

Rhythm as Representation of Society in an *Ensaladilla* from Colonial Puebla, Mexico, 1652

Andrew A. Cashner, University of Southern California (cashner@usc.edu)

Juan Gutiérrez de Padilla, *Al establo más dichoso*, *ensaladilla* from cycle of villancicos for Christmas Matins, Cathedral of Puebla de los Ángeles, 1652 (MEX-Pc: Leg. 1/3)

Excerpts from poetic and musical edition by Andrew Cashner

The Choral Narrators

The musical score is for a villancico. It features four vocal parts: Tenor I (Ti. I), Alto I (A. I), Tenor (T.), and Bass (B. [instr.]). The music is in 6/8 time and consists of two systems. The first system contains the first line of the poem, and the second system contains the second line. The lyrics are in Spanish and describe a scene at a stable.

Ti. I
A. I
1. Al es - tab - lo más di - cho - so, don - de triun - fa la vic - to - ria,
T.
B. [instr.]

5
prin - ci - pio a sig - los de gra - cia, la no - che más ven - tu - ro - sa.

1. Al establo más dichoso,
donde triunfa la victoria,
principio a siglos de gracia,
la noche más venturosa.

[...]

3. Un zagal de aquel contorno,
en su templada zampoña,
tocando el nuevo troyano,
cantó en la pajiza choza.

1. At the most blessed stable,
where victory triumphs,
the beginning of the centuries of grace,
the happiest night.

3. A shepherd-boy from that scene,
on his tempered panpipes,
playing the “New Trojan,”
sang in the straw-filled hutch.

El Nuevo Troyano: The Shepherds

9

Ti. I 1. En Be-lén can - tan-do es-tán, en Be-lén can - tan-do es-tán, to-do es glo-ria,

A. I

T. I en Be-lén can - tan-do es-tán,

B. [instr.]

14

Ti. I to-do es cie - lo, y en un por - ta - li - co po - bre se ha es - tre - cha-do él que es -

B.

18

Ti. I - in-men-so, y en un por - ta - li - co po - bre se ha es - tre - cha - do él que es in-men-so.

A. I

T. I y en un por - ta - li - co po - bre se ha es - tre - cha - do él que es in-men-so.

B.

1. En Belén cantando están,
todo es gloria, todo es cielo,
y en un portalico pobre
se ha estrechado él que es inmenso.

1. In Bethlehem they are singing,
All is glory, all is heaven
and in a poor little stable
he who is immense has confined himself.

[...]

El Arriero: The Mule Driver and His Mule

[PROLOGUE (Chorus)]

1. Después Bartholo, él de marras, arriero de cala y gorra, que fue espadachín de antaño, y hoy mercader de panochas.	1. Next Bartholo—you know the one— a mule skinner of the finest pedigree, who was a swordsman in days gone by, and now, a vendor of candies. ¹
2. En busca de una mulilla que se le fue por tramoya, a darse una buena noche, en las pajas misteriosas.	2. In search of a little mule who went off from him in a scheme to give himself a merry eve in the mysterious straw.
3. Al portal con los pastores se entró arrojando bramona y a quién ocupa el pesebre, dice como que se entona:	3. Into the stable with the shepherds he entered, braying up a storm, and to the one who occupies the manger, he says as it is entoned:

59

T. II

1. Se - ñor Ni - ño, vo - to a San - ya lo di - je y es - to so - bra

B. II [Bajón]

63

pa - ra que en - tien - de que ven - go pues - to a lo de a - quí fue Tro - ya, pa - ra que en -

67

8 tien - de que ven - go pues - to a lo de a - quí fue Tro - ya.

¹In Mexico today, “panocha” refers to range of candies; cf. American penuche, or brown sugar fudge, and Italian panucci.

1. Señor niño, voto a San—
ya lo dije, y esto sobró
para que entienda que vengo
puesto a lo de aquí fue Troya.

[...]

3. Es bueno que de mis mulas,
la más sucia y la más gorda
me la traiga a este pesebre
sin decir esta es mi boca.

[...]

5. Si arrobar viene a los hombres,
paréceme cosa impropia
dar principio con mi mula,
si no ha de ocupar carroza.

[...]

7. Y por vida de Bartholo,
que en aquestas y en esotras,
cuando por esto la quiera,
que aquí se las traiga todas.

8. Abra esa boca de perlas
con que tanto me enamora,
y pida que estos serranos
no pretenden otra cosa.

9. Un baile quieren hacerle,
que “papalotillo” nombran
y como cantemos todos,
más que rueden las panochas.

1. Mr. Baby, I swear to Saint—
well now I said it, and it’s more than enough
for you to understand that I come
on account of all this “Troy”/mess.²

3. It’s just great that of my mules,
the dirtiest and the fattest
should bring me to this manger
without knowing his mouth from a hole in the wall.

5. If you come to enrapture men³
it seems to me an improper thing
to have my mule go first,
if she’s not going to carry the wagon.

7. And upon the life of Bartholo,
whether in these things or those others,
if you should want anything,
they should all be brought here for you.

8. Open that mouth of pearls,
with which I am so enamored,
and request that these mountain folk
don’t try another thing.

9. They want to do a dance for you,⁴
named the “papalotillo,”⁵
and so, let us all sing,
and let the candies go round all the more.

---

²“Algo fue Troya” is an idiom for “it was a hell of a fuss!” (as the *Oxford Spanish Dictionary* puts it); here it is has double meaning as an allusion to the Trojan horse.

³“Arrobar”, also a play on “a robar” (to steal); Bartholo is indignant at the business he has lost.

⁴The term “baile” rather than “danza” suggests a specific, ordered dance form, rather than just dancing in general.

⁵The word is the diminutive of “papalote,” which is derived from the Nahuatl “papalotl” (RAE). The Nahuatl word means “butterfly”; the Spanish word in modern Mexico could mean “little kite” or paper toy. In this usage, Bartholo says the word is the rustics’ name for their dance.

El Papalotillo: The (Indian?) Mountain-Folk

70 *Solo*

Ti. I

Ven y ve-rás un do - no - so chi-qui-to. Mí - ra - lo bien, que en sus o - jos me mi - ro.

74

Ti. I

Ven y ve-rás un do - no - so chiqui-to. Mí - ra - lo bien, que en sus o - jos me mi - ro.

A. I

T. I

Ven y ve-rás un do - no - so chi - qui - to. Mí - ra - lo bien, que en sus o - jos me mi - ro.

B. I

Ven y verás un donoso chiquito.

Míralo bien, que en su ojos me miro.

Come and you will see a genteel little boy.

Look on him well, for in his eyes I see myself.

COPLAS

[...]

2. Míralo bien entre pobres alajas,
grano fecundo escondido entre pajas.

2. Look on him well: jewels among poor things,
a fertile seed hidden in the straw.

3. Míralo bien que aunque
agora se estrecha,
nos ha de dar una fertil cosecha.

3. Look on him well, for though
now he confines himself,
he will give us a fertile harvest.

[...]

6. Míralo bien, pequeño pastor,
pues cuando grande será labrador.

6. Look on him well, the tiniest shepherd/pastor,
since when he is big he will be a laborer.

La Negrilla: The Angolan Slaves

[PROLOGUE (Chorus)]

1. El Angola Minguelillo,
acaudillando su tropa,
no quiere ser el postrero
en la fiesta en que se goza.

2. Dejando el tumbacatumba,
y gruñendo a lo de Angola,
desenvainó con la voz,
de su tizón la tizona.

1. Little Miguel from Angola,
marshalling his troop,
does not wish to be the last one
at the party that is being enjoyed.

2. Leaving the “tumbacatumba”⁶
and groaning like the Angolans do,
he unsheathed his voice,
like pulling a sword from his charred log.⁷

---

⁶The nonsense refrain of the *negrilla* in Padilla’s 1651 *ensaladilla* was “tumbucutu, cutu, cutu”; the sounds evoke drumming, and also may be imitations of central African languages (the ancestors of modern Kikongo and Kimbundu).

⁷“Tizona” means a sword (after the name of the Cid’s weapon), playing on the idea of Minguelillo “acaudillando su tropa” like a military leader; “tizón” means a charred log or a piece of coal, an emblem not only of blackness but here of Minguelillo’s throat.

[INTRODUCCIÓN] Duo y a 6	[Proper Spanish equivalent]	
Diga plimo, ¿dónde sa la niño de nacimiento? plique samo su palenta y la venimo a busca.	Diga, primo, ¿dónde está el niño de nacimiento? porque sabemos sus parientes y lo venimos a buscar.	Tell me, cousin, where is the baby who was born? we know his relatives and we come to seek him.
[...]		
Turturuyegá, aytá, aytá.	Turturuyegá, aytá, aytá. ⁸	[Nonsense lullaby words]
Caya, caya, mila no panta que duélme la siguetito, Sese, Sese, que bonito, sucuchá, que cantamo lo angelito:	Calla, calla, mira, no [le] espanta, que duérme el chiquitito, Jesús, Jesús, qué bonito, escuchar, que cantamos a lo angélico	Hush, hush, look, don't startle him, for the tiny boy is sleeping, Jesu, Jesu, how lovely, , for we are singing like the angels:
Gloria en las alturas y en la tierra paz.		Glory in the heights and on the earth, peace.
[...]		
COPLAS a 6		
1. Caya, caya, chiquito, <i>aytá</i> , que tlaemo plecente, <i>aytá</i> , mantiya pañalito, <i>aytá</i> , y uno papagayito, <i>aytá</i> , que savemo habra.	Calla, calla, chiquito, que traemos un presente, una mantilla, un pañalito, y un papagayito, que sabemos habrá.	Hush, hush, baby boy, for we are bringing you a present: a little blanket, a diaper, and a little parrot [toy?], for we know how things go [with babies].
2. Mi siñol Manuele, ese papa he sablosa plique sa linda cosa mantequiya con mele, ay, Sese, le, le, le, le, ro, ro, ro, ro, caya.	Mi señor Manuele [Emanuel], esa papa, qué sabrosa, porque está linda cosa mantequilla con mel, ay, Jesús, le, le, le, le, ro, ro, ro, ro, calla.	My lord Manuel/Emmanuel, this potato, how tasty, since this is a nice thing, butter with honey, ay, Jesu, lulla, lulla, ro, ro, ro, ro, hush.

---

⁸Perhaps, “ahí está” (there he is).

102

Ti. I

Di - ga pli - mo, ¿dón - de sa la ni - ño de na - ci -

B. I

[instr.]

105

men - ta? plu - que sa - mo su pa - len - ta y la ve - ni - mo a bus - ca.

Ti. I

A. I

Tu - ru - tu - ru - ye - gá, tu - ru -

T. I

- ta. Tu - ru - tu - ru - ye - gá, ay -

T. II

Tu - ru - tu - ru - ye - gá, tu - ru - tu - ru - ye - gá, ay - tá, ay - tá, ay -

B. I

B. II

[instr.]

121

Ti. I

A. I

tu - ru - ye - gá, ay - tá, ay - tá. Ca - ya, ca - ya, mi - la no pan - ta,

[N. B.]

T. I

tá, ay - tá, ay - tá.

T. II

tá, ay - tá,

B. I

B. II

The Polymetrical *Gloria*: Slaves and Angels

133

Ti. II

Glo - ria en las al - tu - ras, y en la tie - rra paz.

A. II

Glo-ria en las al - tu - ras, y en la tie - rra paz.

Ti. I

Gloria en las al-tu - ras, y en la tie-rra paz, y en la tie - rra paz.

A. I

Glo-ria en las al - tu - ras, y en la tie-rra paz, y en la tie - rra paz.

The musical score is written for four voices: Tenor II (Ti. II), Alto II (A. II), Tenor I (Ti. I), and Alto I (A. I). The key signature is one flat (B-flat major or D minor), and the time signature is common time (C). The lyrics are in Spanish. The score is divided into measures by vertical bar lines. The lyrics are written below the corresponding staves. The Tenor I part includes a triplet of eighth notes marked 'a 3' in the first measure. The Alto I part includes a triplet of eighth notes marked 'a 3' in the first measure. The lyrics are: 'Glo - ria en las al - tu - ras, y en la tie - rra paz.' for Ti. II and A. II; 'Gloria en las al-tu - ras, y en la tie-rra paz, y en la tie - rra paz.' for Ti. I and A. I.