all things were made.

Who for us men, and for our salvation,  
came down from heaven, and was incarnate  
by the Holy Spirit through the virgin Mary,  
and was made man. He was also crucified for us:  
under Pontius Pilate he died and was buried.  
And on the third day he rose again in accordance  
with the scriptures. And ascended into heaven:  
he sits at the right hand of the Father.  
And he will come again with glory to judge the living  
and the dead: there will be no end to his kingdom.  
And in the Holy Spirit, Lord and  
giver of life: who comes from the Father and the Son,  
who with the Father and the Son together is adored  
and glorified; who spoke through the prophets.  
And in one, holy, catholic  
and apostolic church. I confess one  
baptism for the remission of sins.  
And I await the resurrection of the dead,  
and the life of the world to come. Amen.

Fellow brothers of the Star  
let us all go to Bethlehem,  
and we shall see Our beautiful Lady,  
with Our Lord in the manger.  
Let's go, let's run there.  
We shall hear a carol  
that Francisco will compose,  
piping in his little voice,  
and then Blasico will sing it  
with Perico, Juanico and Tomás,  
And the chorus will go:

Gulumbé, gulumbé, gulumbá,  
Guache, moleniyo de Safala.

Vamo abél que traen de Angola  
A ziolo y a ziola  
Baltasale con Melchola  
Y mi plimo Gasipar.  
Vamo, vamo currendo ayá.

Gulumbé, gulumbé, gulumbá,  
Guache, moleniyo de Safala.

Vamo siguiendo la estleya  
Lo negliyo coltezano  
Pus lo Reyé cun tesuro  
De calmino los tles ban

*eya  
vamo  
turo  
aya.*

Blasico, Pellico, Zuanico i Tomá,  
Eya! vamo turu ayá.

Gulumbé, gulumbé, gulumbá,  
Guache, moleniyo de Safala.

Vamo turuz loz Neglíos  
Pues nos yeba nostla estleya  
Que sin tantuz neglos folmen  
Mucha lus en lo poltal

*plimos  
beya  
noche  
ablá.*

Blasico, Pellico, Zuanico y Tomá,  
Plimos, beya noche ablá.

Gulumbé, gulumbé, gulumbá,  
Guache, moleniyo de Safala.

Vaya nuestra cofladía  
Pues que nos yeba la estleya  
tlas lo Rey e pulque aya  
que pala al niño aleglan

*linda  
nueztla  
danza  
yrá.*

Blasico, Pellico, Zuanico y Tomá,  
linda nueztla danza irá.

Gulumbé, gulumbé, gulumbá,  
Guache, moleniyo de Safala.

Vamo alegle al poltariyo  
velemo junto al peseble  
que sin tantuz neglos folmen  
mucha lus en lo poltal

*plimo  
bueye  
neglo  
ezá.*

Gulumbé, gulumbé, gulumbá  
Poor boys, black boys from Safala.

Let us go and see what they have brought from Angola  
for Our Lord and Our Lady,  
Balthasar and Melchior  
and my cousin Caspar.  
Let's go, let's run there!

Gulumbé, gulumbé, gulumbá,  
Poor boys, black boys from Safala.

Let us follow the star,  
we black courtiers,  
since the Three Kings  
are coming with treasure.

*Come on!  
Let's go!  
All of us!  
That way!*

Blasico, Perico, Juanico and Tomás,  
come on! Let's all go there!

Gulumbé, gulumbé, gulumbá,  
Poor boys, black boys from Safala.

Let's go, all the black boys,  
Since our Star is leading us,  
Even though we're all as black  
on the manger, plenty of light

*my cousins!  
beautiful!  
as night,  
there'll be.*

Blasico, Perico, Juanico and Tomás,  
cousins, it will be a beautiful night!

Gulumbé, gulumbé, gulumbá,  
Poor boys, black boys from Safala.

Let's go, all our brotherhood  
Since the star leads us,  
after the kings, and since  
to cheer the child there

*fine!  
ours!  
a dance  
will be.*

Blasico, Perico, Juanico and Tomás,  
Our dance will be so fine!

Gulumbé, gulumbé, gulumbá,  
Poor boys, black boys from Safala.

Let's go merrily to the stable  
We'll see next to the manger  
Even though we're all jet  
on the manger, plenty of light

*cousins.  
oxen.  
black,  
there is!*

Blasico, Pellico, Zuanico y Tomás,  
plimo neglo, bueye ezá.

Gulumbé, gulumbé, gulumbá,  
Guache, moleniyo de Safala.

**7** **Sanctus**, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna in excelsis.

**8** **Versa est in luctum** cithara mea,  
et organum meum in vocem flentium.  
Parce mihi, Domine, nihil enim sunt dies mei.

**9** **Agnus Dei**, qui tollis peccata  
mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata  
mundi, dona nobis pacem.

**10** **Salve Regina**, mater misericordiae;  
Vita dulcedo et spes nostra, salve.  
Ad te clamamus exules, filii Hevae;  
Ad te sospiramus, gementes et flentes  
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo advocata nostra illos tuos  
misericordes oculos ad nos converte,  
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  
Nobis post hoc exilium ostende.  
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria, Amen.

**11** **Qhapaq eterno Dios**  
Qamtan muchaykuyki  
Tukuy kallpaywanmi  
Qamman qhapariyki  
Uyariway yaya  
Qamta muchanqaypaq  
Simiyta kicharipuway  
Qam Santa Trinidad  
Dios Yaya Dios Churi

Blasico, Perico, Juanico and Tomás,  
Black cousins, here are the oxen.

Gulumbé, gulumbé, gulumbá,  
Poor boys, black boys from Safala.

Translated by Jules Whicker, Department of Hispanic Studies,  
University of Birmingham

Holy, holy, holy Lord God of hosts.  
Heaven and earth are full of your glory.  
Hosanna in the highest.

Blessed is he who comes in the name of the Lord.  
Hosanna in the highest.

My harp is turned to grieving,  
and my music to the voice of those who weep.  
Spare me, Lord, for my days are worth nothing.

Lamb of God, you who take away the sins  
of the world, have mercy on us.  
Lamb of God, you who take away the sins  
of the world, grant us peace.

Hail, O Queen, mother of pity;  
Our life, delight and hope, hail.  
To thee we cry, Eve's children, Sin's exiles;  
To thee we sigh, moaning, weeping  
in this vale of tears.

See then how we call to thee and turn thou  
those pitying eyes on us,  
And Jesus, blessed fruit of thy womb,  
show us after this our exile.  
O merciful, O faithful, O sweet maiden Mary, Amen.

All powerful eternal God  
I worship you  
With all my spiritual strength  
I call out to you  
Listen to me Father  
So I may worship you  
Open up my mouth.  
You Holy Trinity  
God the Father, God the Son

Spiritu Sancto Dios  
Huk atipayriyuq  
Ima hayk'akta ruraq  
Huk sapallam kanki  
Kimsa persona kaspapas

Qam intip ruraqin  
Killakta kamachiq  
Quyllurkunaktapas  
Llapantam yupanki  
Mana yupanakta  
Tukuytam riqsinki  
Sutimpitaqmi wakyanki

- [12] **Ut queant laxis** resonare fibris  
mira gestorum famuli tuorum  
solve polluti labii reatum.  
Sancte Joannes.

Nuntius celso veniens Olympo,  
te patri magnum fore nasciturum,  
nomen et vitae seriem gerendae  
ordine promit.

Ille promissi dubius superni  
perdidit promptae modulus loquelae:  
sed reformasti genitus peremptae  
organa vocis.

Ventris obstruso recubans cubili  
senserat Regem thalamo manentem  
hinc parens nati meritis uterque  
abdita pandit.

Sit decus Patri, genitaeque proli,  
et tibi compar utriusque virtus,  
Spiritus semper, Deus unus, omni  
temporis aevo. Amen.

- [15] **JUGUETE Convidando esta la noche**  
Aquí de músicas varias  
Al recién nacido infante  
Canten tiernas alabanzas.

God the Holy Spirit  
All powerful  
Creator of all things  
You are One alone  
And You are Three.

You creator of the sun  
Who gave life to the moon  
And the stars  
You count them all  
When they are uncountable  
You know them all  
And You call them by their names.

Translated by Rosaleen Howard, University of Liverpool

Absolve the guilt of your servants' unclean lips,  
So that they may sing with loosened tongues  
The wonders of your deeds,  
O Holy John!

The messenger, coming from high heaven  
Disclosed to your father, in this order:  
Your greatness at your birth, your name,  
and the course your life would run.

Then your father, doubting God's promise,  
Lost the power of ready speech;  
But by your birth you restored  
The use of his voice.

Lying in the hidden chamber of your mother's womb  
You were aware of the King dwelling in His bridal room  
Whence each mother, by the merits of her child  
Made known what was hidden.

Glory be to the Father and to His incarnate offspring  
And to you, the powerful Spirit  
ever equal to them both, One God,  
throughout all the ages. Amen.

JUGUETE The night is inviting us  
here with varied music.  
To the newborn child  
sing tender praises.



GUARACHA ¡Ay, que me abraso! ¡ay!  
Divino dueño ¡Ay!  
En la hermosura ¡Ay!  
De tus ojuelos ¡Ay!

¡Ay, como llueven ¡Ay!  
Siendo luceros ¡Ay!  
Rayos de gloria ¡Ay!  
Rayos de fuego ¡Ay!

¡Ay, que la gloria ¡Ay!  
Del portaliño ¡Ay!  
Ya viste rayos ¡Ay!  
Sí arrojalalos ¡Ay!

¡Ay, que su madre ¡Ay!  
Como en su espejo ¡Ay!  
Mira en (su) lucencia ¡Ay!  
Sus crecimientos ¡Ay!

JUGUETE Alegres cuando festivas  
Unas hermosas zagalas,  
Con novedad entonaron  
Juguetes por la guaracha.

GUARACHA En las guarachas ¡Ay!  
Le festinemos ¡Ay!  
Mientras el niño ¡Ay!  
Se rinde al sueño ¡Ay!

Toquen y bailen ¡Ay!  
Porque tenemos ¡Ay!  
Fuego en la nieve ¡Ay!  
Nieve en el fuego ¡Ay!

Pero el chicote ¡Ay!  
A un mismo tiempo ¡Ay!  
Llora y se ríe ¡Ay!  
Que dos extremos ¡Ay!

Paz a los hombres ¡Ay!  
Don de los cielos ¡Ay!  
A Dios las gracias ¡Ay!  
Porque callemos ¡Ay!

GUARACHA Oh, I'm ablaze,  
Divine Lord, oh  
in the loveliness, oh  
of your little eyes, oh!

Oh, how they rain, oh  
though they are stars, oh  
rays of glory, oh  
rays of fire, oh!

Oh, how the glory, oh  
of the little manger, oh  
is dressed in light; oh  
how it shines forth now, oh!

Oh, how his mother, oh  
as if in her mirror, oh  
gazes at his light, oh  
watches him grow, oh!

JUGUETE Merry and festive,  
lovely shepherdesses  
sang wonderful new  
*juguetes* for the *guaracha*.

GUARACHA In our *guarachas*, oh  
let us acclaim him, oh  
while the boy-child, oh  
drifts off to sleep, oh!

Play and dance, oh  
because we have, oh  
fire in the snow, oh  
snow in the fire, oh!

But the little fellow, oh  
at the same time, oh  
weeps and chuckles, oh  
at two extremes, oh!

Peace to all men, oh  
is Heaven's gift; oh  
So thanks be to God, oh  
because we've finished, oh!

Translated by Jules Whicker, Department of Hispanic Studies,  
University of Birmingham

## Ex Cathedra Choir

*soprano* Sally Anness, Marianne Ayling, Jessica Blake, Lucy Bowen, Natalie Clifton-Griffith\* (1 4 10)  
Elizabeth Cragg\* (4 13 14), Grace Davidson\*, Alice Gribbin\*, Claire Hollocks, Katie Horton  
Joy Krishnamoorthy, Rebecca Ledgerd, Alison Perrier-Burgess, Jill Robinson, Carolyn Sampson\*  
*alto* Derek Acock, Roy Batters, Mark Chambers\* (10), Amanda Cowan, Catherine Perfect  
William Towers\*, Sarah Waddington, Urszula Weber, Clare Wilkinson\* (1 4 13 14)  
*tenor* Christopher Arnold, Sean Clayton, Stephen Davis, Anthony Dean, Andrew King\*  
Dan Ludford-Thomas\*, Roy Rashbrook\*, Andrew Tortise\* (1 10 13 14), Peter Trethewey  
*bass* Robert Clarke, John Cotterill, Eamonn Dougan\* (10), Jonathan Gibbs, Richard Green  
Cheyney Kent\*, James Mustard\* (4 12), Nicholas Perfect (1), William Robinson  
David Stuart\*, Jeff Sutherland-Kay, Romesh Velu  
\* denotes Consort for tracks 6 8 10 12

## Ex Cathedra Baroque Ensemble

*violins* Micaela Comberti, Nicolette Moonen *theorbo/guitar* David Miller, Lynda Sayce  
*harp* Siobhan Armstrong *organ* David Ponsford *cello/guitar* Richard Campbell  
*bajón* William Lyons *recorder* Emma Murphy  
*percussion* Stephen Henderson, William Lockhart

## QuintEssential Sackbut & Cornett Ensemble

*cornett* Richard Thomas, Fiona Russell, Kuniko Ueno  
*sackbut* Philip Dale, Adrian France, Kate Rocket, Adam Woolf

Recorded in All Saints Church, Tooting, London, on 10–12 October 2002

Recording Engineer JULIAN MILLARD

Recording Producer MARK BROWN

Front Design TERRY SHANNON

Front Picture Research RICHARD HOWARD

Booklet Editor TIM PARRY

Executive Producers EDWARD PERRY, SIMON PERRY

© & © Hyperion Records Ltd, London, MMIII

Front illustration: Aztec shield (detail), c1500 Museum für Völkerkunde, Vienna

If you have enjoyed this recording perhaps you would like a catalogue listing the many others available on the Hyperion and Helios labels. If so, please write to Hyperion Records Ltd, PO Box 25, London SE9 1AX, England, or email us at [info@hyperion-records.co.uk](mailto:info@hyperion-records.co.uk), and we will be pleased to send you one free of charge.

The Hyperion catalogue can also be accessed on the Internet at [www.hyperion-records.co.uk](http://www.hyperion-records.co.uk)

## Ex Cathedra

Ex Cathedra is widely acknowledged as one of the finest ensembles in Britain, with a growing international reputation for its trailblazing performances of early music, and as a leading exponent of choral training and vocal skills education. Since its formation by Jeffrey Skidmore in 1969, Ex Cathedra has grown into a unique musical resource, comprising a specialist chamber choir, a vocal consort of eight to twelve voices, a period-instrument orchestra and a thriving education programme.

In addition to its own subscription series – which spans music from the fifteenth to twenty-first centuries – in Birmingham and London, Ex Cathedra has performed in festivals across Europe including the BBC Proms, Lufthansa Festival of Baroque Music, Festival d'Art Sacré in Paris, Festival du Vieux Lyon, York Early Music Festival, Lourdes International Festival of Sacred Music, Bruges Early Music Festival and festivals in Italy, Finland and Israel.

Ex Cathedra collaborates regularly with other Birmingham-based arts organisations, most recently with Birmingham Royal Ballet on productions of David Bintley's ballet of *Carmina Burana* in Birmingham and Edinburgh, which was also recorded for BBC Television, and with the City of Birmingham Symphony Orchestra on a programme of Fauré and Lalande.

For further information see Ex Cathedra's website: [www.ex-cathedra.org](http://www.ex-cathedra.org); Ex Cathedra receives funding from Birmingham City Council and Arts Council England, West Midlands.

Ex Cathedra would like to dedicate this recording to Micaela Comberti, who died shortly before the issue of this disc. Mica was a founder member of Ex Cathedra's Baroque Orchestra and had been its leader since 1987. A wonderful player and inspirational teacher, Mica's enthusiasm, insight, sensitivity, humanity and glorious playing will be sorely missed.

## JEFFREY Skidmore

Jeffrey Skidmore was eighteen when he founded Ex Cathedra in his home city of Birmingham. He subsequently studied music with David Wulstan at Magdalen College, Oxford, where he was a choral scholar under Dr Bernard Rose.

As artistic director and conductor of Ex Cathedra he has pioneered historically informed performances of Renaissance and Baroque music in Birmingham and the West Midlands, and directed the first performances of many new editions, including two French Baroque operas, *Zaide* by Royer and *Isis* by Lully. He has prepared his own editions of Monteverdi's Spiritual Madrigals and was recently awarded Honorary Fellowships from the University of Birmingham and the University of Central England.

Although Jeffrey now concentrates on conducting and research, he is actively involved in music education. He is director of Ex Cathedra Education, artistic director of the Early Music Programme at the Birmingham Conservatoire and a vocal consultant for Walsall Education Department. He is a regular conductor at Dartington International Summer School.



© Adrian Burrows

## LA MÚSICA BARROCA SUDAMERICANA, DE A A Z

**E**L DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA se ha descrito como el evento más grande de la historia del mundo. Las aventuras de Cortés en México y de Pizarro en Perú durante los principios del siglo XVI han sido bien documentadas y la fantástica riqueza descubierta sólo se pudo igualar con la codicia y la inconcebible brutalidad que ésta provocó en los conquistadores. Lo que es menos conocido probablemente es la expansión del Cristianismo que acompañó la invasión y la increíble velocidad con la cual la Iglesia Católica Romana estableció un programa de educación y construcción en un área muy extendida. Muchos de los pueblos indígenas formaban parte de civilizaciones sofisticadas, notablemente los aztecas y los incas, y eran muy abiertos a las nuevas ideas, especialmente la música: que ya era un importante elemento social y espiritual en sus vidas. Durante los doscientos años posteriores, se creó una asombrosa cantidad de música en toda Sudamérica como, por ejemplo, las ciudades de México, Puebla y Oaxaca en México, Lima en Perú, Sucre en Bolivia y Córdoba en Argentina. Sorprendentemente, esta amplia colección de extraordinaria música, que fusiona las culturas de tres continentes, ha sido poco explorada en estos momentos actuales de globalización.

En muchos centros, los sacerdotes comenzaron a enseñar la liturgia a través del canto sencillo y finalmente a través de la polifonía y el aprendizaje, además de la creación de instrumentos. *Qbapaq eterno Dios* es una versión del Credo de los Apóstolos traducido al Quechua, el idioma de los Incas, por el monje franciscano Gerónimo de Oré. Este monje trabajó con 30.000 personas indígenas en el valle Jauja, situado al este de Lima, Perú. Su manual de letras religiosas en Quechua *Simbolo Católico Indiano* se publicó en 1598. Otro sacerdote franciscano de Cuzco, Juan Pérez Bocanegra, termina su *Rito* con *Hanaq*

*pacbap kusikuynin* que también está en Quechua y que, en 1631, se convierte en la primera polifonía publicada en América. La composición está compuesta “para cantar en las procesiones al entrar en las iglesias”. Gaspar Fernández, trabajando desde México, fue otro compositor reconocido por su trabajo en la lengua vernácula. *Xicochi conetzintle* es un precioso arrullo en Náhuatl, el idioma de los aztecas.

Desde España se enviaron no solamente libros de canto sencillo, sino también una cantidad monumental de polifonía creada por todos los compositores importantes de la época. Morales y Victoria se distinguían junto con Palestrina y Lassus. El famoso arreglo *Versa est in luctum* de Alonso Lobo, que se presentó en el funeral de Felipe II, el “Rey Católico de España”, también se encuentra en la Biblioteca Catedral de Puebla. Hernando Franco fue probablemente el primer compositor importante a radicarse en la Nueva España. Nacido en 1532 en Extremadura, la cuna de los “conquistadores”, en 1575 se convirtió en el *maestro de capilla* en la Ciudad de México. *Salve Regina* era un importante texto que se cantaba todos los sábados durante todo el año. El potente y característico arreglo en cinco partes de Franco alterna entre el canto sencillo y la polifonía.

Juan Gutiérrez de Padilla pertenece a una generación posterior. Nacido en España en 1590, se trasladó a México en 1622. En 1629, se convirtió en el *maestro de capilla* de la Catedral de Puebla, donde desempeñó ese trabajo hasta su muerte en 1664. Puebla disponía de abundantes recursos, incluido un importante coro de 14 niños y 28 hombres. Robert Stevenson escribe que “los músicos se sentaban en doble fila de asientos unos frentes a los otros. Este arreglo acentuaba los efectos aórfonos y el amplio uso de instrumentos. Durante la época de Padilla, los instrumentos preferidos eran el órgano, el arpa y la

viola de bajos, formando un continuo; estos instrumentos se acompañaban con flautas dulces, chirimías, cornetas, sacabuches y bajónes que se utilizaban a menudo para doblar o sustituir las voces”. El modelo para la parodia de misa *Ego flos campi* de Padilla es desconocido. Se trata de un sorprendente arreglo de doble coro con elementos de polifonía fluida de la Vieja España combinados con cortes frases dinámicas, frecuentemente sincopadas, que reflejan la Nueva España. La repetición frecuente de texto en *Gloria*, *Credo* y *Agnus Dei* sirve como propósito estructural con implicaciones didácticas.

Juan de Araujo pertenece a una generación aún posterior. Nacido en España en 1648, emigró de niño a Lima. A los 22 años fue nombrado *maestro de capilla* en la Catedral de esa ciudad. En 1676 se trasladó a un puesto similar en la Catedral de La Plata, que ahora se sitúa en Sucre, Bolivia. Allí permaneció hasta su muerte en 1712. Muchos consideran que fue el compositor más importante de América durante esa época, y es cierto que se puede comparar con los músicos europeos más destacados y merece un importante renacimiento. Aquí se representa con dos composiciones. *Ut queant laxis* es un arreglo del famoso himno que proporcionó a la música occidental su sistema de solmización que utiliza las primeras sílabas de cada primera mitad de línea (Ut, re, mi, fa, sol, la). Se trata de una pieza policaloral para tres grupos de intérpretes, un solo barítono, un coro de tres partes de voces altas y un coro SATB de cuatro partes. Araujo fue uno de los mejores entrenadores de coros de su época y tuvo particular éxito en el entrenamiento de voces jóvenes. Su música parece utilizar muchas voces altas. Una característica interesante de este trabajo es el uso de “relaciones falsas”, un dispositivo armónico que yuxtaponen las primeras notas bemoles y agudas, normalmente asociadas a la música del Renacimiento Inglés.

El segundo arreglo de Araujo es uno de tres trabajos que pertenecen a la tradición de los *villancicos* que se

hicieron populares en Sudamérica. *Los coflades de la estleya* cuenta con muchas características hispanas, pero también introduce patrones de ritmos cubanos y africanos que finalmente se convirtieron en la *rumba*. El subtítulo “Canto negro para el nacimiento de nuestro Señor” evoca las procesiones nocturnas que representaban las celebraciones estacionales efectuadas por los esclavos africanos. *Convidando esta la noche* también incluye patrones de baile con orígenes africanos en la forma de la *guaracha*, un baile que sigue siendo popular en Cuba. La síntesis de las secciones sensuales, homofóbicas y “europeas” y el exuberante ritmo cruzado de los versos de baile son particularmente eficaces.

Esta saludable mezcla de influencias es natural y extraordinaria en su riqueza. Sin embargo, el trabajo de Zipoli es el más sorprendente de todos. Nacido en Toscana en 1688, Domenico Zipoli estudió con Alessandro Scarlatti en Nápoles. En 1716, se unió a la Compañía de Jesús y el año siguiente partió rumbo a Paraguay con una misión jesuita. Tocaba el órgano y fue compositor en Córdoba hasta su muerte en 1726. Su *Missa San Ignacio* se volvió a descubrir hace pocos años. Un manuscrito tiene fecha cincuenta y ocho años después de la muerte del compositor, “copiado en Potossi 1784”. Esto indica la popularidad del trabajo de Zipoli con la población indígena Chiquito que presentaba y copiaba su música de forma regular desde la presencia de los misionarios jesuitas. Ignacio Loyola fue el fundador del orden jesuita, y, por lo tanto, esta misa dedicada a él es particularmente importante. Está escrita típicamente para tres voces altas (SAT), dos violines y continuo. Contiene música de gran simplicidad y convicción combinada con arreglos contrapuntales más completos y secciones en solo de gran integridad y a menudo intensa belleza.

Con una gran capacidad y sin tonos condescendientes, esta música hace participar al oyente y al intérprete en

varios niveles. Se trata de una guía inspiradora para principiantes de la música barroca y una devoción espiritual de gran importancia y funcionalidad, tan importante hoy en día como en aquellas épocas del Nuevo Mundo de Sudamérica.

JEFFREY SKIDMORE © 2003

## LA MUSIQUE BAROQUE D'Amérique du Sud

LA DÉCOUVERTE des Amériques a été décrite comme le plus grand événement de l'histoire du monde. Les exploits de Cortés au Mexique et de Pizarro au Pérou au début du 16<sup>e</sup> siècle sont documentés en détail. Les richesses extraordinaires qu'ils découvrirent ne furent égalées que par la cupidité et la brutalité inimaginables qu'elles éveillèrent chez les « conquistadores ». Ce qui est probablement moins connu, c'est l'expansion du Christianisme qui accompagna l'invasion et la vitesse incroyable avec laquelle l'église catholique romaine établit un programme d'éducation et d'édification sur une vaste zone géographique. Appartenant généralement à des civilisations hautement sophistiquées, les Amérindiens, et plus particulièrement les Aztèques et les Incas, étaient très réceptifs aux idées nouvelles, notamment à la musique qui exerçait déjà dans leurs vies une importance tant sociale que spirituelle. Durant les deux cents années qui suivirent, une quantité incroyable de musique fut créée dans des centres répartis sur toute l'Amérique du Sud, comme Mexico, Puebla et Oaxaca au Mexique, Lima au Pérou, Sucre en Bolivie et Cordoba en Argentine. Cette collection immense de musique extraordinaire, fusion de

Me gustaría agradecer las siguientes personas por su generosa ayuda, apoyo e inspiración que ha permitido la realización de esta grabación: Robert Stevenson, Kathryn Goodyear, Joel Cohen, Martyn Imrie, Annie de Copponex, Ricardo Massun y todos los miembros del Ensemble Louis Berger, Carlos Muñoz y Caliche, Jules Whicker, Rosaleen Howard y Gordon Brotherton. JS

cultures de trois continents, est étonnamment peu exploitée en cet âge de globalisation.

En bien des centres, les prêtres commencèrent à professer la liturgie à travers le chant grégorien, puis la polyphonie, enseignant à jouer et à faire des instruments. *Qbapaq eterno Dios* est une version des Commandements des Evangiles traduite en quecha, la langue des Incas, par le frère franciscain Gerónico de Oré. Il travailla avec 30 000 Amérindiens dans la vallée de Jauja, à l'est de Lima, au Pérou. Son traité de textes religieux en langue quecha, *Symbolo Catholico Indiano*, fut publié en 1598. Un autre prêtre franciscain de Cuzco, Juan Pérez Bocanegra, conclut son *Rite* par *Hanaq pachap kusikuynin*, également en quecha. Il s'agit de la première polyphonie publiée en Amérique, en 1631. Sur l'autographe est noté « à chanter en procession lorsqu'ils pénètrent dans leurs églises ». Gaspar Fernandes, qui travaillait à Mexico, fut un autre compositeur à s'illustrer par son travail en langue vernaculaire. *Xicochi conetzintle* est une berceuse exquise en natuahtl, la langue des Aztèques.

Ce ne furent pas seulement les livres de chants grégoriens qui firent le voyage d'Espagne mais aussi une

quantité colossale de polyphonies écrites par les compositeurs les plus importants de leur temps. Morales et Victoria y figurent en bonne place, en compagnie de Palestrina et Lassus. La célèbre musique qu'Alonso Lobo écrivit sur *Versa est in luctum* et qui fut exécutée aux funérailles de Philippe II, « Roi Catholique d'Espagne », fait également partie des collections de la bibliothèque de la Cathédrale de Puebla. Hernando Franco fut probablement le premier compositeur majeur à partir pour la Nouvelle-Espagne. Il vit le jour en 1532 à Extramadura, la ville des « conquistadores » et devint *maestro di capilla* à Mexico en 1575. Le *Salve Regina* était un texte important, chanté chaque dimanche durant toute l'année liturgique. Puissante et distinctive, la réalisation à cinq voix de Franco alterne chant grégorien et polyphonie.

Juan Gutiérrez de Padilla appartient à une génération ultérieure. Il vit le jour en Espagne en 1590 et partit pour Mexico en 1622. En 1629, il devint *maestro di capilla* de la Cathédrale de Puebla où il servit jusqu'à sa mort, en 1664. Puebla avait à sa disposition des ressources fabuleuses, notamment un chœur important de 14 garçons et 28 hommes. Robert Stevenson écrit que « les musiciens étaient assis sur deux rangs qui se faisaient face. Cette disposition facilitait les effets responsoriaux, et l'emploi fréquent des instruments. A l'époque de Padilla, les instruments préférés étaient l'orgue, la harpe, la basse de viole pour le continuo. Ils étaient secondés par les flûtes à bec, les chirimias, les cornets à bouquin, les saqueboutes et bajóns, fréquemment utilisés pour doubler, voire remplacer, les parties vocales ». On ignore quel fut le modèle de la messe parodie *Ego flos campi* de Padilla. Il s'agit d'une musique remarquable, écrite pour chœur double et incorporant des éléments de la polyphonie fluide de l'Ancienne Espagne associés aux phrases courtes, animées, souvent syncopées qui reflètent la Nouvelle Espagne. Les répétitions fréquentes du texte dans le

*Gloria*, le *Credo* et l'*Agnus Dei* servent un objectif tant structurel que didactique.

Juan de Araujo appartient à une génération plus tardive encore. Né en Espagne en 1648, il émigra tout enfant à Lima où, à 22 ans, il fut nommé chef de chœur de la Cathédrale. En 1676, il partit pour la Cathédrale de La Plata (actuellement Sucre, en Bolivie) où il occupa un poste similaire. Il y resta jusqu'à sa mort en 1712. Considéré comme le plus grand compositeur d'Amérique de l'époque, il est certainement comparable aux musiciens les plus importants d'Europe et mériterait d'être redécouvert. Il est représenté sur ce disque par deux compositions. *Ut queant laxis* met en musique cet hymne célèbre qui donna à la musique occidentale son système de solmisation en se servant des premières syllabes de chaque demi-vers (Ut, re, mi, fa, sol, la). Il s'agit d'une pièce à plusieurs chœurs, incorporant trois groupes d'exécutants : un baryton soliste, un chœur à trois voix aiguës et un chœur à quatre voix (SATB). Araujo était un des meilleurs chefs de chœur de son temps, réussissant particulièrement bien avec les jeunes voix. Sa musique semble utiliser une grande proportion de parties aiguës. Un intérêt particulier réside dans son travail exploitant les « fausses relations », un tour harmonique juxtaposant sensibles bémolisées et naturelles qui est normalement associé à la musique de la Renaissance anglaise.

La seconde pièce d'Araujo est une des trois œuvres de tradition *villancicos* laquelle devint populaire en Amérique du Sud. Outre de nombreux traits hispaniques, *Los cofrades de la estleya* possède des motifs rythmiques propres à Cuba et à l'Afrique de l'Ouest. Ceux-ci furent éventuellement développés dans la rumba. Avec pour sous-titre « Chanson noire pour la naissance de notre Seigneur », elle suggère les processions nocturnes qui faisaient partie des célébrations saisonnières des esclaves africains. *Convidando esta la noche* dévoile aussi des

motifs de danse originaires d'Afrique sous la forme de la *guaracha*, une danse encore populaire à Cuba à l'heure actuelle. La synthèse de cette homophonie sensuelle, des sections « européennes » et du rythme syncopé exultant des versets de danse est particulièrement efficace.

Le vigoureux mélange d'influences est naturel, ses richesses étonnantes. Pourtant, l'œuvre de Zipoli est plus remarquable encore. Domenico Zipoli vit le jour en Toscane en 1688 et étudia avec Alessandro Scarlatti à Naples. En 1716, il rejoignit la Compagnie de Jésus. L'année suivante, il partait au sein d'une mission jésuite au Paraguay où, à Cordoba, il fut organiste et compositeur jusqu'à sa mort, en 1726. Sa *Missa San Ignacio* vient seulement d'être redécouverte il y a quelques années. Portant l'inscription « copié à Potossi en 1784 », le manuscrit est daté de 58 ans après la mort du compositeur. Il révèle à quel point l'œuvre de Zipoli était populaire auprès des indiens Chiquito qui du temps des missionnaires jésuites exécutaient et copiaient régulièrement sa musique et ont continué ensuite. Cette messe revêt une signification particulièrement importante du fait qu'Ignatius Loyola fonda l'ordre des Jésuites. Ecrite pour trois voix aiguës

(SAT), deux violons et continuo, elle contient une musique d'une simplicité et d'une conviction fortes auxquelles sont associés des passages contrapuntiques plus complexes, des sections solistes d'une grande intégrité, d'une beauté souvent intense.

Avec un talent immense, sans aucune trace de condescendance, cette musique séduit l'auditeur et l'exécutant par bien des aspects. Voici une introduction à la musique baroque et à la dévotion spirituelle pleine d'inspiration. Sa fonction et son importance sont aussi essentielles de nos jours qu'elles l'étaient dans le Nouveau Monde d'Amérique du Sud il y a tant d'années de cela.

JEFFREY SKIDMORE © 2003

Je souhaite remercier les personnes suivantes pour l'aide, le soutien et l'inspiration qu'ils ont généreusement apportés à la réalisation de ce disque : Robert Stevenson, Kathryn Goodyear, Joel Cohen, Martyn Imrie, Annie de Copponex, Ricardo Massun et tous les membres de l'Ensemble Louis Berger, Carlos Munoz et Caliche, Jules Whicker, Rosaleen Howard et Gordon Brotherston. JS

Traduit de l'anglais par ISABELLE BATTIONI

Si vous souhaitez de plus amples détails sur ces enregistrements, et sur les nombreuses autres publications du label Hyperion, veuillez nous écrire à Hyperion Records Ltd, PO Box 25, London SE9 1AX, England, ou nous contacter par courrier électronique à [info@hyperion-records.co.uk](mailto:info@hyperion-records.co.uk), et nous serons ravis de vous faire parvenir notre catalogue gratuitement.

Le catalogue Hyperion est également accessible sur Internet : [www.hyperion-records.co.uk](http://www.hyperion-records.co.uk)



## BAROCKMUSIK AUS *Südamerika*

Die Entdeckung Amerikas wurde als das größte Ereignis in der Weltgeschichte beschrieben. Die Abenteurer von Cortez in Mexiko und Pizarro in Peru im frühen 16. Jahrhundert sind gut belegt, und der phantastische materielle Reichtum, auf den sie stießen, fand nur in dem von ihm ausgelösten Geiz und der unvorstellbaren Brutalität der „Konquistadoren“ seinesgleichen. Die jene Invasion begleitende Ausbreitung des Christentums ist wahrscheinlich weniger bekannt, wie wohl auch die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der die katholische Kirche über ein riesiges Gebiet hinweg ein Bildungs- und Bauprogramm betrieb. Viele der Indianer lebten in hochorganisierten Zivilisationen, allen voran die Azteken und Inkas, und waren neuen Ideen gegenüber sehr aufgeschlossen, besonders was die Musik betraf, die schon in ihren bisherigen Lebensformen eine wichtige gesellschaftliche und religiöse Rolle spielte. In den nächsten 200 Jahren wurde in den Zentren Südamerikas wie Mexiko City, Puebla und Oaxaco in Mexiko, Lima in Peru, Sucre in Bolivien und Córdoba in Argentinien eine atemberaubende Fülle von Musik geschaffen. Diese enorme Ansammlung wunderbarer Musik, die Kulturen aus drei Kontinenten bündelte, ist in unserem globalen Zeitalter erstaunlicherweise immer noch wenig erforscht.

In vielen Zentren begannen die Priester, die Liturgie durch gregorianische Choräle zu vermitteln. Erst mit der Zeit führten sie Polyphonie ein und gaben Anleitungen zum Spielen und Herstellen von Instrumenten. *Qbapaq eterno Dios* ist eine vom franziskanischen Ordensbruder, Gerónico de Oré, ins Quechua (die Sprache der Inkas) übersetzte Version des Apostolischen Glaubensbekenntnisses. Oré arbeitete mit 30000 Indianern im Jauja-Tal nur wenig östlich von Lima in Peru. Sein in Quechua geschriebenes Handbuch religiöser Lyrik, *Symbolo Catholico Indiano*, wurde 1598 veröffentlicht. Ein anderer

franziskanischer, in Cuzco wirkender Priester, Juan Pérez Bocanegra, beendete sein *Ritual* mit *Hanaq pachap kusikuyinin*, das ebenso in Quechua geschrieben steht. Es ist das erste veröffentlichte polyphone Werk in Amerika und erschien 1631 im Druck. Es ist mit dem Hinweis versehen: „zu singen in Prozessionen beim Betreten der Kirche“. Der in Mexiko arbeitende Gaspar Fernandes war ein weiterer Komponist, der sich durch seine Arbeiten in der Sprache der Einheimischen einen Namen machte. *Xicocbi conetzintle* ist ein exquisites Wiegenlied in Nahuatl, die Sprache der Azteken.

Nicht nur Bücher mit gregorianischen Chorälen wurden aus Spanien gesandt, sondern auch eine unwahrscheinliche Menge polyphoner Kompositionen von allen führenden Komponisten jener Zeit. Morales und Victoria tauchten neben Palestrina und Lassus besonders häufig auf. Auch Alonso Lobos berühmte Vertonung von *Versa est in luctum*, die zur Totenfeier von Philip II. aufgeführt wurde, „*ad exequias Philip. II Catbol. Regis. Hisp.*“, befindet sich auch in der Bibliothek der Kathedrale von Puebla. Hernando Franco war wahrscheinlich der erste Komponist von Rang, der nach Nueva España auswanderte. Er wurde 1532 in Extremadura, dem Heim der „Konquistadoren“, geboren und wurde 1575 *Maestro de capilla* in Mexiko City. *Salve Regina* ist ein bedeutender Text, der jeden Sonntag des Jahres gesungen wird. In Francos beeindruckender und origineller Vertonung für fünf Stimmen wechseln sich gregorianische Choräle mit Polyphonie einander ab.

Juan Gutiérrez de Padilla gehört einer späteren Generation an. Er wurde 1590 in Spanien geboren und wanderte 1622 nach Mexiko aus. 1629 wurde er *Maestro de capilla* an der Kathedrale von Puebla, wo er bis zu seinem Tod 1664 seinen Dienst versah. Puebla verfügte über großzügige Mittel, zu denen auch ein großer Chor

aus 14 Jungen und 28 Männern gehörte. Robert Stevenson schrieb, dass „die Musiker auf jeweils zwei einander gegenüberstehenden Bankreihen saßen. Diese Anordnung regte zu antiphonalen Effekten und zum häufigen Gebrauch von Instrumenten an. Zu Padillas Zeiten gehörte die Orgel, Harfe und Gambe zu den bevorzugten Instrumenten und bildeten eine Continuo-Gruppe. Ergänzt wurden sie durch Blockflöten, Chirimías, Zinken, Posaunen und Bajóns, die häufig zur Verdopplung oder zum Ersatz der Stimmen eingesetzt werden“. Das Modell für Padillas Parodiemesse *Ego flos campi* ist nicht bekannt. Diese Messe ist eine erstaunliche Komposition für Doppelchor, die Elemente fließender Polyphonie aus dem alten Spanien mit lebhaften, oft synkopierten, kurzen Phrasen kombiniert, die das Nueva España (neue Spanien) repräsentieren. Die häufigen Textwiederholungen in *Gloria*, *Credo* und *Agnus Dei* dienen einem strukturellen Zweck mit didaktischen Implikationen.

Juan de Araujo gehört einer noch späteren Generation an. Er wurde 1648 in Spanien geboren und gelangte als Kind nach Lima. Im Alter von 22 Jahren wurde er als Kapellmeister an der dortigen Kathedrale angestellt. 1676 bezog er einen ähnlichen Posten an der Kathedrale in La Plata, das jetzt Sucre in Bolivien ist. Er verblieb dort bis zu seinem Tod im Jahre 1712. Viele halten ihn für den bedeutendsten Komponisten, der zu jener Zeit in Amerika tätig war, und den führenden europäischen Komponisten ebenbürtig. Deshalb gebühre ihm eine erhebliche Neubewertung. Er ist hier mit zwei Kompositionen vertreten. *Ut queant laxis* ist eine Vertonung des berühmten Hymnus', der unter Nutzung der Anfangssilben jeder halbem Zeile (ut, re, mi, fa, sol, la) im Solmisationssystem der westlichen Musik Verwendung gefunden hatte. *Ut queant laxis* ist ein mehrstimmiges Stück für drei Interpretengruppen; ein Bariton allein, ein dreistimmiger Chor aus hohen Stimmen und ein vierstimmiger Chor aus

SATB. Man hielt Araujo für einen der besten Chorausbilder seiner Zeit. Besonders erfolgreich war er bei der Stimmbildung junger Sänger. Immer wieder wird in seinen Kompositionen eine Neigung zu hohen Stimmen ersichtlich. Ein besonders interessantes Kennzeichen des hier vorliegenden Werkes ist der Einsatz von „Querständen“, ein normalerweise mit der englischen Renaissance assoziiertes Mittel der Harmoniebehandlung, wo aufgelöste Töne und erhöhte Leitöne einander gegenübergestellt werden.

Das zweite Stück von Araujo ist eines von drei Werken, die dem Genre der in Südamerika so beliebten *Villancicos* zugeschrieben werden können. *Los coflades de la estleya* enthält viele hispanische Merkmale, führt aber auch kubanische und westafrikanische Rhythmen ein, die sich schließlich zu einer *Rumba* entwickeln. Der Untertitel „Schwarzes Lied für die Geburt unseres Herrn“ beschwört jene nächtlichen Prozessionen, die typisch für die Weihnachtsfeierlichkeiten afrikanischer Sklaven waren. *Convidando esta la noche* lässt zudem auch Tanzrhythmen afrikanischer Herkunft in Form einer *Guaracha* anklingen, ein Tanz, der auch heutzutage noch in Kuba beliebt ist. Die Synthese aus klängsinnlichen, homophonen, „europäischen“ Abschnitten und überschwenglichen Konflikt- und Tanzrhythmen der Tanzverse ist besonders beeindruckend.

Diese gesunde Mischung aus verschiedenen Einflüssen ist natürlich und in seiner Fülle gleichzeitig auch erstaunlich. Das Werk von Zipoli ist wohl das ungewöhnlichste von allen. Domenico Zipoli wurde 1688 in der Toskana geboren und studierte bei Alessandro Scarlatti in Neapel. 1716 trat er dem Jesuitenorden bei, und im folgenden Jahr reiste er mit einer jesuitischen Mission nach Paraguay. Er war Organist und Komponist in Córdoba bis zu seinem Tod 1726. Seine *Missa San Ignacio* wurde erst vor ein paar Jahren wiederentdeckt. Ein Manuskript wurde 58 Jahre nach dem Tod des Komponisten datiert:

„kopiert in Potossi 1784“. Das zeigt die Beliebtheit, der sich Zipolis Musik bei den Chiquito-Indianern erfreute, die seine Musik regelmäßig aufführten und kopierten, die eine Verehrung, die bis zu den Zeiten jesuitischer Missionare zurückreichte. Ignazius von Loyola war der Gründer des Jesuitenordens, und deshalb hatte diese ihm gewidmete Messe eine besondere Bedeutung. Sie ist charakteristisch für drei hohe Stimmen (SAT), zwei Violinen und *Basso continuo* geschrieben. Sie enthält Musik von großer Einfachheit und Überzeugung zusammen mit komplexeren kontrapunktischen Passagen und Soloabschnitten von starker Integrität und oft intensiver Schönheit.

Mit großer Fähigkeit und ohne eine Spur der Herablassung zieht diese Musik Hörer und Interpreten in

ihren Bann auf vielen Ebenen. Sie stellt eine inspirierende Einführung für Anfänger in die Musik des Barocks dar. Sie bezeugt zudem eine geistige Hingabe, die eine ebenso wichtige Relevanz und Funktion heutzutage hat wie in der schönen Neue Welt Südamerikas vor so langer Zeit.

JEFFREY SKIDMORE © 2003

Ich möchte den Folgenden für ihre großzügige Hilfe, Unterstützung und Inspiration danken, ohne deren Beitrag die CD nicht entstanden wäre: Robert Stevenson, Kathryn Goodyear, Joel Cohen, Martyn Imrie, Annie de Copponex, Ricardo Massun und alle Ensemblemitglieder: Louis Berger, Carlos Munoz and Caliche, Jules Whicker, Rosaleen Howard und Gordon Brotherston. JS

Übersetzung aus dem Englischen ELKE HOCKINGS

Wenn Ihnen die vorliegende Aufnahme gefallen hat, lassen Sie sich unseren umfassenden Katalog von „Hyperion“ und „Helios“-Aufnahmen schicken. Ein Exemplar erhalten Sie kostenlos von: Hyperion Records Ltd., PO Box 25, London SE9 1AX, oder senden Sie uns eine Email unter [info@hyperion-records.co.uk](mailto:info@hyperion-records.co.uk). Wir schicken Ihnen gern gratis einen Katalog.

Der Hyperion Katalog kann auch im Internet eingesehen werden: [www.hyperion-records.co.uk](http://www.hyperion-records.co.uk)

---

All Hyperion and Helios compact discs may be purchased over the internet at

**[www.hyperion-records.co.uk](http://www.hyperion-records.co.uk)**

where you can also listen to extracts of all recordings and browse an up-to-date catalogue

---

Copyright subsists in all Hyperion recordings and it is illegal to copy them, in whole or in part, for any purpose whatsoever, without permission from the copyright holder, Hyperion Records Ltd, PO Box 25, London SE9 1AX, England. Any unauthorized copying or re-recording, broadcasting, or public performance of this or any other Hyperion recording will constitute an infringement of copyright. Applications for a public performance licence should be sent to Phonographic Performance Ltd, 1 Upper James Street, London W1F 9DE

# New World Symphonies

From Araujo to Zipoli: an A to Z of Latin American Baroque

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1  | <b>Hanaq pachap kusikuynin</b> <i>Ritual, 1631</i> ANONYMOUS                       | [4'00]  |
| 2  | <b>Missa Ego flos campi</b> <i>Kyrie</i> JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA (1590–1664)     | [2'04]  |
| 3  | <b>Missa Ego flos campi</b> <i>Gloria</i> JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA (1590–1664)    | [3'37]  |
| 4  | <b>Xicochi conetzintle</b> GASPAR FERNANDES (1570–1629)                            | [2'02]  |
| 5  | <b>Missa Ego flos campi</b> <i>Credo</i> JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA (1590–1664)     | [6'20]  |
| 6  | <b>Los coflades de la estleya</b> JUAN DE ARAUJO (1648–1712)                       | [5'21]  |
| 7  | <b>Missa Ego flos campi</b> <i>Sanctus</i> JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA (1590–1664)   | [1'44]  |
| 8  | <b>Versa est in luctum</b> ALONSO LOBO (c1555–1617)                                | [5'26]  |
| 9  | <b>Missa Ego flos campi</b> <i>Agnus Dei</i> JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA (1590–1664) | [1'38]  |
| 10 | <b>Salve Regina</b> HERNANDO FRANCO (1532–1585)                                    | [12'25] |
| 11 | <b>Qhapaq eterno Dios</b> <i>Symbolo Catbolico Indiano, 1598</i> ANONYMOUS         | [1'23]  |
| 12 | <b>Ut queant laxis</b> JUAN DE ARAUJO (1648–1712)                                  | [4'09]  |
| 13 | <b>Missa San Ignacio</b> <i>Kyrie</i> DOMENICO ZIPOLI (1668–1726)                  | [4'20]  |
| 14 | <b>Missa San Ignacio</b> <i>Gloria</i> DOMENICO ZIPOLI (1668–1726)                 | [10'01] |
| 15 | <b>Convidando esta la noche</b> JUAN GARCÍA DE ZÉPEDES (1619–1678)                 | [3'57]  |

## Ex Cathedra

JEFFREY SKIDMORE conductor

'This is one of the most eye-opening CDs—or should I say ear-opening—that I have heard this year.  
What a magical concoction of sounds—and what brilliant playing!' (Henry Kelly, Classic FM)

DDD

GRAMOPHONE EDITOR'S CHOICE

# New World Symphonies

From Araujo to Zipoli: an A to Z of Latin American Baroque

ANONYMOUS 1 **Hanaq pachap kusikuynin** *Ritual, 1631* [4'00]

JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA (1590–1664) 2 **Missa Ego flos campi** *Kyrie* [2'04] 3 **Gloria** [3'37]

GASPAR FERNANDES (1570–1629) 4 **Xicochi conetzintle** [2'02] PADILLA 5 **Missa Ego flos campi** *Credo* [6'20]

JUAN DE ARAUJO (1648–1712) 6 **Los coflades de la estleya** [5'21] PADILLA 7 **Missa Ego flos campi** *Sanctus* [1'44]

ALONSO LOBO (c1555–1617) 8 **Versa est in luctum** [5'26] PADILLA 9 **Missa Ego flos campi** *Agnus Dei* [1'38]

HERNANDO FRANCO (1532–1585) 10 **Salve Regina** [12'25]

ANONYMOUS 11 **Qhapaq eterno Dios** [1'23] ARAUJO 12 **Ut queant laxis** [4'09]

DOMENICO ZIPOLI (1668–1726) 13 **Missa San Ignacio** *Kyrie* [4'20] 14 **Gloria** [10'01]

JUAN GARCÍA DE ZÉSPEDES (1619–1678) 15 **Convidando esta la noche** [3'57]

'The expressive range is astonishing ... a delight to commend' (*BBC Music Magazine*)

'This really is an irresistible recording, offering a wealth of styles and colours and plenty of South American sunshine.  
Buy it and discover the New World for yourself' (*International Record Review*)

**Ex Cathedra**  
JEFFREY SKIDMORE conductor

LC 7533



MADE IN ENGLAND

www.hyperion-records.co.uk

HYPERION RECORDS LIMITED · LONDON · ENGLAND

