

Música Antigua Madrid 2021

II Festival de Música Antigua de Madrid

ARS LONG DE LA HABANA

GULUMBÁ GULUMBÉ

Resonancias de África en el Nuevo Mundo

Con las expediciones portuguesas a las costas occidentales de África en la primera mitad del siglo XV y el establecimiento de la lucrativa *Casa dos escravos* de Lisboa en 1486, la imagen de los «negros» en la Península Ibérica dejó de ser la de seres exóticos o monstruos míticos, para pasar a integrarse progresivamente a las sociedades urbanas. Esta situación se reprodujo en las Indias Occidentales, donde se requirió el traslado de una gran cantidad de cautivos para trabajar en obrajes, minas y trapiches, ante la drástica mengua de la población indígena

.La presencia negra en el ámbito iberoamericano coincidió con la Edad de Oro de la literatura hispana, en el que hubo un gran acercamiento de las expresiones artísticas a la cultura popular. Del mismo modo en el que los refinados poetas y músicos cortesanos del siglo XVI adoptaron refranes, romances, temas y rimas del vulgo (de hecho, el término «villancico» hace referencia a las canciones líricas con estribillo y coplas que cantaban los habitantes de las villas), la poesía y música de tradición escrita incorporó las expresiones culturales de los africanos y sus descendientes. El hecho es que la imagen del africano y su cultura integrada a las sociedades portuguesas e hispanas se abrió espacio en las expresiones artísticas, donde fue adquiriendo una serie de rasgos estereotipados, como el «habla de negro» o «guineo», dialecto literario creado para representar a los africanos. Esta lengua no es sino un español o portugués deformados al que se intercalan palabras inventadas con sonoridades que evocan lenguas africanas. Indudablemente, el género que abordó con mayor amplitud la representación de los y teatralidad de los negros fue el villancico religioso, generalizado desde el siglo XVI en los “populares” oficios de Maitines de las iglesias hispanas. Y es que, lo que más impresionaba de los africanos eran sus cantos y bailes acompañados de tambores. De ahí los múltiples términos con que se asocian musicalmente -cumbé, paracumbé, zumbé, zarambeque, guirigay e infinidad de variantes reunidas genéricamente como guineos- intentan evocar en forma onomatopéyica las lenguas africanas, más que corresponder a ritmos específicos.

Estos villancicos nos muestran a los africanos y sus descendientes desde la visión artística de poetas y músicos al servicio del grupo social dominante, pero aun con el sesgo hegemónico, no sólo introducen una dimensión más humana de los esclavos con el propósito de edificar al público, sino que, además, reflejan la riqueza cultural de la población negra en Hispanoamérica: sus ritmos, sus destrezas, sus maneras de festejar, la alegría extrovertida como manifestación de su energía vital.

La situación de marginalidad limitó la propia expresión literaria de los africanos y sus descendientes, pero entre los escasos testimonios escritos que por fortuna se conservan, los versos que un negro libre de principios del siglo XVIII anotó en una hoja suelta con mucha elocuencia:

*Soy un negrito,
Guinea es mi patria,
soy negro en el cuerpo
y negro en el alma,
y también es negra
toda mi prosapia.
Mi gloria es ser negro
y hago de ello gala.
Todo el que no es negro
me irrita y me enfada,
porque mi negrura
ni tizna ni mancha.
[...]*

*De cuántos insultos,
cuántas bufonadas,
cuántas indecencias
de la raza blanca
ha sufrido el negro
sus torpes palabras.
De un modo inocente
al negro insultaban:
“Que mueran —decían—
esas negras almas”,
cuando su negrura
ni tizna ni mancha.
[...]*

PROGRAMA

Gaspar Fernández (*floruit* 1596 - 1629)

Se cuchamo, magri Antona*

-A 4, Monjas, Cancionero Musical de Gaspar Fernández, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca-

Luis Gargallo (Huesca, 1661)

Hagámole plaça a lo Reye Mago

Poema

José de Rocca (? -1750, Cádiz, España)

Como tienen los morenos**

-Villancico negro de Navidad a 5, Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México-

Gabriel García de Mendoza (*floruit* 1705 - 1738)

Ah, siolos molenos*

-Negro de Navidad a 4, Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala-

Anónimo (Siglo XVII, segundo cuarto)

Al ver la gente de Angola*

-Negro de Navidad a 5, Archivo del Cabildo Catedral Metropolitana de México-

Santiago de Murcia (Madrid, 1673 - 1739)

Cumbees

-Códice Saldívar No. 4, colección privada (ca. 1730)

Gaspar Fernández

Dame albricia

-Negrito a 4. Cancionero Musical de Gaspar Fernández, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca-

Sor Juana Inés de la Cruz (México 1651 - 1695)

Villancico porto-rico

Tumba, tumba, la la la

Poema

Tomás Salgado (1698 - 1751)

Pue también como gente*

-Negro de Navidad a 4, Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala-

Gaspar Fernández

Andre do queda el ganado

- a 6 en guineo. Cancionero Musical de Gaspar Fernández, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca-

Alfonso de Blas y Sandoval (Granada 1701)

Villancico

Azi, Flaziquiya

Poema

fray Felipe de la Madre de Dios (1626 - 1675)

Antoniya, Flaciquiya, Gacipá*

-Negro de Navidad a 5, Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala-

Gaspar Sanz (Calanda, 1640 - Madrid, 1710)

Sarabanda

-Instrucción de Música, Zaragoza 1674

Gaspar Fernández

Eso rigo re repente*

-Guineo a 5, Cancionero Musical de Gaspar Fernández, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca-

Transcripciones:

*Omar Morales

**Bárbara Pérez Ruíz

ARS LONGA DE LA HABANA

Teresa Paz - soprano y dirección

Andrea Trueba - mezzo-soprano

Gabriel Díaz - contratenor

Bryan López - tenor

Elier Muñoz - Barítono

Daniel Bernaza - cornetto y flautas dulces

Beatriz López - viola da gamba

Karla Martínez - órgano

Aland López - guitarras renacentista y barroca

Conjunto de Música Antigua Ars Longa de La Habana, creado en 1994 por **Teresa Paz**, soprano y directora del grupo, además de ser fundadora y directora del Festival de Música Antigua Esteban Salas de la Habana y por **Aland López**, pertenece desde 1995 a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Integrado por músicos egresados de conservatorios de música de La Habana y del Instituto Superior de Arte, dicho conjunto ha dedicado su labor de interpretación, estudio e investigación a diferentes épocas y estilos, desde la Edad Media hasta el Barroco. Ocupa un lugar importante dentro de su repertorio la música del periodo virreinal en América y, a partir de la investigación y edición del más antiguo patrimonio musical cubano, Ars Longa ha abordado la interpretación y grabación de versiones históricas de la obra de Esteban Salas (Cuba, 1725– 1803), maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba entre 1764 y 1803.

Desde su fundación ha ofrecido numerosos conciertos en las más prestigiosas salas del país, así como presentaciones en los más importantes festivales y eventos nacionales e internacionales en América y Europa. Desatacan entre otros los Festivales de Brezice, Eslovenia; Riboville y Avignon, Francia; Academia de Santa Cecilia, Parco della Musica, Italia; Semana de Música Religiosa de Cuenca, Úbeda y Baeza y Música y Danza de Granada, España y Festivales de Caracas, México, Panamá Ecuador, Brasil etc..

Activo promotor de la interpretación de la música antigua en Cuba, Ars Longa es además el grupo anfitrión del Festival Internacional de Música Antigua “Esteban Salas”, que cada año se realiza en La Habana

Su amplia discografía dedicada por completo a la obra de compositores cubanos del siglo XVIII y XIX, da a conocer un legado patrimonial cubano en muchos casos desconocido por el público contemporáneo y han merecido importantes premios de la crítica especializada de Francia (*Diapason*, *Le Monde de la musique*, *Télérama* y *Classica*), así como de la sección cultural del periódico Times y la revista Scherzo. Por siete veces ha recibido el premio Cubadisco, máximo galardón de la discografía cubana.