

Colección de música virreinal

for ensemble

(1783)

Baltasar Martínez Compañón

From the Codex "Truxillo del Perú"

Table of Contents

Índice

About the work - Notas sobre la obra	iii
Instrumentation - Instrumentación	iv
Colección de música virreinal (1783)	1
I. Baile de danzantes	1
II. Baile del Chimo	5
III. Lanchas para bailar.....	10

Colección de música virreinal

About the work

Until 1776 Bolivia formed part of the Viceroyalty of Peru, as Audiencia de Charcas or Alto Peru, making the early history of art music in Bolivia and Peru inseparable. The establishment in 1538 of San Francisco Xavier University and its cathedral in La Plata (now Sucre) – together with the cathedral's first music school in 1569 – led to a mingling of European and indigenous music traditions. Scholar and transcriber of manuscripts Piotr Nawrot describes this blending not as an imposition but as a very gradual and harmonious process. Written testimonials describe music from both traditions being performed side by side at the same function, and indigenous language and musical devices appear in centuries old sacred works from the missions. The La Plata Cathedral's musical archives, as well as those of the Jesuit missions of Moxos and Chiquitos, contain some of the richest manuscript collections in South America.

The nine-volume collection of the famous "Trujillo del Perú" codex contains more than 1,400 watercolor illustrations and some twenty musical works collected between 1782 and 1785 in the villages of Peru by Baltasar Martínez Compañón, Bishop of Trujillo. As a musical record the codex is invaluable because it captures the popular oral tradition, both sacred and secular, that prospered outside of the church. The three dances included in this edition are of landmark significance as the earliest written evidence of purely instrumental music in Peru.

Bishop Trujillo noted in his codex that the fast, simple "*Baile de danzantes*" (Dance with dancers) would have been danced by four to eight dancers with sword in hand or handkerchiefs as in a contredanse. His notation "con pifano y tamboril" (with pipe and drum), instruments popular in Spanish dance, gives evidence of its strong European origins. Though the bishop wrote down only violin and bass parts, Mr. Harth-Bedoya suggests the practice of the time by using a small ensemble of single winds, percussion, harp, violins, cellos, and basses. He also reflects the spirit of the codex in his mix of European and South American instruments.

"*Baile del Chimo*" (Dance of Chimo), is from the Lambayeque region of Peru. The codex's two illustrations for this dance show men with axes and handkerchiefs dancing to the accompaniment of harp and lute or harp and violin. The piece features an eight-bar phrase that is repeated with variations, an aspect that Mr. Harth-Bedoya elaborates in his transcription.

The colorful "*Lanchas para bailar*" (Boats to dance) presents a more South American flavor than the other two dances, which showed European influence. Though again the bishop notated only violin and bass lines, in practice "*Lanchas para bailar*" would have featured plucked string instruments, such as mandolin, guitar, and harp, and a variety of percussion instruments, which are represented here.

Notas sobre la obra

Hasta 1776 Bolivia formaba parte del Virreinato del Perú, siendo la Audiencia de Charcas o Alto Perú, por lo que la historia temprana de la música de arte en Bolivia y Perú son inseparables. El establecimiento en 1538 de la Universidad San Francisco Xavier y su catedral en La Plata (hoy Sucre) – junto con la primera escuela de música de la catedral en 1569 – dio lugar a una mezcla de las tradiciones musicales europeas e indígenas. El académico y transcriptor de manuscritos Piotr Nawrot describe esta mezcla no como una imposición sino como un proceso muy gradual y armónico. Testimonios escritos describen la música de ambas tradiciones siendo ejecutadas lado a lado en la misma función, y la lengua y dispositivos musicales indígenas aparecen en obras sagradas de las misiones de siglos de antigüedad. El archivo musical de la Catedral de La Plata, así como los de las misiones jesuíticas de Moxos y Chiquitos, contienen algunas de las más ricas colecciones de manuscritos de América del Sur.

La colección de nueve volúmenes del famoso Códice "Trujillo del Perú" contiene más de 1.400 ilustraciones de acuarela y una veintena de obras musicales recogidas entre 1782 y 1785 en los pueblos del Perú por Baltasar Martínez Compañón, obispo de Trujillo. Como registro musical el código es invaluable porque recoge la tradición oral popular, tanto la sagrada como la secular, que prosperó fuera de la iglesia. Las tres danzas incluidas en esta edición son un hito histórico como primera evidencia escrita de música puramente instrumental en el Perú.

El obispo de Martínez Compañón señaló en su código que el rápido y sencillo "*Baile de danzantes*" habría sido bailado por cuatro a ocho bailarines con la espada en la mano o pañuelos como en una contradanza. Su anotación "con pífano y tamboril", instrumentos populares de la danza española, da prueba de su fuerte origen europeo. Aunque el obispo escribió sólo las partes de violín y bajo, el Sr. Harth-Bedoya sugiere la usanza de la época empleando un pequeño conjunto de vientos a uno, percusión, arpa, violines, violonchelos y contrabajos. También refleja el espíritu de este código en su mezcla de instrumentos europeos y de América del Sur.

El "*Baile del Chimo*" es de la región de Lambayeque en Perú. Las dos ilustraciones del código para esta danza muestran hombres con hachas y pañuelos bailando al son del arpa y el laúd o el arpa y el violín. La pieza cuenta con una frase de ocho compases que se repite con variaciones, un aspecto que el Sr. Harth-Bedoya elabora en su transcripción.

El colorido "*Lanchas para bailar*" presenta un sabor más Sudamericano que los otros dos bailes, los cuales mostraron la influencia europea. Aunque de nuevo el obispo registró sólo las líneas de violín y bajo, en "*Lanchas para bailar*" podría haber incluido instrumentos de cuerda, como la mandolina, guitarra y arpa, y una variedad de instrumentos de percusión, que están representados aquí.

Instrumentation

Flute

Oboe

Clarinet in B \flat

Bassoon

Percussion (3 players)

Andean bass drum

Castanets

Small maracas

Snare drum

Large maracas

Seed shaker

Harp

2 Violins

Violoncello

Double bass

Instrumentación

Flauta

Oboe

Clarinete en Si \flat

Fagot

Percusión (3 músicos)

Bombo andino

Castañuelas

Maracas chicas

Tambor militar

Maracas grandes

Sonajas de semillas

Arpa

2 Violines

Violonchelo

Contrabajo

Colección de Música Virreinal

(1783)

Baltasar Martínez y Compañón (1738-1797)

Transcription from the manuscript by

Miguel Harth-Bedoya

Baile de Danzantes

Presto $\text{♩} = 120$

Piccolo

1X

Flute

Oboe

Clarinet in Bb

Bassoon

Violin 1

Violin 2

Cello

Double Bass

Harp

Percussion 1

Percussion 2

Percussion 3

5X

5X

5X

5X

solo 2X

tutti 3X

4X

2X top voice

1X bottom voice

1X top voice

5X bottom voice

3X

bombo

2X

tambor

5X

3X

sonajas de semillas

13

Fl.

Ob.

Cl.in Bb

Bsn.

Vln.1

Vln.2

Vlc.

DB

Hp.

13

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

FOR REFERENCE ONLY
NOT FOR PERFORMANCE
WITHOUT PERMISSION

Baile del Chimo

Moderato ♩ = 92

46

Fl.

Ob.

Cl.in Bb

Bsn.

Vln.1

Vln.2

Vlc.

DB

Hp.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

46

46

p

p

solo

solo

tr

53 Flute

Fl.

Ob.

Cl.in Bb

Bsn.

Vln.1

Vln.2

Vlc.

DB

Hp.

53 bombo

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

sonajas de semillas

FOR NOT REPRODUCTION ONLY
PERFORMANCE USE
DO NOT DUPLICATE
WITHOUT PERMISSION

Lanchas para bailar

Allegro Vivo ♩ = 104

79

The score is arranged in a standard orchestral format. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in Bb (Cl.in Bb), and Bassoon (Bsn.). The string section consists of Violin 1 (Vln.1), Violin 2 (Vln.2), Viola (Vlc.), and Double Bass (DB). The Harp (Hp.) is also present. The percussion section includes three parts: Perc. 1 (Bombo), Perc. 2 (Maracas chicas), and Perc. 3. The tempo is marked 'Allegro Vivo' with a quarter note equal to 104 beats per minute. The time signature is 3/4. The score is marked with a large diagonal watermark: 'FOR REFERENCE ONLY NOT FOR PUBLIC PERFORMANCE WITHOUT PERMISSION'. The percussion part for the bombo starts at measure 79 with a dynamic of *p* and includes accents (>) and a crescendo to *mf* and *f*, followed by a decrescendo back to *p*. The maracas chicas part starts at measure 80 with a dynamic of *f*.

92

Fl.

Ob.

Cl.in Bb

Bsn.

Vln.1

Vln.2

Vlc.

DB

Hp.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

solo

p

p

DO NOT DUPLICATE WITHOUT PERMISSION