

LA MÚSICA COMO REFLEXIÓN

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN- UNIVERSITAT PER A MAJORS- UJI

Curso 2017-2018

ALUMNA: NIEVES TORRES VILLAR – (Seu del Camp de Morvedre)

ÍNDICE

	Página:
1.1- Introducción.....	3
2.1- El folklore.....	4
2.2 -Música folklórica en Europa.....	5
3.1- Música y baile tradicional valenciano.....	6,7,8
3.2- El Cant d'Estil y les Albaes.....	8,9
4.1-Instmentos musicales.....	10
5.1-Verano, fiesta y música.....	11,12
5.2-Danses Carrer.....	12,13,14
6.1- Conclusión.....	15

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo (aparte de aprender), es tratar de entender las canciones y bailes tradicionales junto con los instrumentos utilizados para ese menester, así como para poder apreciar y observar los géneros mediante la melodía, ritmo y estructura que comprende sus finalidades, estéticas, ideológicas y recuperadoras. El trabajo está dirigido al folklore valenciano con el que me siento más identificada.

La tradición musical valenciana es muy rica y amplia por lo que habrá que enmarcarla dentro de la región mediterránea. No sería posible imaginar un programa de fiestas de un pueblo o ciudad en el cual la música no se asome por diferentes puertas y ventanas; primero como protagonista, y después como acompañante inseparable. Hasta un castillo de fuegos artificiales incluye música dando apoyo a la explosión de colores y conduciendo el ritmo con el aroma de la pólvora.

Música y baile van unidos en las danses valencianas, las cuales suelen organizarse en plazas y espacios públicos. Son típicas las Dansaes, baile campesino serio y decoroso, la Xàquera Vella sobria y elegante, la Danza Marinera de Castellón. También hay otros bailes típicos que son, el Ball de Torrent, Moixent, etc.

La música tradicional forma una parte importante de cada comunidad y los procesos de fusión con otras formas musicales han contribuido de manera importante a la creación de la música popular actual.

2.1 - EL FOLKLORE

La música y el folklore siempre se le han relacionado con el hombre porque él ha inventado canciones y danzas que acompañaban sus penas y sus alegrías sin importar la actividad que desempeña. Las melodías descubren el alma de los pueblos.

El término folklore es muy amplio y puede asociarse a variados aspectos de la cultura de una región, un pueblo, un país, etc. Puede describirse como el conocimiento o el arte, etc., a la vez que son transmitidas una gran parte por comunicación oral. Esta información expresa y contiene ideas y valores de un grupo humano particular.

La palabra folk es una palabra de origen inglés cuyo significado es “pueblo” (bautizada así por un británico llamado William Thomsen), lógicamente, música folk será música del pueblo, existen otros términos que se usan como música, étnica, popular, tradicional, o primitiva.

A la hora de distinguir los dos importantes conceptos del folklore, por un lado la auténticamente folk o folclórica que es la del pueblo (incorporado al pueblo), y es la que ha sido asumida por una comunidad hasta convertirla en una herencia cultural viva. Por

Grupo del folklore suizo

la otra parte está aquella música que aún estando inspirada en el pueblo o que viene de él. No ha sido incorporada al pueblo, a la que se puede llamar música popular o culta de raíz.

Con esto se puede entender que el término se aplica a la música desarrollada por una comunidad a partir de comienzos rudimentarios y también que la música es creada

por un individuo y absorbida en la tradición viva, no escrita de la comunidad. No es aplicable al pueblo en cambio a la música popular porque lo que le da el carácter de Folklórico a la música, es la moderación y la recreación por la comunidad.

El consejo Internacional de Música Folklórica, en 1954 ofreció una definición en la que está generalmente aceptada: “Música Folklórica es el producto de una tradición musical desarrollada por transmisión oral modelada por varios factores: Una continuidad que ensalza presente con el pasado, una variación respecto a ése pasado y una selección por la comunidad que determina la forma o formas, en la cual sobre vive la música”

2.2- MÚSICA FOLKLÓRICA EN EUROPA

Grupo de gaiteros de Oviedo

En Europa se puede distinguir tres importantes regiones: La Mediterránea, La Europa central, y Oriental, más la Europa Atlántica.

En el Mediterráneo, el folklore es cálido muy expresivo y rico en improvisación. En España se guarda un tesoro folklórico musical que no se limita solamente al andaluz. Se le caracteriza por la gran variedad de formas musicales con predominio de las cantadas y por la riqueza de todos sus instrumentos que les acompañan.

Europa Central y Oriental, los instrumentos que se utilizan la mayoría son de cuerda como: cítaras, violines, y laudes como la “Balalaika” rusa a los cuales les corresponde el papel más importante de la zona del Mediterráneo, siendo esta música menos improvisada y de carácter ceremonial.

Rusa tocando la balalaika

La Europa Atlántica desde Noruega hasta la Bretaña Francesa, se le caracteriza por el lado de las composiciones tradicionales como los “Shanties” de los marines ingleses, (canciones que marcan el ritmo al hablar y son muy diferentes del resto de las canciones marineras que conocen, son canciones cantadas para la diversión y entretenimiento de los marineros mientras trabajaban a bordo) Este folklore está ligado a la industrialización de siglo XIX.

3.1 – MÚSICA Y BAILE TRADICIONAL VALENCIANO

España, posiblemente sea, uno de los lugares del mundo occidental, en el que el baile, la danza junto con la música hayan arraigado más profundamente. Su originalidad y su gran riqueza son manifiestas.

En España se ejecuta un variado número de danzas y bailes rituales, que recogen un sentido religioso o profano, dependiendo según sean destinadas a unos u otros de los rituales de la vida de un individuo.

Estas danzas o bailes, suelen organizarse en plazas y espacios públicos donde normalmente concurren diversidad de elementos cívicos dispuestos a manifestar su alegría y buen ánimo, ante los acontecimientos o celebraciones determinadas. Y estos pueden ser tan variados y numerosos que suelen ser de diferentes tipos y funciones: “de lo primitivo, ingenuo y simple a lo complejo y desarrollado; de lo simbólico, religioso y ritual a lo amoroso” etc., son muchísimas manifestaciones de movimientos, pasos, ritmos y compases. Cada región tiene su baile y música popular con su mímica característica permanente, donde se expresa su genio artístico, su elegancia, alegría o su ritmo.

“Danzas Valencianas”

Entre las danzas valencianas, existen algunas que presentan una antigua ascendencia y dejes de tipo rítmico y ritual.

Son típicas las Dansaes, baile campesino, serio y decoroso. La Xàquera Vella sobria, elegante y con cierto aire de pavana.

Danza marinera de Castellón

La danza de la marinera es típica de Castellón, que se baila con acompañamiento de rondallas, palmadas y castañuelas, en la que intervienen en ella a los que bailan, así como los que animan.

Hay otros bailes típicos que son el Ball de Torrent, Moixent etc. Además de las jotas y fandangos, que aunque cada una tiene su estilo particular, presentan la constante de la serenidad y armonía en sus movimientos.

La música tradicional forma una parte importante del folklore de cada comunidad y los procesos de fusión con otras formas musicales (como los ritmos afroamericanos) han contribuido de manera importante a la creación de la música popular actual.

En las canciones o sus estilos musicales. La tradición musical valenciana es muy rica y amplia por lo que habrá que enmarcarla dentro de la región mediterránea. En ella existen diferentes estilos e instrumentos. Puede ser muy complicado clasificar la música tradicional, porque se pueden hacer muchos criterios, como la temática de las canciones o sus estilos musicales.

Dentro de los estilos musicales más destacados encuentran: **jotas, la habanera, fandangos, las seguidillas y el bolero.**

La jota, es un baile tradicional muy extendido por toda nuestra península ibérica. Se utilizaba para rondar a las mozas para despedir a los quintos, o bien para acompañar las faenas del campo. En la actualidad, aún se sigue bailando en el País Valencià, en tierras del Ebre, en Aragón y Murcia. En el pasado estuvo extendida por toda Cataluña.

Jota vella de Moixent

Este baile tiene un compás triple y presenta una estructura armónica que se basa en la alternancia de cuatro compases de tónica y cuatro de dominante.

Es un baile muy antiguo, extendido desde el siglo XVI en toda la península, (en algunos lugares ha ido desapareciendo) existen dos estilos que se diferencian por su ritmo, en algunas comarcas a las más antiguas las llaman “torrades” y las rápidas (manchegas), llamadas corridas. Las primeras son más frecuentes en las comarcas del norte que bailan en círculo, aunque en la Marina y la Serranía de Alcoy bailan en cuadro haciendo cadenas y encruzamientos, en las comarcas centrales suelen bailar en pareja.

La habanera. Este es un género musical de los llamados de ida i vuelta, tiene su origen durante el siglo XIX cuando marineros y emigrantes regresaban de Cuba cantaban con nostalgia añorando aquella tierra, se solía cantar en las tabernas siendo una versión pura a capela, hoy en día se acompaña con guitarras, laúdes y bandurrias.

Fandango. Es un género musical (del norte) casi exclusivamente valenciano. En las comarcas valencianas del norte es más abundante, aparecen también en las zonas de l'Ebre y las poblaciones aragonesas próximas a Valencia. Son generalmente de ritmo muy rápido usando pasos muy lucidores. Muchas veces va unido con la jota, de forma que va pasando de la jota al fandango sin que se pare la música ni el baile.

El Fandango solo aparece en la Serranía de Alcoy, la Foya de Castalla y el Camp d'Acant. Está emparentada con los fandangos ibéricos. Suele bailarse en hilera y formando cadenas.

Es un baile muy lúcido, este fue credo por maestros de baile en siglo XIX para las clases acomodadas y se popularizó a finales del ese siglo. Su origen está en la seguidilla pero también hay boleros enfandangados. Este es un género cultivado en la Costera. La Ribera Alta, la Ribera Baja y la Vallidigna. Además, en los cuadros de baile populares de la ciudad de Valencia, los maestros de baile crearon boleros para incluirlos en su repertorio.

3.2- EL CANT D'ESTIL Y LES ALBAES

Versador y cantante d'albaes

El Cant d'Estil, es aquel que tiene una peculiaridad esencial i la improvisación melódica con la voz (a su estilo), y se hace muy a menudo sobre la base de una “versada” que improvisa el versador, porque en Valencia también se improvisa y se improvisa cantando. Es el canto en valenciano procede seguramente de los fandangos y las jotas.

El Cant d'Estil también es conocido como “canto al aire”. Hay distintos tipos de canto distinguidos mayormente por su acompañamiento instrumental: los acompañantes para una rondalla de cuerda y viento son las valencianas.

El Cant a L'aire, se desarrolló a lo largo del siglo XIX en la parte central del País Valencià, principalmente en l'Horta y la Ribera y en el ámbito rural. Labradores y artesanos se juntaban y, festivamente organizaban rondas de amores, familiares, de “quintos”, acompañados por la música, cantos y bailes.

Le dicen Cant a l'Aire, porque no es una música de estudio ni de interior., es canto de “estilo”, porque su realización depende mucho del “cantador”.

LES ALBAES

Les albaes es la denominación que se aplica exclusivamente al valenciano, son particularmente en rondas de nocturnas y las más diferenciadas en dos aspectos sobre todo: en el acompañamiento musical de dolçaina y tabal más la forma de interpretarlas.

La Nit d'albaes en Nules

Siempre hay una persona que compone el verso al momento y se los va diciendo al oído del cantador.

En las rondas de noche, en los pueblos, también hay una persona que tiene una lista de los lugares que han de visitar y le informa al versador sobre aquello que tiene que decirle en verso, ese es el “listero”.

Se comienza con la dolçaina y el tabal, entonces el versador dice los primeros versos que el cantador interpreta a partir de una melodía fija, luciéndose más o menos, haciendo gala de su virtuosismo. Este virtuosismo se muestra sobre todo en el final de la frase seguido de melismas (requintos).

Aunque aún no ha terminado de cantar los dos versos, ya le están diciendo al oído los versos siguientes. Después de haber cantado todos los versos, retoma la música instrumental y se preparan una nueva tongada.

4.1- INSTRUMENTOS MUSICALES

Entre los muchos instrumentos tradicionales que existen están los **de viento** y entre ellos: la dolçaina también

Flabiol

llamada xirimita. El flabiol es de las familias de las flautas, se toca con una mano y con la otra toca el tambor.

Dolçaina

Instrumentos de cuerda:

Está guitarra clásica, que consta de seis cuerdas de nailon, antiguamente eran de tripa de animales principalmente de cerdo. Se toca rasgando las cuerdas, es un instrumento simbólico conocido en toda la península. El guitarró es un instrumento con la forma de una guitarra pero mucho más pequeña, y mayor que otras que derivan de la guitarra.

Gitarrones de distintos tamaños

Instrumentos de percusión:

Tabalet, es un instrumento de forma cilíndrica, con dos membranas, que normalmente son de cuero, que emite un sonido determinado. Hay de todos los tamaños, aunque el tabalet es generalmente un tambor de dimensiones medianas que se puede llevar colgado al cuello, esto le permite estar más cómodo durante los pasacalles y otros acontecimientos. El tabalet junto con la dulçaina, juntos son suficientes para amenizar musicalmente una fiesta de calle.

También se encuentran los **idíofonos** (instrumentos que producen un sonido por sí mismo), son aquellos que producen sonido al chocar entre ellos. Las castañuelas

sencillamente es uno de ellos, que están formadas por dos piezas hechas de madera y se sujetan a las manos, por unos cordones o cintas. Las castañuelas puede que sean uno de los instrumentos más extendidos y conocidos de la península.

5.1 - VERANO, FIESTA Y MÚSICA

Como ya he comentado en algún párrafo anterior, no puede haber: fiesta sin música, ni música sin fiesta.

No sería posible imaginar un programa de fiestas de un pueblo o ciudad en el cual la música no se asome por diferentes puertas y ventanas; primero como protagonista, y después como acompañante inseparable. Hasta un castillo de fuegos artificiales incluye música dando apoyo a la explosión de colores y conduciendo el ritmo con el aroma de la pólvora.

Durante las fiestas del verano se ofrece la posibilidad de sentir a los mejores guitarristas en el Certamen Internacional de Guitarra “Francisco Tárrega” en Benicasin. En la ciudad de Valencia a principios de septiembre llegan pianistas de primera línea al Concurso Internacional de Piano “José Iturbi”, convocado con carácter bianual por la Diputación de Valencia.

Concursante de piano "Premio José Iturbi"

Las bandas de música acompañan en celebraciones de todo tipo: procesiones, pasacalles de festeros, Moros y Cristianos etc. A menudo se protagonizan conciertos, participan en certámenes y concursos. También el verano, se abre con el “Certamen Internacional de Bandas” que la Ciudad de Valencia convoca durante la Feria de Julio.

Por estas mismas fechas hay que destacar las Serenatas de en el Claustro de la Universidad de Valencia donde se programan formaciones de todo tipo de música clásica, o los conciertos en el Teatro Romano de “Sagunt a Escena”: música de coral, opera, recitales etc.

La Feria de Xátiva durante el mes de agosto ofrece una noche de concierto donde intervienen cantantes y grupos con un calisma especial, por expresarse en lengua autóctona y su carácter culto de procedencia étnica.

Por otro lado están las orquestas para animar a las verbenas y bailes populares. En los pueblos pequeños y en especial en las comarcas de Castellón, una parte de las más importantes son las verbenas. La orquesta es la estrella que anima los momentos más distendidos de la programación festera. Hay orquestas pequeñas formadas por una pareja de músicos, con un teclado y poco más, con precios asequibles a cualquier lugar por pequeño que sea.

5.2 - DANSES DE CARRER

Las Danses de Carrer (Danzas de calle), no tienen una única tipología a lo largo de las comarcas valencianas, no existen variantes con características diferenciadas.

Estas variantes no siempre responden en denominaciones, corresponden más bien a zonas geográficas. Tampoco se puede decir que estas variantes sean tipologías puras, sino que se van transformando gradualmente sin que se produzcan líneas fronterizas definidas.

El “Ball Pla”. Es una de las variantes con definición de las Danses de Carrer (danzas de calle) valencianas. Esta denominación del “Ball Pla” se ha generalizado para referirse a las danzas que tienen lugar en diversos pueblos de la comarca de l’Alt Maestrat y algunas vecinas (Baix Maestrat, la Plana Alta, l’Alcalaten y Els Ports).

En el verano más concretamente en el mes de agosto, es el periodo en que tienen la mayor parte de las celebraciones del Ball Pla. Antiguamente no era la única fiesta en que se celebraba este baile.

El Ball Pla en Ares del Maestrat

En otros tiempos la dolçaina estaba más presente en el acompañamiento del Ball Pla. En la actualidad se ha implantado en algunos lugares como en Culla. Una característica peculiar que

Festival de Balls de carrer en la plaza de la Mare de Deu de Valencia

Hay algunos lugares comunes que configuran el Ball Pla como una familia dentro de las Danses de Carrer valencianas. En primer lugar los intérpretes de la música. Actualmente y, nada más con una excepción, es una sección de viento de banda quien hace sonar las melodías por todos los pueblos. En cambio, las danzas de las comarcas centrales y el Sur, el protagonismo de la dolçaina, supera con creces la presencia de la banda de música.

musicalmente le da al Ball Pla más personalidad es, sin duda, el ritmo que con diferentes variantes le confiere un encanto especial.

Las “melodies mare” que aparecen con formas ligeramente diferentes en la mayoría de los pueblos, funcionan sobre unos ritmos irregulares o amalgamadas, estos pueden transferir una serie de compases variados. Se trata de fundamentalmente de las melodías más definitorias entre todas las que aparecen en los Balls Plans, al lado de las jotas, vales u otros estilos que a lo largo del tiempo se ha ido integrando en el repertorio.

Así pues el ambiente musical tan melódico con ritmo que se presenta el Ball Pla, le da una personalidad definida, bien definida frente a otras “Danses de Carrer” valencianas.

En les Coves de Vinromà es un pueblo donde aún se conserva el Ball Pla, de forma muy genuina (según ellos), se puede apreciar mejor que en cualquier otro lugar la interpretación correcta de estos ritmos amalgamados.

Estos ritmos tan especiales y encantadores, son difíciles de encontrar fuera del territorio de estas comarcas. Pero en las músicas tradicionalmente orales aparecen con mucha fuerza en las diferentes zonas del área mediterránea y Eslava (esto último queda pendiente para un riguroso estudio).

Hay unas “melodies mare” del Ball Pla, y hay “melodías mare” en otras Danzas valencianas, aunque se encuentran conexiones, hay un ritmo básico distinto de cada una de ellas, pero con un funcionamiento idéntico.

Para iniciar el “Ball”, La fiesta comienza con la “crida”, para el comienzo de la danza, será, allí donde se conserva el ritual. Sale el primero en encabezar la Dansa el Alcalde con su pareja, los Mayores, los Quintos, los Festeros o a las personas que les corresponda, por edad o designación. Progresivamente se van incorporando las parejas siguiendo o no alguna jerarquía.

El Ball Pla en San Mateu en círculos

En la mayor parte de estos bailes comienzan a bailar por toda la plaza simultáneamente. La banda de música se sitúa en medio de la plaza y alrededor de ella se van formando: uno, dos o tres círculos de parejas.

El tabal comienza marcando el ritmo en solitario con un ritmo obsesivo; la gente del Ball Pla simplemente camina alrededor de la plaza y las personas de las otras danzas marcan el paso del Ball Pla.

En el Alt Cervera, Catí y San Mateu, ofrecen un espectáculo más afolklorado referido a la tradición más antigua en su indumentaria. Todas las parejas van vestidas con ropas antiguas, siguiendo la tradición de la comarca.

Y también, según la tradición hay costumbres especialmente “ritualizadas”, las parejas de baile (del Ball Pla) “suelen ser fijas para siempre”, cuando nace un niño-a, ya se le busca pareja para este baile.

No hay datos que acrediten documentalmente el origen de estos Balls Plans antes del 1850. Por otro lado los testimonios de los vecinos aluden su antigüedad relacionada con la aparición de la banda de música del pueblo, aunque esta relación no tiene valor acreditativo.

Se puede decir con satisfacción que las Danses de Carrer valencianas ofrecen en toda su extensión, el espectáculo de un país vivo de su cultura tradicional que contiene gran vigor potencial.

El Ball Pla, en Sant Mateu por parejas

6.1- CONCLUSIÓN

En los trabajos de investigación sobre la música tradicional, y según cuenta el estudioso del folklore José Martí (pensador, escritor, periodista y poeta cubano), son escasos los trabajos completos sobre la música tradicional de un municipio, por lo que se deduce los pocos estudios etnomusicológicos que tratan toda la música tradicional, desde las melodías más profanas, hasta las religiosas, solo se estudian las canciones de una zona, pero en la mayoría de los pueblos y ciudades se cantan o han cantado otras canciones menos trabajadas como pueden ser las nanas o canciones del campo.

A pesar de que anteriormente y durante muchos años la música tradicional ha sido uno de los campos olvidados, a mitad del siglo XIX y a través de los movimientos nacionalistas, comenzaría el interés por el estudio del folklore y su recuperación.

Sería muy interesante que pudieran estudiar este estilo de música los niños en los colegios con la ayuda de los docentes, esto sería positivo para que el folklore sea conocido y apreciado como una parte importante del patrimonio musical y así perdurar en el tiempo.

Para finalizar este trabajo tengo que decir que he disfrutado mucho con la búsqueda de material sobre la música y bailes tradicionales de la Comunidad Valenciana. Pienso que tenemos un enriquecedor, diverso y valioso patrimonio cultural folklórico. Porque la de la música tradicional es la historia de nuestros antepasados y determina: situaciones explica causas, hechos, razones y valoraciones de la existencia actual, y a su vez, la música tradicional es la historia general de un pueblo.

BIBLOGRAFIA

WEBGRAFÍA

