

La revitalización del cancionero popular villenense

Premio de Investigación 2024

Modalidad Científica y Humanística

Luis Giménez Amorós

El 'cancionero popular villenense' (Soler 2006), premiado por el Instituto de Musicología de España en 1949, es uno de los documentos musicológicos más valiosos de la música popular española y de los más extensos en contenido respecto a los cancioneros locales de la península ibérica. Dicho cancionero cuenta con 254 canciones transcritas en partitura y más de 2500 coplas en la sección literaria. Dentro del extenso número de publicaciones que Soler realizó en distintas disciplinas (arqueología, prehistoria, historia, música y lingüística), posiblemente, el cancionero popular villenense sea uno de sus manuscritos que menos atención ha obtenido en relación a su aspecto interdisciplinar, ya que, dentro de las canciones, no solo obtenemos una información musicológica, sino que tanto en el contenido lírico como en el melódico presenta una valiosa oportunidad para el estudio del patrimonio intangible de la localidad.

La revitalización del cancionero se ha llevado a cabo a través de grabaciones - en audio y video- al igual que numerosas entrevistas sobre los diferentes aspectos de estudio del cancionero. Dicho proyecto de revitalización tiene un carácter único por su extensa participación ciudadana y de interacción intergeneracional -alrededor de trescientas personas de colegios de primaria, conservatorio, ancianos, corales, músicos profesionales, etc. (véase anexo 1)- que cubre el repertorio del cancionero popular villenense desde canciones infantiles, estilos musicales (jotas, malagueñas, baile a tres) y de carácter lírico (romances y coplas). Como resultado directo de la revitalización del cancionero popular villenense, este proyecto proporciona al lector -y al oyente- la posible experiencia auditiva de 'saber cómo suenan' las canciones de dicho cancionero, ya que no existen grabaciones históricas del mismo.

El manuscrito examina la revitalización del cancionero popular villenense desde múltiples perspectivas: sobre el valor musicológico e histórico-cultural de

los estilos musicales que se hallan en el cancionero (capítulo Dos); un análisis de la revitalización de la 'sección infantil' del cancionero por los colegios de la localidad (capítulo Tres), la reinterpretación de los estilos musicales del cancionero --incluso estilos musicales que ya no se tocan- por parte del conservatorio, la sociedad musical Ruperto Chapí e individuos de la localidad (capítulo Cuatro); el uso de la sección literaria para el estudio de cantos populares (de pandorga, etc.) y de creación musical por diversos grupos musicales (rock, flamenco, rumba, experimental, etc.) en el quinto capítulo.

El autor pretende que este manuscrito ofrezca una contribución al estudio de la música popular villenense desde un ámbito musicológico e interdisciplinar dentro de las humanidades.

Contextualización del cancionero popular villenense

El estudio del cancionero popular villenense ofrece un carácter transfronterizo y de circulación cultural con diversas fuentes musicales como la jota y su conexión con Aragón, los romances como patrón musical-literario extendido por toda la península ibérica, o la relación intrínseca de las malagueñas con la región de Murcia y con el mundo castellano-parlante en Latinoamérica entre otros. Con respecto a los instrumentos musicales que se utilizan en la música popular villenense, hay una relación histórica con la época precolonial de al-Ándalus a través de la bandurria o el laúd español, mientras que, las percusiones como la pandorga – o zambomba- tienen un claro referente afrodescendiente como resultado del periodo colonial y la trata negrera que ocurrió en España desde el siglo quince hasta finales del siglo diecinueve (Rosales 2016). Por lo tanto, este manuscrito no solo trata de preservar y revitalizar el cancionero popular villenense dentro de un ámbito local, sino que incluye un enfoque de relación histórico-cultural del cancionero popular villenense con la península y el mundo (capítulo Dos).

La contextualización histórica del cancionero popular villenense podría ocupar de dos a tres siglos de antigüedad ya que una considerable parte de la sección literaria que recoge Soler en su cancionero provienen de los 'Cantares populares' publicado por Eduardo Marín en 1861. En conversaciones informales con el historiador Mateo Marco (entrevistado el 28 de enero del

2020), el mismo comenta que la contextualización histórica del cancionero popular villenense obtiene un valor significativo donde se citan las guerras de Cuba de finales del siglo diecinueve, la guerra del Riff en Marruecos de principios del siglo veinte; o la guerra civil española. No obstante, la mayoría del cancionero es recopilado y transcrito por Soler, durante las décadas treinta y cuarenta.

En la segunda mitad del siglo veinte, la primera revitalización del cancionero tiene un carácter institucional a través del grupo de 'Coros y Danzas' formado por la sección femenina entre las décadas cincuenta y sesenta. El libro 'El coro de danza' (Segura 2006) describe como el grupo de 'Coros y Danzas' fue algo más que una postal de la época franquista, sino que el proceso de revitalización de canciones populares tuvo un encuentro digno de estudio entre músicos populares como Bartolomé Tomás (el Pelotas) junto a coreógrafos como Maruja López o el maestro de música y director de la banda municipal, Manuel Carrascosa. Como resultado de dicha negociación musical entre las personas citadas sobre el repertorio popular diseñado por el grupo de 'Coros y Danzas', se seleccionaron la jota de Villena, la jota de las Virtudes, malagueña y el baile a tres. Hasta el día de hoy, los temas seleccionados se ejecutan con el ahora llamado 'grupo de danzas de Villena' acompañados de bandurria, laúd español, guitarra española y castañuelas. El resto del repertorio del grupo de danzas de Villena está enfocado a otros bailes de la provincia de Alicante.

A partir de la década de 1980, encontramos la revitalización de canciones populares villenenses a través de grupos de música influenciados por estilos musicales de carácter global (rock, rumba, etc.) como las interpretaciones de 'Al salir Prim de casa' por el grupo 'Manteca Colorá' a finales de la década de los ochenta, el uso de coplas villenenses en las canciones de los 'Fulanicos' durante la última década, o recientemente el uso de coplas villenenses por artistas locales como el cantante de flamenco, Raúl Micó, o el percusionista, Francisco Cherro.

Durante el 2020 y 2021, este proyecto de revitalización recoge una alta participación de la ciudadanía local ofreciéndonos la posibilidad de reconsiderar el patrimonio intangible de Villena. El contenido lírico y musical del cancionero popular villenense no aparece como un estudio atemporal o de cristalización

del tiempo a través de su contextualización histórica, sino que, la música popular también nos ofrece la oportunidad para reflejar su valor presente a través de este proyecto de revitalización. De este modo, la música no solo es estudiada respecto a su contexto histórico, sino que, es extrapolable a su tiempo o circunstancia.

Finalmente, he de confesar que este manuscrito, escrito entre diciembre del 2020 y abril del 2021, fue la principal semilla para componer la serie de nueve álbumes titulados “El desconocido levante” grabados en Egipto, México, Brasil, Turquía, Alemania y España entre mayo del 2021 y abril del 2024. Espero que esta revitalización del cancionero popular villenense sea fruto de estudio, de discusión y, sobre todo, de inspiración.