

IN TERRA ALIENA **MÚSICA TEMPRANA**

ADRIÁN RODRÍGUEZ VAN DER SPOEL

MÚSICA TEMPRANA

OLALLA ALEMÁN SOPRANO

LUCIANA CUETO MEZZOSOPRANO

JAN VAN ELSACKER TENOR

ADRIÁN RODRÍGUEZ VAN DER SPOEL TENOR, VIHUELA DE MANO, GUITAR

PABLO ACOSTA BASS

ANDRÉS LOCATELLI RECORDER

NICK MILNE VIHUELA DE ARCO

ANNA DANILEVSKAIA VIHUELA DE ARCO

EMMA HUIJSSER HARP

IN TERRA ALIENA

MÚSICA TEMPRANA

IN TERRA ALIENA

1.	Arvoles lloran por lluvias [5] Anonymous, sephardic
Arrangement: Adrián Rodríguez Van der Spoel	4:51
2.	Qué mayor desventura [2] Antonio de Contreras (c.1460 - after 1516)	2:29
3.	¡Ay, luna que reluzes! [4] Anonymous	2:20
4.	Vi los barcos, madre [4] Anonymous	4:27
5.	¿Cómo puedo yo vivir? [4] Anonymous	2:40
6.	Parto triste y saludoso [3] Anonymous	4:19
7.	¡Ay, de mi, qu'en tierra agena! [4] Anonymous	3:41
8.	Aleph. Quomodo obscuratum est aurum [1] Johannes de Anxieta? (c. 1462 - c. 1523)	5:14
9.	Triste está la gentil dama [2] Antonio de Contreras (c.1460 - after 1516)	5:30
10.	No soy yo quien veis vivir [4] Anonymous	2:08
11.	O castillo de Montanges [2] Anonymous	4:56
12.	Hermitaño quiero ser [2] Juan del Encina (1469 - 1529)	6:14
13.	Acabarseam mis plazerres [3] Anonymous	4:03
14.	A tierras agenas [2] Francisco de Peñalosa (c.1470 - 1528)	4:41
15.	Soledad tengo de ti [3] Anonymous	2:56
16.	Paséisme'orallá, serrana [2] Pedro de Escobar (c.1465 - after 1535)	2:42

Total playing time 63:20 min.

Sources:

[1] Cancionero Musical de Segovia (ca. 1500)

[2] Cancionero Musical de Palacio (ca. 1480-1520)

[3] Cancionero Musical de Lisboa (1530-1550)

[4] Cancionero Musical de Uppsala (1556)

[5] Collected by Chanah Milner and Paul Storm

IN TERRA ALIENA (in foreign territory)

*"Then return, if you can",
The river said to me, crying. **

The expression « in terra aliena », which occurs so frequently in Spanish poetry after 1500, refers to the psalm *Super Flumina Babylonis* (Psalm 137 - *By the Rivers of Babylon*). The psalm is a collective lamentation by the Jews, centring on the memory of Zion and the longing for Jerusalem, while they were living as exiles, captives of Babylonia.

The King of Babylonia, Nebukadnezar II, besieged Jerusalem in 487 B.C. and forced Joachim, King of Judea, to call himself the Babylonian king's vassal and pay tax. The Babylonians plundered the city and the temple. The court and around another ten thousand people were deported - all the artisans, including the blacksmiths. Only the poor and aged remained behind in the city.

The first verses of the psalm describe the sadness of the Israelites who were forced to work on producing bricks on the banks of the Babylonian rivers. Although the guards strongly requested they do so, the Israelites refused to sing the songs of Zion and hung their harps on the willow trees in protest.

The songs of Judea were famous far beyond its borders but could not be sung in a foreign and hostile land.

These same historic events are described in the Lamentations of Jeremiah.

The reign of the Catholic kings, from the end of the fifteenth century, was a deciding period, not only for Spain. It was a period that formed a turning point in history. In addition to the union of the two kingdoms, that was to signify the birth of present-day Spain, there were other events related to territory, identity and religion.

** English translation by Lowell Dijkstra*

In 1492, Columbus arrived in America and Spain conquered the Nazaré dynasty of Granada, putting an end to the Muslim rule on the peninsula. In that same year, the Jews were driven out of Spain or forced to convert to Christianity. All this caused Muslims and Jews to flee to the north of Africa. Roman Catholics from Castile and Aragon left for America. Large numbers of seafarers and invaders were never to return to the peninsula.

Given all this, we can say that there were enough reasons for poetry, and consequently song, to introduce a new leitmotif, namely 'in foreign territory'.

These poems are about the themes of the exile: the letters, the moment of departure, being a captive in a foreign country and searching for a suitable place for a grave, to avoid the eternal suffering of the exile.

Nonetheless, 'on foreign ground' is often a metaphor for a general apathy, evoked by a love that is not reciprocated, that sees turning its back on the world as the only solution.

One of the greatest qualities of late medieval Spanish poetry is the ability to say something without saying it. How evocative are the following lines

<i>Vi los barcos, madre,</i>	<i>I saw the boats, mother,</i>
<i>viles y no me valen</i>	<i>I saw them and they did not please me</i>

Without explaining much about which ships they are and which people are washing the blouses in the water. In terms of the music, these songs are very simple, in no way exuberant and with a subtle polyphony. They take their time portraying a minimum, including the silence, as a witness to the absence.

These works are part of musical anthologies from that time, such as the *Cancionero de Palacio*, compiled between around 1480 and 1520 and well-known anthologies such as those of Lisbon and Uppsala. Surprisingly, the Lisbon anthology contains many songs on the theme of 'on foreign ground', written in a dialect somewhere between Portuguese and Spanish. The *Cancionero de Upsala* originated in the Valencia region and the only existing example is in Uppsala university library. The work was printed in 1556 and consists of a collection of songs, a few of which are even much older.

IN TERRA ALIENA

*Tú que puedes, vuélvete,
me dijo el río llorando.
Atahualpa Yupanqui*

La expresión *'in terra aliena'*, tan recurrente en la poesía española a partir del 1500, proviene del salmo *Super Flumina Babylonis*. Este salmo es un lamento colectivo sobre el recuerdo de Sion, y el anhelo de Jerusalén mientras se vive en el exilio durante la cautividad babilónica.

Nabucodonosor II, rey de Babilonia, asedió Jerusalén en 587 a.C. Obligó a Joacim, rey de Judá, a declararse vasallo pagando tributo. Los babilonios saquearon la ciudad y el Templo. La corte y unas diez mil personas fueron deportadas. Entre ellos todos los artesanos y herreros. Sólo los pobres y los viejos quedaron en la ciudad.

En los primeros versos del salmo se describe la tristeza de los israelitas mientras se los obliga a trabajar en la fabricación de ladrillos en las orillas de los ríos babilonios. Ante el insistente pedido de los guardias, se niegan a cantar las canciones de Sión y en acto de protesta cuelgan sus arpas de los sauces.

La fama de las canciones de Judá había traspasado los límites de la nación, y no podrían ser cantadas en tierra hostil, en tierra ajena.

Estos acontecimientos coinciden con los descritos en las Lamentaciones de Jeremías, son los mismos hechos históricos a los que hacen referencia.

El reinado de los Reyes Católicos, desde los finales del siglo XV, fue determinante no sólo para España. Este período significó un antes y un después. Además de la unión de los reinos que darían origen a la actual España, hay otros hechos que tienen que ver con la territorialidad, la identidad y la religión.

En 1492 llega Colón a América, pero también España logra la victoria sobre la dinastía Nazarí en Granada, poniendo fin al reinado musulmán en la península. También ese año se determina el exilio de los judíos o la conversión obligatoria. Con todo esto, judíos y moros parten a través del norte de África. Católicos castellanos y aragones parten a América. Numerosos contingentes de marinos y conquistadores nunca volverán a la península.

Con todo esto se puede decir que hay razones suficientes para que la poesía, y por ende, la canción, incorporen un nuevo leitmotif como *'in terra aliena'* o, en su versión castellana, *'en tierra ajena'*.

Estos poemas exponen los temas del exilio: las cartas, el momento de la partida, la prisión en el extranjero, la búsqueda de una tumba adecuada para evitar el sufrimiento eterno del exiliado.

Sin embargo la tierra ajena suele ser una metáfora de la indiferencia generalizada, provocada muchas veces por un amor no correspondido, y que plantea como única solución, desvincularse del mundo.

Una de las grandes virtudes de la poesía medieval tardía española es la de decir sin decir. Cuánta sugestión despiertan versos como

*Vi, los barcos, madre,
vilos y no me valen*

Sin explicar demasiado a qué barcos se refiere y quiénes son las que lavan sus camisas en las aguas. Musicalmente, estas canciones son muy sencillas, de una polifonía delicada y nada exuberante, que se toman tiempo para dejar lo mínimo, incluso el silencio, como un vestigio de la ausencia.

La música se encuentra en recopilaciones musicales de la época, como el Cancionero de Palacio, confeccionado aprox. entre 1480 y 1520 y las colecciones conocidas como de Lisboa y de Uppsala. En la primera, curiosamente muchas de las canciones escritas en un dialecto entre portugués y castellano, hablan de la tierra ajena. La última, cuyo único ejemplar se encuentra en la biblioteca de la universidad de esa ciudad, proviene de la zona de Valencia. Fue impresa en 1556 y contiene un repertorio, en algunos casos, mucho más temprano que esa fecha.

1. Arvoles lloran por llluvias

Anónimo, Sephardi

Arvoles lloran por llluvias
y montañas por aires.
Ansí lloran los mis ojos
por ti querida amante

Torno y digo
qué va a ser de mi
en tierras ajenas
yo me vo morir.

Blanca sos, blanca vistes,
blanca la tu figura.
Blanca flores caen de ti,
de la tu hermosura.

2. Qué mayor desventura

Antonio de Contreras

3. Ay, luna que reluzes

Anónimo

*Ay, luna que reluzes,
toda la noche m'alumbres.*

Ay, luna tan bella,
alúmbresme a la sierra,

*por do vaya y venga,
toda la noche m'alumbres.*

1. Arvoles lloran por llluvias

Anonymous, Sephardic

The trees weep for rain,
the mountains for wind.
That is how my eyes cry for you,
my love, my dear love.

And once more, I say:
what is to become of me?
In strange lands,
I will meet my death.

Pale you are, pale your clothes,
pale your little face.
And pale flowers fall
from your beauty.

2. Qué mayor desventura

Antonio de Contreras

3. Ay, luna que reluzes

Anonymous

*Oh, moon that shines.
light my way all night.*

Oh, most beautiful moon,
light my way in the mountains.

*Wherever I may go,
light my way all night.*

4. Vi los barcos, madre

Anónimo

*Vi los barcos, madre,
vilos y no me valen.*

Madre, tres moçuelas,
no de'questa villa,
en aguas corrientes
lavan sus camisas.

*Sus camisas, madre,
vilos y no me valen.*

5. ¿Cómo puedo yo vivir?

Anónimo

6. Parto triste y saludable

Anónimo

*Parto triste y saludable
mis ojos por me partir.
El halma se quiere morir.*

Quedaste'sperança mia,
io parto triste pensoso:
el halma sim alegría,
el coração sim reposo.

*Parto triste y saludable
mis ojos por me partir.
El halma se quiere morir.*

4. Vi los barcos, madre

Anonymous

*I saw the boats, mother,
I saw them and they did not please me*

Mother, three girls,
not of this town,
are washing their blouses
in running water.

*Their blouses, mother,
I saw them and they did not please me.*

5. ¿Cómo puedo yo vivir?

Anonymous

6. Parto triste y saludable

Anonymous

*I leave, sad and filled with longing,
my eyes sorrowful,
my soul wishes for death.*

You stayed behind, my hope, my future.
I leave, with sad thoughts,
my soul joyless,
my heart restless.

*I leave, sad and filled with longing,
my eyes sorrowful,
my soul wishes for death.*

7. Ay de mi, qu'en tierra ajena

Anónimo

*Ay de mi qu'en tierra ajena,
me veo sin alegría.
¿Cuándo me veré en la mía?*

Y no por estar ausente
de mi tierra es el pesar,
mas por no poder estar
dond'está mi bien presente.

*No hay consuelo suficiente,
a mal que tal bien desvía.
¿Cuándo me veré en la mía?*

8. Aleph. Quomodo obscuratum est aurum

Johannes de Anxieta?

ALEPH

Quomodo obscuratum est aurum,
mutatus est color optimus!
dispersi sunt lapides sanctuarii
in capite omnium platearum!

BETH

Filii Sion inclyti,
(et) amici auro primo:
quomodo reputati sunt in vasa testea,
opus manuum figuli!

Jerusalem, Jerusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.

7. Ay de mi, qu'en tierra ajena

Anonymous

*Woe is me: I am joyless in
a strange land.
When will I see my own country once more?*

It is not because I am not in my own country
that I suffer so much,
but because I cannot be there
where my love is.

*There is too little solace
for an evil that keeps such a love away from me.
When will I see my own country once more?*

8. Aleph. Quomodo obscuratum est aurum

Johannes de Anxieta?

ALEPH

How dark the gold has become,
its colour changed completely,
The holy stones lie scattered
on all street corners.

BETH

The famous sons of Zion,
(and) clothed in pure gold,
how they are regarded as earthenware urns,
the craft of the potter.

Jerusalem, Jerusalem,
Turn to the Lord your God.

9. Triste está la gentil dama

Antonio de Contreras

Triste está la gentil dama,
triste está que non rreyendo.
Asentada en un estrado
franjás de oro tejiendo.

Las manos tiene en la obra
y el corazón comiendo,
los pechos l'están con rrabia,
ansiosamente batiendo.

Lágrimas de los sus ojos,
hilo a hilo van cosiendo.
Palabras muy lastimeras
por su boca va diziendo.

¡Ay, por vos, niño chiquito
vivo yo triste muriendo,
que vas a tierras ajenas
lueñes tierras conociendo!

10. No soy yo quien veis vivir

Anónimo

9. Triste está la gentil dama

Antonio de Contreras

Sad is the noble lady,
Sad she is and laughs not,
Seated on high,
She weaves threads of gold.

Her hands are busy,
her heart is silent
and her breast heaves
fearfully.

Eyes filled with tears,
she weaves thread upon thread.
Pitiful words fall
from her lips.

Alas! For you, my little son,
I die of sorrow
for you leave to go to foreign lands,
strange and far-away lands.

10. No soy yo quien veis vivir

Anonymous

11. ¡Oh castillo de Montanges!

Anónimo

*¡Oh castillo de Montanges,
por mi mal te conoqí!
¡Cuitada de la mi madre
que no tiene más de a mí!*

*Ella siente mi pasión,
yo la suya más que mía,
que la menos alegría
me da más consolación.
No me pena la prisión
mas la fe que descubrí
¡Cuitada de la mi madre
que no tiene más de a mí!*

*No me pena mi tormento,
De placeres soy esquivo,
soy contento ser captivo
Por tan gran merescimiento,
¡Ay, castillo que no siento
otro mal de verme en tí,
si no por sola mi madre
que no tiene más de a mí.*

*Ansi que quien pena y arde
en amores, si es discreto,
Procure tanto secreto
que de sí mismo se guarde;
porque temprano que tarde
nunca amor secreto ví
¡Cuitada de la mi madre,
que non tiene más de a mí!*

11. ¡Oh castillo de Montanges!

Anonymous

*Oh, Montanges Castle,
it has been my misfortune to know you!
Ah, my poor grieving mother who
has no-one but me now!*

*She feels my suffering,
I hers more than my own,
so that the merest happiness
gives me great solace.
I suffer not so much from the prison
as from the loyalty I discovered.
Ah, my poor grieving mother who
has no-one but me now!*

*My suffering does not make me unhappy,
I know no pleasures,
I am content to be a prisoner,
because of such great merit.
Ah, castle, I feel no other sorrow,
now I am imprisoned here,
than for my own mother,
who has no-one but me now*

*This is the fate of he who suffers and
burns with love; if he is discreet,
and keeps his love so secret that
he hides it even from himself.
I have never, at any time ever,
seen a hidden love.
Ah, my poor grieving mother who
has no-one but me now!*

12. Hermitaño quiero ser

Juan del Encina

*Hermitaño quiero ser,
por ver.*

Hermitaño quiero ser.

I

Por provar nueva manera
mudar quiero mi vestir,
porque en el traje de fuera
desconozco mi bivir.

No mudaré mi querer.

Por ver,

hermitaño quiero ser.

II

Serán mis hábitos tales
que digan con mi dolor;
será el paño de mis males,
será de fe la color
y el cordón de padecer.

Por ver,

hermitaño quiero ser.

III

Será hecho mi cilicio
de muy áspero tormento,
texido con mi servicio,
cosido con sufrimiento,
y élo siempre de traer.

Por ver,

hermitaño quiero ser.

IV

Las cuentas para rezar
han de ser cien mil querellas,
el bordón para esforçar
ha de ser la causa dellas.

Y pues me dexé vencer,

por ver,

hermitaño quiero ser.

12. Hermitaño quiero ser

Juan del Encina

*Would that I were a hermit,
to see, to understand,
would that I were a hermit.*

I

In order to try a new way of
living, I want to change my clothing,
for in ordinary clothing, no-one
will understand my situation.

I will remain faithful to my love.

To see, to understand,

would that I were a hermit.

II

My clothing will be such that
it will demonstrate my sorrow;
the fabric is made of my unhappiness,
the colour is that of the faith
and the rope is of the suffering.

To see, to understand,

would that I were a hermit.

III

My hair shirt will consist
of bitter torment,
woven with my devotion
and sewn with my suffering.
and I must wear it always.

To see, to understand,

would that I were a hermit.

IV

The prayers that I must say
consist of a hundred thousand torments,
the rod for leaning on must
be the cause of that
and so I let myself be convinced.

To see, to understand,

would that I were a hermit.

V

No peinaré mis cabellos
ni descansarán mis ojos
hasta que se duela dellos
quien me causa mil enojos,
si se quisiese doler.

*Por ver,
hermitaño quiero ser.*

VI

Andaré sin alegría
aquejado de cuidados,
por los páramos de día,
de noche por los poblados,
y así quiero fenecer.

*Por ver,
hermitaño quiero ser.*

VII

Quiçá que por mi ventura,
andando de puerta en puerta,
veré la gentil figura
de quien tien mi vida muerta
si saliesse a responder.

*Por ver,
hermitaño quiero ser.*

13. Acabarseam mis plazeres

Anónimo

*Acabarseam mis plazeres
se me fuere desta terra.
Ay de mí, quem me desterra?*

Mis oíos nunca tendram
oço descanso maior,
que lhorar com gram dolor
la vista que perderam.

*Mis entranhas se abiraon
con tam iusta y cruda guerra.
Ay de mí, quem me desterra?*

V

I shall not comb my hair,
my eyes shall not rest until
those who brought me a thousand sorrows
feel compassion for those eyes,
that is if they were able to feel compassion.
*To see, to understand,
would that I were a hermit.*

VI

I will carry on, joyless,
tormented by cares,
through the desert by day
and villages by night,
and this is how I wish to die.
*To see, to understand,
would that I were a hermit.*

VII

Perhaps I will be lucky and,
passing from door to door,
will see the beautiful face of the one
who makes my life joyless,
if she should come outside at my knock.
*To see, to understand,
would that I were a hermit.*

13. Acabarseam mis plazeres

Anonymous

*All my happiness would dissipate,
If I were to leave this land.
Woe is me, who banishes me?*

My eyes will never more find peace,
for they weep with great sadness
for the loss of the sight
of the beloved land.

*My innards will break open
at such a justified and cruel war.
Woe is me, who banishes me?*

14. A tierras ajenas

Francisco de Peñalosa

A tierras ajenas

¿Quién me traxo a ellas?

Yo bivo penando
con tristes porfias;
las noches pensando
que scriva los días.
De lágrimas mías,
mis cartas van llenas
a tierras ajenas.

Las cartas escrivo
por dar nueva cuenta
quan mal se m'asienta
la vida en que bivo;
que bivo cativo
en fuertes cadenas
en tierras ajenas.

Congoxas, sospiros,
y lágrimas tristes
me fuerçan deziros
el mal que me distes;
pues que consentistes
que crescan mis penas,
en tierras ajenas.

14. A tierras ajenas

Francisco de Peñalosa

In a foreign land,

who took me there?

My soul is pained,
I live in constant sorrow,
thinking by night of
what I write by day.
My letters are filled
with my tears.
In a foreign land.

I write the letters to
tell my story anew,
of how miserable the
life is that I lead;
for I live, a prisoner,
in strong chains.
In a foreign land.

Doubt, sighs
and sorrowful tears
force me to tell you
what evil you have done me,
for you consented that my
Grief should grow more,
in a foreign land.

15. Soledad tengo de ti

Anónimo

*Soledad tengo de ti
terra mia a do nascí.
Terra mia a do nascí.*

*Si murere sim ventura
sepultenme em huna piedra,
porque non'estrane la tierra
el cuerpo em la sepultura.*

*Subanme em hun'altura
porque vea de ali,
la terra donde nascí.*

16. Paséisme aor'allá, serrana

Pedro de Escobar

*Paséisme aor'allá, serrana,
que no me muera yo en esta montaña.*

*Paséisme aor'allende'l río.
Paséisme aor'allende'l río.
Qu'estoy triste, mal herido,
que no me muera yo en esta montaña.*

15. Soledad tengo de ti

Anonymous

*I'm homesick for you,
land of my birth,
land of my birth.*

*If it is my fate to die,
bury me under a stone,
so that my body is not laid to rest
in foreign soil.*

*Take me to a height, from where
I can see the land
of my birth.*

16. Paséisme aor'allá, serrana

Pedro de Escobar

*Take me away from here, woman,
that I may not die on this mountain.*

*Take me to the river,
take me to the river,
for I am sorrowful and sorely wounded,
that I may not die on this mountain.*

Recording **Mediatrack**

Producer/recording engineer **Tom Peeters**

Assistant recording **Jan van den Bossche**

Recording location **Pieterskerk, Utrecht** (The Netherlands)

Recording dates **April 13-16, 2024**

Microphones **Brüel & Kjaer 4003**, Neumann modified by **Rens Heijnis**

Microphone cables, interlinks **Acoustic Revive**

Text **Adrián Rodríguez Van der Spoel**

Translations **Lizzie Kean, Marianne Lambregts and Barbara Grimm**

Photography

© **Luis González Palma** (cover/page 3/ backside)

Onno van Ameijde (ensemble, instruments)

Graphic design **Egbert Luijs** (studioEGT)

Project management **Gala Lozynska**

Many thanks to **Marianne and Ruud Lambregts** for their wonderful support

Special thanks to all 'Voordekunst' crowdfunding contributors.

Without their generous contributions the production of this CD would not have been possible.

www.musicatemprana.com

www.cobrarecords.com

Earlier recordings by **Música Temprana**

Melancolía

2021 (Pentatone / PTC: 5186294)

Muy Hermosa es María

Villancicos from La Real Audiencia de Quito

2018 (Cobra Records / COBRA 0068)

La Esfera de Apolo

José de Orejón y Aparicio

Music from 18th century Lima, Peru

2016 (Cobra Records / COBRA 0051)

Misa Criolla

and popular devotion in Early Music

2015 (Cobra Records / COBRA 0044)

Bailes, Tonadas & Cachuas

Songs and dances from Trujillo, Peru (18th century)

2013 (Cobra Records / COBRA 0036)

Iyaí Jesucristo

Music from the Jesuit Missions in 18th century Bolivia

2009 (Etcetera / KTC 1384)

Avecillas sonoras

Villancicos from 18th century Latin America

2008 (Etcetera / KTC 1358)

COBRA 0095