

Border Crossing

presents:

Song for the Dead and the Living Canción para los muertos y los vivos

MUSIC FOR ALL SOULS DAY FROM
THE PUEBLA AND MONTEVIDEO
CATHEDRALS, CANTO CARDENCHE,
AND WORKS BY BRAHMS, J. C. BACH,
AND VILLA-LOBOS

MUSICA PARA DIA DE LOS
DIFUNTOS DE LAS CATEDRALES DE
PUEBLA Y MONTEVIDEO, CANTO
CARDENCHE, Y OBRAS DE BRAHMS,
J. C. BACH, Y VILLA-LOBOS

October 27, 2017, 8:00 PM (Pre-concert talk at 7:30 PM)
Our Lady of Guadalupe Church, 401 Concord St., Saint Paul, MN

Song for the Dead and the Living

Canción para los muertos y los vivos

I.

Toque de difuntos Traditional, Hñahñus de la Sierra Oriental
(Field recording of the San Bartolo Community Wind Band)

Pro Defunctis: In horrore visionis nocturnae Francisco López Capillas (1614-1674)

Canto charrúa Traditional, Charrúa
(Recording from Consejo de la Nación Charrúa de Uruguay)

Misa de difuntos Manuel Ubeda (1760-1823)

Introito
Kyrie
Gradual
Dies Irae
Ofertorio
Sanctus y Benedictus

Toque de semana santa Traditional, Nahuas, San Juan Bautista
(Field recording of Cesáreo Guzmán & Carmelo Ruiz Martínez)

Tenebrae factae sunt Francisco López Capillas

Cui luna, sol et omnia Francisco López Capillas

II.

Yo ya me voy a morir a los desiertos

Traditional, Cardenche

Es ist nun aus

Johann Christoph Bach (1642-1703)

Al pie de un árbol

Traditional, Cardenche

Spätherbst, Op. 92, No. 2

Johannes Brahms (1833-1897)

Nächtens, Op. 112, No. 2

Johannes Brahms

Sehnsucht, Op. 112, No. 1

Johannes Brahms

III.

Bachiana Brasileira No. 9

Heitor Villa-lobos (1887-1959)

Prelude: vagaroso e místico

Fugue: poco apressado

Border CrossSing:

SOPRANO

Bethany Battafarano

Gabrielle Doran

Carrie Shaw

Elizabeth Windnagel

TENOR

Nicholas Chalmers

Timothy Faatz

Daniel Parks

Alex Rack

ALTO

Kris Kautzman

Laura Krider

Susan Ramlet

Natalia Romero

BASS

Mark Dietrich

Sullie Ojala-Helmbolt

Robert Peskin

Paul Wilson

Conductor, Ahmed Anzaldua

PRO DEFUNCTIS. IN HORRORE VISIONIS NOCTURNAE

In horrore visionis nocturnae, quando solet sopor occupare homines, pavor tenuit me, et tremor et omnia ossa mea perterrita sunt.
As the horror of a vision in the night, when sleep tends to take over man, fear and trembling took over me and all of my bones shook.
Como el horror de una visión nocturna, cuando el sueño se apodera del hombre, el temor y el temblor se apoderaron de mí y me estremeci hasta los huesos.

CANTO CHARRÚA

Basquadé , basquadé, inchalá, Hue, hue, it, guidai, Bilu, bilu guidai.
Get up, get up brother. The water, the water, the fire, the moon. Beautiful, beautiful moon.
Levántate hermano. El agua, el agua, el fuego, la luna. Hermosa, hermosa luna.

MISA DE DIFUNTOS

1.
Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Ierusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

2.
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.

3.
Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

4.
Dies irae, dies illa,
Solvat saeculum in favilla:
Teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
Quando iudex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

5.
Domine Iesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de pœnis inferni et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam:
Quam olim Abraham promissisti,
et semini eius.
Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.

6.
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

1.
Eternal rest give unto them, O Lord,
and let perpetual light shine upon them.
A hymn, O God, becometh Thee in Sion;
and a vow shall be paid to Thee in Jerusalem:
hear my prayer;
all flesh shall come to Thee.

2.
Lord, have mercy.
Christ, have mercy.

3.
Eternal rest give unto them, O Lord;
and let perpetual light shine upon them.

4.
The day of wrath, that day
will dissolve the world in ashes,
David being witness along with the Sibyl.
How great will be the quaking,
when the Judge will come,
investigating everything strictly.

5.
O Lord Jesus Christ, King of glory,
deliver the souls of all the faithful departed
from the pains of hell and from the bottomless pit:
deliver them from the lion's mouth,
that hell swallow them not up,
that they fall not into darkness,
but let the standard-bearer holy Michael
lead them into that holy light:
Which Thou didst promise of old to Abraham
and to his seed.
We offer to Thee, O Lord,
sacrifices and prayers:
do Thou receive them in behalf of those souls
of whom we make memorial this day.
Grant them, O Lord, to pass from death to that life,

6.
Holy, holy, holy,
Lord God of Hosts.
Heaven and earth are full of Thy glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is He Who cometh
in the Name of the Lord.
Hosanna in the highest.

1.
Dales Señor, el eterno descanso,
y que la luz perpetua los ilumine,
En Sion cantan dignamente tus alabanzas.
En Jerusalén te ofrecen sacrificios.
Escucha mi plegaria,
hacia Ti quien van todos los mortales.

2.
Señor, ten piedad,
Cristo, ten piedad.

3.
Dales Señor, el eterno descanso,
y que la luz perpetua los ilumine.

4.
Día de la ira, aquel día
en que los siglos se reduzcan a cenizas;
como testigos el rey David y la Sibila.
¡Cuánto terror habrá en el futuro
cuando el juez haya de venir
a juzgar todo estrictamente!

5.
Señor, Jesucristo, Rey glorioso,
liberad las almas de los fieles difuntos
de las llamas del Infierno y el profundo abismo.
Liberadlos de la boca del león
para que el abismo horrible no los engulla
ni sean encadenados en oscuridad.
Que el abanderado san Miguel
los guíe a la santa luz,
como le prometiste a Abraham
y a su descendencia.
Plegarias y alabanzas, Señor,
ofrecemos en Tu honor.
Acéptalas en nombre de las almas
en cuya memoria hoy las hacemos:
hazlas pasar, Señor, de la muerte a la vida,

6.
Santo, Santo, Santo,
Señor, Dios de las fuerzas celestiales;
Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria.
Hosanna en las alturas.
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosanna en las alturas.

TENEBRAE FACTAE SUNT

Tenebrae factae sunt,
dum crucifixissent Jesum Iudaei:
et circa horam nonam
exclamavit Jesus voce magna:
Deus meus, ut quid me dereliquisti?
Et inclinato capite, emisit spiritum.

Darkness fell
when the Jews crucified Jesus:
and about the ninth hour
Jesus cried with a loud voice:
My God, my God, why hast thou forsaken me?
And he bowed his head and gave up the ghost.

Se hizo la oscuridad,
cuando crucificaron los judíos a Jesús
y hacia la hora nona,
Jesús gritó con fuerte voz:
Dios mío, Dios mío, ¿Por que me has abandonado?
E inclinando la cabeza, exhaló su espíritu.

CUI LUNA, SOL ET OMNIA

Cui luna, Sol et omnia deserviunt per tempora perfussa coeli gratia gestant puellae viscera.
The entrails of a lady by the celestial grace have gestated He whom the moon, and the sun, and everything in creation praise will for all times.
Las entrañas de una dama por gracia celestial han gestado a El a quien la luna, y el sol, y todo en la creación alabarán por todos los tiempos.

YO YA ME VOY A MORIR A LOS DESIERTOS

Yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy del ejido... y esa estrella marinera... solo en pensar que ando lejos de mi tierra y nomás me acuerdo me dan ganas de llorar pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia, pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente.
Solo en pensar que dejé un amor pendiente y nomás me acuerdo me dan ganas de llorar.

I am off to die in the desert, I am leaving the farm... and that sailor's star... just to think that I am far from my land and when I remember I want to cry but I get no satisfaction from Dalia's cigars, but I get no consolation from those cups of moonshine.
Just to think that I left a love pending and when I remember I want to cry.

ES IST NUN AUS

Es ist nun aus mi meinem Leben,
Gott nimmt es hin, der es gegeben.
Kein Tröpflein mehr ist in dem Fass,
es will kein Fünklein mehr verfangen,
des Lebens Licht ist ausgegangen.
Kein Körnlein läuft mehr in dem Glas,
es ist nun aus, es ist vollbracht,
Welt, gute Nacht!

Komm, Todestag, du Lebensonne,
du bringest mir mehr Lust und Wonne,
als mein Geburtstag bringen kann,
du machst ein Ende meinem Leiden,
das sich schon mit den Kindtaufsreuden
vor jenen hat gefangen an.
Nun ist es aus, es ist vollbracht,
Welt, gute Nacht!

Welt, gute Nacht! Behalt das Deine
und lass mir Jesum als das Meine,
denn ich lass meinem Jesum nicht!
Behüt euch Gott, ihr, meine Lieben,
lasst meinem Tod euch nicht betrüben,
durch welchen mir so wohl geschieht;
mein Leid ist aus, es ist vollbracht,
Welt, gute Nacht!

Was wollet ihr euch nach mir sehnen?
Ei, stillet, stillet eure Tränen,
weil meine schon gestillet sind,
mir wischt sie Jesus von den Augen,
was sollen denn die euren taugen,
und lachtet mit mir als ein Kind.
Was Jesus macht, ist wohlgemacht!
Welt, gute Nacht!

Now my life is ended,
God who gave it, takes it to him.
Not the smallest drop remains in the vessel,
no faint spark will now avail it,
life's light is extinguished. Not the least grain of sand
still runs through the glass,
it is now ended, it is accomplished,
world, good night!

Come, day of death, o sun of life,
you bring me more joy and bliss
than the day of my birth can bring,
you put an end to my suffering,
which before the joys of christening
was already begun.
Now it is ended, it is accomplished,
world, good night!

World, good night! Keep what is yours,
and leave Jesus as mine own,
for I will not leave my Jesus!
May God protect you, my dear ones,
let my death not grieve you,
since it has brought me such happiness;
my suffering is ended, it is accomplished,
world, good night!

Why would you grieve for me?
Ah, ease your tears,
for mine are eased already;
Jesus wipes them from my eyes;
what use then should yours be,
laugh with me like a child.
That which Jesus does is well done!
World, good night!

Ahora se ha acabado mi vida
Dios, quien la dio, se la lleva hacia El.
No queda la más pequeña gota en el contendor,
no hay débil chispa que ahora alcance,
la luz de la vida se ha extinguido.
Ni el menor grano de arena corre por el reloj,
se ha acabado, se ha logrado,
mundo, ¡buenas noches!

Ven, día de muerte, o sol de la vida,
me traes más felicidad y gusto,
que el día del nacimiento puede traer,
tú pones fin a mi sufrimiento,
que antes de la felicidad del bautizo
ya había comenzado.
Ahora se ha acabado, se ha logrado,
mundo, ¡buenas noches!

Mundo, ¡buenas noches! Quédate con lo que es tuyo
y déjame a Jesús para mí mismo,
¡pues yo no dejaré a mi Jesús!
Que Dios los proteja, mis queridos,
que mi muerte no les cause luto,
ya que me ha traído tanta felicidad;
mi sufrimiento ha terminado, se ha logrado,
mundo, ¡buenas noches!

¿Por qué lloran por mí?
Ay, paren sus lágrimas,
pues las mías han parado ya;
Jesús las limpia de mis ojos;
entonces qué utilidad tendrían las de ustedes,
rie conmigo como un niño.
¡Aquello que hace Jesús está bien hecho!
Mundo, ¡buenas noches!

AL PIE DE UN ÁRBOL

Al pie de un árbol mi alma se encuentra triste y aluminada con la luz de la mañana. Salí y me dijo que era esperanza vana donde a la vez mejor me duermo yo.
La vide venir mas no creia que era ella, yo me acerqué hacia el pie de su ventana. Salí y me dijo que era esperanza vana donde a la vez mejor me duermo yo.
Quisiera ser una garza morena pa' estarte mirando en una redoma de oro. Pero trigueñita, nomás que me acuerdo lloro ¿Quién tiene la culpa? Usté que me abandonó.

At the foot of a tree my soul is sad and illuminated by the morning light. It came out and told me that hope was in vain where it is better for me to sleep.
I saw her come but I did not believe it was her, I went close to the foot of her window. She came out and told me that hope was in vain where it is better for me to sleep.
I would like to be a brown heron so I could watch you in a golden flask. But blond girl, just to remember I weep Whose fault is it? Yours, you that abandoned me.

SPÄTHERBST

Der graue Nebel tropft so still
Herab auf Feld und Wald und Heide,
Als ob der Himmel weinen will
In übergroßem Leide.

Die Blumen wollen nicht mehr blühen,
Die Vöglein schweigen in den Hainen,
Es starb sogar das letzte Grün,
Da mag er auch wohl weinen.

The grey mist drops down so silently
upon the field, wood and heath
that it is as if Heaven wanted to weep
in overwhelming sorrow.

The flowers will bloom no more,
the birds are mute in the groves,
and the last bit of green has died;
Heaven should indeed be weeping.

La neblina gris desciende tan silenciosa
sobre el campo, el bosque y los árboles
que es como si el Cielo quisiera llorar
en incontenible pena.

Las flores no florecerán mas,
los pájaros están silenciosos en las arboledas
y el último poco de verde ha muerto;
El Cielo de verdad debiera de llorar.

NÄCHTENS

Nächtens wachen auf die irren,
Lügenmächt'gen Spukgestalten,
Welche deinen Sinn verwirren.

Nächtens ist im Blumengarten
Reif gefallen, daß vergebens
Du der Blumen würdest warten.

Nächtens haben Gram und Sorgen
In dein Herz sich eingenistet,
Und auf Tränen blickt der Morgen.

At night awaken those wandering,
deceptive phantoms
that bewilder the mind.

At night in the flower garden
frost falls so that it is futile
to wait for flowers to bloom.

At night grief and worry
nestle within your heart
and the morning gazes in upon tears.

En la noche despiertan aquellos deambulantes
engañosos fantasmas
que confunden a la mente.

En la noche en el jardín de flores
la escarcha desciende así que es futil
esperar a que las flores florezcan.

En la noche la pena y la preocupación
se anidan en tu corazón
y la mañana se asoma y se encuentra con lágrimas.

SEHNSUCHT

Es rinnen die Wasser Tag und Nacht, deine Sehnsucht wacht. Du gedenkest der vergangenen Zeit, die liegt so weit. Du siehst hinaus in den Morgenschein und bist allein.
The waters run day and night; your yearning awakes. You think of times past, now so far away. You gaze out into the morning light and are alone.
Las aguas corren dia y noche; tu anhelo despierta. Te acuerdas de tiempos pasados, ahora tan lejanos. Miras hacia la luz de la mañana y estás solo.

Border CrosSing started with an unsatisfied audience member. As a Mexican-Egyptian who absolutely adores choral music, I just wasn't finding much that spoke to my cultural identity in the concerts I attended. A few times, I felt that my culture was being disrespected – one egregious example occurred when I listened to a solemn religious motet from 17th century Mexico performed as an upbeat dance number with added marimba and djembe! Most of the time, the concert programs just didn't say anything that contributed to a better understanding between cultures. Almost all of the time, access was severely limited... I would be the only Mexican – or Egyptian – in the audience. We founded Border CrosSing on the basis of these three concepts: respect, relevance, and access. Ultimately, our mission is to integrate historically-segregated repertoire, audiences, and musicians through the performance of choral music at the highest possible level. We envision a landscape where singers, programs, and audiences more closely reflect the racial and cultural composition of the Twin Cities. Our first season, Puentes, is a year-long series of concerts here at Our Lady of Guadalupe Parish. Puentes focuses on music and stories related to Latin America. We hope that in the long term, Puentes will become an established concert season, a part of the Latinx cultural calendar. The goal is to combat stereotypes (both negative and positive) by telling stories that help create a fuller picture of Latinxs, their concerns, stories, and reality. I am very excited to share these stories with you, and hope that the music speaks to you and contributes in a positive way to our vibrant arts community.

Border CrosSing comenzó con un miembro insatisfecho del público. Siendo mexicano-egipcio con un amor absoluto por la música coral, no estaba encontrando mucho con lo que me podía identificar culturalmente en los conciertos a los que iba. Algunas veces, sentía que se le estaba faltando al respeto a mi cultura – un ejemplo atroz fue cuando tuve que escuchar un solemne motete religioso del siglo XVII presentado como una danza alegre, ¡con todo y marimba y djembe! La mayor parte del tiempo, los programas de los conciertos simplemente no decían algo que contribuyese a un mejor entendimiento entre culturas. Casi todo el tiempo, el acceso estaba severamente limitado... yo sería el único mexicano – o egipcio – en el público. Fundamos Border CrosSing sobre la base de estos tres conceptos: respeto, relevancia, y acceso. Básicamente, nuestra misión es integrar repertorio, públicos, y músicos que históricamente no han estado representados, a través de la presentación de música coral con la mejor calidad posible. Nuestra visión es la de un panorama en el que los músicos, los programas, y los públicos reflejan mejor la composición cultural y racial de las Ciudades Gemelas. Nuestra primera temporada, Puentes, es una serie de conciertos de un año aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Nos enfocaremos en la música e historias de Latinoamérica. Esperamos que a largo plazo Puentes se convierta en una temporada de conciertos establecida, parte del calendario cultural Latinx. La meta es combatir estereotipos (negativos y positivos) contando historias que ayudan a crear una imagen más rica de lxs Latinxs, lo que les importa, sus historias, y su realidad. Estoy muy emocionado de poder compartir estas historias con ustedes, y espero que la música les conmueva y que contribuya de una manera positiva a nuestra vibrante comunidad artística.

Ahmed Anzaldúa, Border CrosSing

This program is inspired by Día de Muertos, the Mexican Day of the Dead celebration. Although Día de Muertos is endemic to Mexico, there are similar celebrations throughout Latin America, particularly in Ecuador and Uruguay. Tonight's music is meant to explore the solemn, spiritual basis of the holiday, derived from All Saints' Day and the Catholic Día de Difuntos. Most people associate candy skulls and colorful paper art with Día de Muertos and, while those are certainly an important part of it, the day is also about reflecting on our own mortality and about processing our grief for loved ones that have passed away.

My hope is that the first part of this program will connect our audience to the solemn Día de Difuntos services that have been celebrated throughout Latin America for the past 500 years, both through the processional music that is traditionally played outdoors and the liturgical music that is part of the religious services themselves. There is a pervasive stereotype about Latinxs: that we "party all day", that we don't take things as seriously as people from other cultures. This music represents a piece of Día de Muertos that is often overlooked; the colorful altars, candy, and calaveras that are such a fundamental part of the celebration are a catharsis of a profound reflection on the finality of death and its spiritual significance.

We begin with a field recording of the haunting Toque de difuntos, processional music that would be played to lead into Día de Muertos services in central Mexico. Today there is a very large wind band tradition in this region of Mexico and these kinds of pieces go back hundreds of years. In the 17th century something similar may have been played using conch shells and other endemic instruments.

This is followed by *Pro defunctis: In horrore visionis nocturnae* a text from the book of Job that is very rarely set to music. Francisco López Capillas was a Mexican-born composer that became quite well-known in his time, and there are records of his music being performed throughout Spain. He was particularly known for his technical mastery of counterpoint, producing some mind-boggling works for multiple choirs. A direct line can be drawn from the Spanish Renaissance masters to López Capillas.

Musically, the real successors of Morales, Guerrero, and Victoria worked in Latin America, not in Spain, where there was a substantial shift in style in the 17th and early 18th century. This music is influenced by a polychoral style that developed in the Puebla Cathedral, which had a very large chorus that was seated in groups of six throughout the building and frequently features duets and trios in opposition to each other.

To introduce the Uruguayan Misa de Difuntos, we'll listen to a recording of Canto Charrúa. The Charrúa were an indigenous people that occupied what is present-day Uruguay and adjacent areas for close to 4,000 years before the arrival of the Spaniards. The Charrúa strongly resisted the territorial invasion, which strongly altered their way of life and caused famine. Uruguay's first president organized the genocide of the Charrúa in 1831, and the four last known Charrúa were captured and taken to France, where they were exhibited to the public and died in captivity. Not much is known about the Charrúa today, and this song's poetry is one of few surviving documents of this culture. Uruguayans today often refer to themselves as "Charrúas", and Canto Charrúa is a well known song among people in Uruguay, both used to foster pride in their indigenous roots as well as to grieve for the erasure of their ancestors.

This piece is followed by a Requiem Mass, the Misa de Difuntos, which was meant for liturgical use in Día de Difuntos. Manuel de Ubeda, this work's composer, was one of the instigators of the Uruguayan War of Independence, organizing his church congregation to rise up against the Spaniards. Misa de Difuntos presents a confluence of styles, combining in a single work music written in the late Renaissance style of the Spaniards with a galant style that was introduced by Italian musicians who were then settling in the region.

The third pairing of this program begins with Toque de semana, followed with *Tenebrae factae sunt*. Both of these would have been performed on Good Friday. This music, which commemorates the crucifixion of Jesus, was also used in Día de Muertos processions and religious services.

Toque de semana features the chirimía, an oboe-like shawm that is played in a style reminiscent of music from North-Africa and the Middle East. The instrument was introduced into Spain in the 9th century by the Moors and then introduced into Latin America by the Spaniards in the 16th century, where the performance practice was preserved in certain communities.

Like his predecessors Tomás Luis de Victoria and Giovanni Palestrina, López Capillas does wonders with four-part voicing, and is especially well known for his multiple four-part settings of the Magnificat. His setting of *Tenebrae factae sunt* features several impressive instances of inverted themes and unusual melodic intervals, used to dramatically illustrate the words of Christ on the cross.

We end the first part of the program on a lighter note with *Cui luna, sol et omnia*, a work featuring clever word painting and astounding contrapuntal technique. To illustrate the text's reference to "all times", López Capillas writes every voice part in a different time signature - each is completely independent from the rest. He uses a musical pun on the word "sol" (sun), which always corresponds to the solfège syllable "so" in the work. "Sol" is also the note "G" in Spanish. Throughout the piece, there is a recurring "G" that jumps through every register, forcing the singers to sing this pervasive "G" in uncomfortable parts of their range.

While the first half of our program is about the dead, the second half is about the living. It is about how we process yearning, disappointment, fear, and the passing of time. The choice of Brahms and J. C. Bach came from thinking about a culture that has the opposite stereotype as Latinxs: "Germans take everything seriously". We've paired the German works on the program with haunting examples of Mexican music related to these themes to highlight similarities and connections, to reflect that these emotions are a basic aspect of our humanity and that they are universal; we don't feel them any more or less intensely based on our nationality.

"Yo ya me voy a morir a los desiertos" and "Al pie de un árbol" tell related stories. One is about a person that must make the hard decision to look for a better life by going out into the desert, the other is about a person that was left behind, abandoned by a loved one. These two songs are in a style known as *canto cardenche*, from Northern Mexico. Cardenche is the only endemic Mexican folk song genre of group unaccompanied singing. It is named after the cardenche cactus, which has hooked barbs. They rip apart the flesh when extracted, making it an extremely painful experience.

Almost all Cardenche songs are of grief, death, and lost love, and are meant to be "ripped out" of the body in the same way. These are traditionally sung at night, in a full (almost screaming) voice, and with singers hugging or standing very close together. The style comes from Saporiz, a small town in Durango. Less than a dozen people today know and sing in this tradition and they are currently traveling around the country to teach it to a new generation. In the last decade, in their workshops, the Saporiz singers have helped create a choral style of *canto cardenche*, more accessible for group singing, and currently represented by the *Coro Acardenchado*, an ensemble in Mexico City that has pioneered this style.

We pair *Canto Cardenche* with Brahms and J. C. Bach. *Es ist nun aus*, like *Yo ya me voy a morir a los desiertos*, is sung from the point of view of someone that has made up their mind to die. Every verse ends with the words "world, good night!" and the harmonic writing is always surprising and quite interesting. Unlike chorales meant for congregational singing, it is likely that this work was written for Bach family gatherings, resulting in melodic and harmonic writing that is especially rich and interesting.

The three songs by Brahms on this program are typical of his late style in their melancholic tone and autumnal character. *Spätherbst* features dripping mist and wonderfully atmospheric writing. Together with *Sehnsucht*, these two songs are among the best examples of Brahms' mastery of counterpoint. *Nächtens* features a powerful psychological drama, exploring the fear of death and how peace is illusive.

We bring the program to a close with the *Bachiana Brasileira No. 9*. This work unites the best aspects of Latin American and Western European choral music, to stunning effect. It is quite a difficult work to perform, and choral ensembles could not handle it when it was first written. Villa-Lobos rewrote it for string orchestra, a version that has become more popular. He experiments by treating the singers as orchestral instruments, playing with different syllables to mimic instrumental timbre and bringing a stunning variety of color to the choral instrument.

Este programa está inspirado por la celebración mexicana de Día de Muertos. Aunque Día de Muertos es típico de México, hay celebraciones similares por toda Latinoamérica, particularmente en Ecuador y Uruguay. La música de esta noche explora la base solemne y espiritual de este día festivo, que está relacionado con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. La mayoría de la gente asocia el Día de Muertos con calaveritas de azúcar y arte de papel cortado de colores y, aunque estas ciertamente son una parte importante de la celebración, el día también tiene que ver con la reflexión sobre nuestra mortalidad y el procesar nuestro luto por aquellos seres queridos que han fallecido.

Espero que la primera parte del programa conecte a nuestro público con los servicios religiosos solemnes de Día de Difuntos que se han celebrado en Latinoamérica por 500 años, a través de la música procesional que tradicionalmente se tocaría al aire libre y la música litúrgica que es parte de los servicios religiosos mismos. Hay un estereotipo sobre los Latinxs: que nos la “pasamos de fiesta” y que no nos tomamos las cosas tan en serio como las personas de otras culturas. Esta música representa una pieza del Día de Muertos que a menudo se ignora; los altares coloridos, los dulces, las calaveras que son todas tan fundamentales para esta celebración representan la catarsis de una profunda reflexión sobre la rotundidad de la muerte y su significado espiritual.

Comenzamos con una grabación de campo del estremecedor Toque de difuntos, música procesional que se tocaría para entrar a los servicios religiosos de Día de Muertos en la parte central de México. Hoy en día hay una importante tradición de bandas de alientos en esta región de México, y este tipo de obras tienen una historia de cientos de años. En el siglo XVII algo similar podría haber sido tocado usando conchas y otros instrumentos tradicionales.

Esta obra es seguida por *Pro deunctis: In horrore visionis nocturnae*, un texto del libro de Job que raramente recibe un tratamiento musical. Francisco López Capillas fue un compositor nacido en México que fue muy reconocido en su época, y hay relatos de su música siendo llevada a España. Fue particularmente reconocido por su maestría del contrapunto, y produjo algunas obras sorprendentes para múltiples coros. Se puede trazar una línea directa desde los compositores más reconocidos del Renacimiento español a López Capillas. Musicalmente, los descendientes de Morales, Guerrero, y Victoria realmente son los compositores de las catedrales Latinoamericanas, no en España, donde hubo un cambio drástico en el estilo musical en el siglo XVII y principios del XVIII. Esta música tiene influencias de un estilo policoral que se desarrolló en la catedral de Puebla, la cual tenía un coro muy grande que estaba sentado en grupos de seis cantantes por todo el edificio, y a menudo presenta la música en duetos y tríos opuestos los unos a los otros.

Para introducir la Misa de Difuntos, de Uruguay, escucharemos una grabación de Canto Charrúa. Los Charrúa fueron un grupo indígena que ocupó lo que hoy en día es Uruguay y las áreas adyacentes cerca de 4,000 años antes de que llegaran los españoles. Los Charrúa se opusieron fuertemente a la invasión territorial, la cual alteró su forma de vida y causó hambrunas. El primer presidente de Uruguay organizó el genocidio de los Charrúa en 1831, y los últimos cuatro Charrúa fueron capturados y llevados a Francia, donde fueron exhibidos al público y murieron encarcelados. No se sabe mucho hoy en día de los Charrúa, y la letra de esta canción es de los pocos documentos que sobreviven de esta cultura. Hoy en día, los Uruguayos a menudo se refieren a sí mismo como “Charrúas” y Canto Charrúa es una canción conocida por muchas personas en Uruguay, usada para promover el orgullo en las raíces indígenas y para expresar luto por el genocidio de los ancestros. A esta pieza le sigue una Misa de Requiem, la Misa de Difuntos, que fue escrita para uso litúrgico en el Día de Difuntos. Manuel de Ubeda, el compositor de esta obra, fue uno de los iniciadores de la Guerra de Independencia de Uruguay, organizando a sus feligreses para que tomaran las armas contra los españoles. En la Misa de Difuntos vemos una confluencia de estilos, combinando en una sola obra música escrita en el estilo del Renacimiento tardío de los españoles con el estilo galante que fue introducido por músicos italianos que estaban habitando en la región.

El tercer par de obras en el programa comienza con “Toque de semana”, seguido por “Tenebrae factae sunt”. Ambas obras se habrían tocado en Viernes Santo. La música, que conmemora la crucifixión de Jesús, también era usada en las procesiones y servicios religiosos de Día de Muertos. En “Toque de semana” escuchamos la chirimía, un instrumento parecido al oboe que se toca en un estilo que recuerda a la música del norte de África y el Medio Oriente. El instrumento fue introducido a España por los moros en el siglo IX y fue llevado a Latinoamérica en el siglo XVI, donde se preservó la manera de tocar en algunas comunidades.

Como sus predecesores, Tomás Luis de Victoria y Giovanni Palestrina, López Capillas hace maravillas con cuatro voces, y es especialmente reconocido por sus múltiples versiones a cuatro voces del Magnificat. Su versión del *Tenebrae factae sunt* muestra varios impresionantes ejemplos de temas invertidos e intervalos melódicos inusuales, usados para ilustrar las palabras de Cristo en la cruz.

Terminamos la primera parte del programa con algo un poco más ligero: "Cui luna, sol et omnia", una obra que muestra ingeniosas maneras de dar vida al texto y técnicas de contrapuntos impresionantes. Para ilustrar la referencia del texto a "todos los tiempos", López Capillas escribe cada una de las partes en un compás métrico diferente, cada uno completamente independiente del resto. Usa un juego de palabras con la palabra "sol", que corresponde a la sílaba en el solfeo y a la nota musical. En esta pieza, cada vez que se canta la palabra "sol", corresponde a la sílaba del solfeo, y hay una nota sol que se escucha por toda la pieza en todos los diferentes registros, haciendo que los cantantes tengan que cantar este sol siempre presente en partes muy incómodas de su registro.

Mientras que la primera mitad de nuestro programa trata sobre los muertos, la segunda es sobre los vivos. Se trata de cómo procesamos nuestros deseos, decepciones, miedos, y el paso del tiempo. La elección de Brahms y J. C. Bach vino tras pensar en una cultura que tiene el estereotipo opuesto a los Latinxs: "los alemanes se toman todo en serio". Hemos reunido obras alemanas con conmovedores ejemplos de música mexicana relacionados con estos temas para resaltar similitudes y conexiones, para mostrar que estas emociones son un aspecto básico de nuestra humanidad y que son universales, que no las sentimos más o menos intensamente dependiendo en nuestra nacionalidad.

"Yo ya me voy a morir a los desiertos" y "Al pie de un árbol" cuentan historias relacionadas. Una es sobre una persona que toma la decisión difícil de buscar una mejor vida al aventurarse al desierto, la otra es sobre la persona que se quedó atrás, abandonado por su amada. Las dos canciones están en un estilo conocido como canto cardenche, del norte de México. Cardenche es el único estilo endémico de canción tradicional sin acompañamiento instrumental de México. Recibe su nombre del cactus cardenche, que tiene espinas como ganchos. Estas espinas arrancan la carne cuando son extraídas, una experiencia extremadamente dolorosa. Casi todas las canciones cardenches son sobre el luto, la muerte, y el amor perdido, y la intención es que se "arranquen" de uno mismo de la misma manera que la espina. Tradicionalmente se cantan en la noche, con una voz llena (casi gritando), y con los cantantes abrazados o parados muy cerca unos de los otros. El estilo viene de Sapioriz, un pequeño pueblo en Durango. Hoy en día menos de una docena de personas conocen y cantan en esta tradición y actualmente viajan por el país enseñándolo a la nueva generación. En la última década, en sus talleres, los cantantes de Sapioriz han ayudado a crear un estilo coral de canto cardenche, más accesible para el canto grupal, y actualmente representado por el Coro Acadenchado, un ensamble en la Ciudad de México que son pioneros en el estilo.

Hemos emparejado el canto cardenche con Brahms y J. C. Bach. Es ist nun aus, como Yo ya me voy a morir a los desiertos, es cantado desde el punto de vista de alguien que ha decidido morir. Cada verso termina con las palabras "mundo, ¡buenas noches!" y la armonía siempre sorprende y es muy interesante. A diferencia de las obras corales escritas para ser cantadas por la congregación, es probable que esta obra fue escrita para reuniones de la familia Bach, resultando en escritura armónica y melódica que es especialmente rica e interesante. Las tres canciones de Brahms en este programa son típicas de su estilo tardío en su tono melancólico y su carácter otoñal. *Spätherbst* muestra gotas de agua y neblina, y escritura maravillosamente atmosférica. Junto con *Sehnsucht*, estas dos canciones son de los mejores ejemplos de la maestría de Brahms con el contrapunto. *Nächtens* es un poderoso drama psicológico, explorando el temor a la muerte y como la paz es ilusoria.

Terminamos el programa con la *Bachiana Brasileira No. 9*. Esta obra reúne los mejores aspectos de la música coral latinoamericana y europea, con un efecto contundente. Es una obra muy difícil de cantar, y los coros de la época no la podían cantar cuando fue escrita. Villa-Lobos la volvió a escribir para orquesta de cuerdas, la versión que es mejor conocida hoy en día. El experimenta con diferentes sílabas, tratando a los cantantes como instrumentos orquestales para imitar la variedad de timbres y colores de la orquesta, logrando una maravillosa variedad de color en el instrumento coral.

Upcoming Events:

Cardenche Community Sing
November 4 at 5:15 PM
Room L-110, Carlson School,
University of Minnesota

Minnesota Chorale:
Messiah Sing-Along
December 3 at 6:30 PM
St. Olaf Catholic Church,
Minneapolis

El Mesias (with singers of the
Minnesota Chorale)
December 15 at 8:00 PM
Our Lady of Guadalupe Church

**CLEAN
WATER
LAND &
LEGACY
AMENDMENT**

**MINNESOTA
CHORALE**

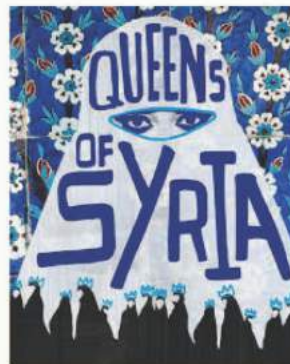
**METROPOLITAN
REGIONAL ARTS COUNCIL**

This activity is made possible by the voters of Minnesota through a grant from the Metropolitan Regional Arts Council, thanks to a legislative appropriation from the arts and cultural heritage fund.

Windows in Our Walls: Seeing with Fresh Eyes Annual Fall Soul Conference

**Friday, November 10, 7:00 - 9:00 pm AND
Saturday, November 11, 9:30 am - 3:30 pm**

WHERE: 1890 Randolph Ave, St. Paul 55105
REGISTER: wisdomwayscenter.org OR
651-696-2788

Friday, November 10
Film Screening 7:00 pm

QUEENS OF SYRIA

How 50 women from Syria in exile in Jordan come together to create and perform their own version of the ancient Greek tragedy, The Trojan Women. Directed by Yasmin Fedda.

Saturday, November 11
Film Screening and Discussion

A STRAY

The story of a Somali refugee in Minneapolis who crosses paths with a stray dog. Written and directed by Musa Sayeed.

Other Saturday Features:

- ♦ Iraqi Voices Documentaries with Iraqi and American Reconciliation Project (IARP)
- ♦ Forgotten Women Documentary: Jamal Penjweny
- ♦ BorderCrossing with Ahmed Anzaldúa El Samkary
  - ♦ Iraq is Flying Exhibit: Jamal Penjweny
  - ♦ Solomon's Tent Exhibit: Osama Esid

Wisdom Ways
Center for Spirituality
A ministry of the Sisters of St. Joseph

2017-2018 "Puentes" Donors

Dan and Luz Digre
Arturo Steely
Robert Peskin
Jennifer Anderson
Gilberto Vazquez Valle
Kathy Saltzman Romey
Abbie Betinis
Joseph Gregorio
Ken Duvio
Joanne Hernández
Mary Jo Straub

Clara Osowski
Linda Kachelmeier
Paul Wilson
Carol Barnett
Liam Moore
Elisa Olson
Laura Krider
Regina Stroncek
Samuel Grace
Ingrid Haugen
Noah Horn

We would also like to thank Our Lady of Guadalupe Church, University Baptist Church, and the Sisters of St. Joseph Carondelet for the use of their facilities for our concerts and rehearsals.

Border CrossSing Staff

Director
Ahmed Anzaldúa

Development Director
Jack Vishneski

Deputy Director
Bethany Battafarano

Managing Director
Elisa Olson

Website and Recording
Daniel Parks

Marketing and Media
Elizabeth Windnagel, Natalia Romero

Photography
Annika Parks

Volunteers
Sylvia Riley, Valentina Sierra

Organizational advisors
Bob Peskin, Kathy Saltzman Romey,
Lisa Sass Zaragoza, Sara Zanussi

Songs from New Zealand, Baltics, South Africa, Cameroon, Korea, Malaysia, Ireland

**Global Windows:
How the World Sings**

**Singers in Accord Choral Ensemble
featuring guest conductor
Dr. Angela Broecker
and four guest choirs**

Nov. 11, 7:30 pm • Nov. 12, 4:00 pm
Good Samaritan United Methodist Church
Tickets • singersinaccord.org • 612-597-5483

This activity is made possible by the voters of Minnesota through a grant from the Metropolitan Regional Arts Council, thanks to a legislative appropriation from the arts and cultural heritage fund.

Sandra Feist and Grell Feist PLC are proud to sponsor this Border CrosSing production. As an immigration attorney and a lover of music Sandra strongly supports Border CrosSing’s mission of bringing diverse communities together through music.

* * * * *

Sandra Feist manages the Immigration Practice Area at Grell Feist PLC, and has nearly 17 years of experience in the field of immigration law. She has served as Chair of the American Immigration Lawyers Association (AILA) Minnesota-Dakotas Chapter and also volunteers her time with the Advocates for Human Rights and other local professional and advocacy organizations. Sandra blends her passion for the law and client service to provide skillful, friendly legal advice.

For a consultation, contact Sandra at (612) 353-5530 or sfeist@grellfeist.com.

“When words fail, Music speaks.” - H.C. Anderson