

ANTROPOLOGIA DEL FOLKLORE MUSICAL SERRANO

Rodolfo Recio Moya
Doctor en Historia

El folklore musical de La Sierra obedece en sus raíces, morfología y semántica a las constantes observadas en el resto de los elementos culturales que hemos investigado en la comarca. De un lado, se incardina en las corrientes culturales del oeste de España, desde Asturias o Galicia, hasta Extremadura, teniendo como soporte expresivo unas áreas lingüísticas complejas, en las que sobresalen los restos del antiguo dialecto leonés. De otra parte, es muy significativa la presencia de temas andaluces o compartidos con el resto de Andalucía, aunque procedan de otras regiones.

Finalmente, y como dato novedoso, hay manifestaciones del folklore serrano que irradian hacia otros puntos de la geografía peninsular (veratas y danzas de Hinojales).

Estructuralmente, la semiótica del folklore serrano centra sus preocupaciones en una serie de asuntos cuyo análisis constituye el objeto de esta ponencia.

EL CORPUS.

Se analizan trescientos ejemplos recogidos en toda la comarca, teniendo como puntos de mayor referencia en La Sierra periférica a Encinasola, Aroche y Cumbres Mayores y en La Sierra central a Fuenteheridos, Almonaster la Real y Castaño del Robledo. Hay no obstante, referencias a todos los pueblos del partido judicial de Aracena, que se recogieron en los correspondientes cuestionarios.

METODOLOGIA.

Se aplica una combinación de los métodos estructural y funcional. A partir de semejante estrategia de investigación se confeccionó, el programa informático "ad hoc", por el que a cada texto se le piden una serie de referencias en clave, a las que llamamos 'mensajes', que los estructuralistas llaman "signos

constituídos en sistemas", para seriar y descodificar no sólo las intenciones conscientes expresadas en cada letra, sino también las inconscientes, de modo que el análisis informático-estadístico de sus correlaciones y oposiciones nos dará elementos de juicio para opinar sobre la Cultura de La Sierra, sobre su realidad antropológico-social, a través de su folklore. Hay una incursión al método comparativo, que nos informa hasta dónde llegan las influencias exógenas en nuestra cultura.

Se han aislado 2.400 de estos mensajes. La mitad de ellos corresponden a género musical, clase de trabajo o momento de ocio a que se aplican las canciones, ciclo anual o festivo, clasificación literaria, etc., temas que, por razones de espacio, no se analizan en esta ponencia.

La otra mitad de los mensajes (unos 1.200) tratados estadísticamente, se analizan a nivel antropológico en el presente trabajo.

FUENTES:

A niveles comparativos y de enriquecimiento del corpus se utilizan los cancioneros, textos y datos siguientes:

ACEVEDO HUELVES: Asturias.

ALCALA VENCESLADA: Andalucía.

AMADOR DIEGUEZ: El Bierzo.

BARJA-MANZANO: León.

CARO BAROJA: Andévalo.

CORRAL CHECA / JUEGOS: Córdoba.

CORTES VAZQUEZ: Salamanca.

DAMASO LEDESMA: Salamanca.

DIFERENTES ENCUESTADOS EN CUMBRES Y OTROS PUEBLOS.

DOCUMENTACION PERSONAL: La Sierra y varios puntos de España.

FELIX GRANDE: Andalucía y Extremadura.

FERNANDEZ COSTAS: Galicia.

FERNANDEZ CAÑEDO: Asturias.

GARCIA LOMAS: Santander.

GARCIA MATOS: Extremadura leonesa

GERVASIO MANRIQUE: Castilla.

GONZALEZ BARROSO: Baja Extremadura.

GRUPO FOLK "NUEVO MESTER DE JUGLARIA": (ambas Castillas)

GRUPO FOLK ALIARA: Córdoba.

GRUPO FOLK "ALMIREZ": Temas de Huelva.

GRUPO FOLK "JARCHA": Temas de Huelva.

JOSE RAMON FERNANDEZ: El Bierzo.
 JULIANA IZQUIERDO: Cuenca.
 LIS QUIBEN: Galicia.
 MARIANO D. BERRUETA: Reino de León.
 MOISES MARCOS DE SANDE: Extremadura.
 MORENO VALERO: Los Pedroches.
 ORTIZ NUEVO: Andalucía.
 PAULINO G. DIAZ ALCAIDE: Aroche.
 PETRA MOYA Y GRUPO FOLKLORICO: Almonaster.
 RADIO NACIONAL -Arcadio Larrea: Toda la Península.
 RADIO NACIONAL -Cristina Argenta: Toda la Península.
 RODRIGUEZ CASTELLANOS: Asturias.
 ROSALIA DOMINGUEZ Y MARIA JOSEE BERDUN: Encinasola.
 SATURNINO GALACHE: Salamanca.
 VIOLANT SIMORRA: Pirineos.

ANALISIS ESTRUCTURAL DEL FOLKLORE SERRANO.

ESTETICA

met/est. 1	1
col/bl. 1111	4
col,/verd. 11111	5
col/neg. 11	2
col/azul. 1	1
col/indef. 11	2
ton/osc.111	3
ton/cla. 111	3
moren/111111	6
rub/11	2
Alabanza de las flores	25
Amor al arte o al folklore. 111111	7
Mención de instrumentos. 111111	6
Culto a la belleza física. 111111111111	12
Alusión a la falta de belleza. 111	3
9%	82

PARADIGMAS:

Del torongil que cuelga de tu ventana / niña que voy de ronda, dame una rama / Que tomillo verde / que verde retama / que corazón prenda que prenda del alma.

Quise cambiar y no quiso / un pañuelo de lunares / por uno de fondo liso.

AFIRMACION DE IDENTIDAD (Autoestima indiv. y grupal)

Autoestima grupal. 11111	5
Identidad como pueblo. 11111111	8
Alabanza de sitio o lugar. 111111	6
Menciones al propio dialecto. 1	1
Descripción de sitio o lugar. 11111111	8
3%	28

PARADIGMAS:

El que pase por la Peña / y no rece ni una salve / ni es serrano ni andaluz / ni es española su sangre.

Recolingando y entenguerengue / son palabras arochenas / chícharos de Agustín Pío / de Pepe Guerra, azucenas.

MENTALIDAD CRITICA (Positiva o negativa)

Sentido del Humor.1111111111111111111111111111111111	32
Sentido dramático. 11111	5
Socarronería. 1111111111111111111111111	23
Comparaciones. 11111111111111	13
Crítica adversa. 11111111	8
Valor del gesto material. 1	1
Deseo de agradar. 11111111	8
Recriminaciones no amorosas. 11111	5
Etica: Moral. 11111	5
Etica: Transgresión de normas. 11	2
11%	102

PARADIGMA:

Una pulga saltando / rompió un lebrillo / la tinaja del agua / y el cantarillo.

ESTRATIFICACION SOCIAL:

Alusión a la jerarquía real. 1111	4
Alusion a la jerarquía condal. 11	2
Conflictos de clase. 1111	4
Preocupación por el estatus. 1111111	7
Alusión a oficios. 1111	4
2.5%	21

PARADIGMA:

En el pueblo de El Castaño / han despedido a una obrera / porque su padre no quiso / ir a votar por la CEDA.

LA FAMILIA:

Relaciones materiales familiares. 1111	4
Relaciones simbólico-familiares. 111111111	9
Endogamia. 11	2
Matriarcado? 1	

RITOS DE PASAJE O DE CRISIS VITAL:

Muerte. 1111111	7
Casamiento. 1111111	7
Embarazo y parto. 11	2
Noviazgo. 1111111111	11
Alusión directa a los quintos. 11111111	6
5,5%	49

PARADIGMA:

Quiéreme que soy verraco / de las mejores zajurdas / yo no me caso contigo / mientras tu madre no gruña.

RELIGIOSIDAD:

Religión oficial:

Menciones devotas. 11111111111111111111111111111111	35
Alusión a santos. 11111111111111	14
Alusiones bíblicas (Antiguo Testamentos). 1	1
Alusión a objetos del culto católico. 1111111111	11

Religión cósmica:

Culto a los astros. 1111111111	11
Culto al fuego. 1	1
Culto al agua. 111	3
Culto a las piedras. 1	1
8,5%	77

PARADIGMAS:

El sol perdió su carrera / y la luna no brilló / el sol se quedó eclipsado / las estrellas se ocultaron / cuando murió el Redentor / los elementos temblaron.

Toda la noche me llevo / atravesando pinares / por darle los buenos días / al divino sol que sale.

AFECCIONES DEL ESPIRITU.

Amor.	67
Amores contrariados.	36
Erotismo. 111	3
Porno-erotismo. 111111	6
12,5%	112

PARADIGMAS:

Al pie de una Cruz juré / de no volverte a mirar / fue tan grande mi querer / que tuve que quebrantar / el juramento que eché.

Una vieja fue a lavar / unos calcetines azules / y se le metió una rana / entre el domingo y el lunes.

ECOLOGIA:

Alabanzas de sitio o lugar. 11	2
Menciones del agua. 1111	4
Menciones directas al mar. 1	1
Menciones de ríos. 11111111	9
Arquitectura y urbanismo. 1111111	7
Astronomía. 1111111111	10
Clima.	2
Imitación de la naturaleza. 1	1
Arboles	25
Flores	39
Amor a los animales. 11	2
Desamor hacia los animales. 1	1
11%	103

PARADIGMA:

Ya se murió la culebra / la que estaba en el castillo / la que por la boca echaba / rosas, claveles y lirios.

DIMENSION TEMPORAL:

Alusiones al transcurrir del tiempo. 11	2
Calendario. 1111111111	10
1,5%	12

PARADIGMAS:

Día de San Juan dichoso / cuaja la almendra y la nuez / nuestros amores no cuajan / porque no se quieren bien.

Tres días hay en el año / de mucha veneración / el día de la matanza / el día de la meloja / y el día del alfajor.

DIMENSION ESPACIAL:

Alusiones al sitio que se ocupa. 1	1
Toponimia. 1111111111111111	17
Descripciones de sitio o lugar. 11	2
2,5%	20

PARADIGMA:

Ya vienen los Reyes / ahí por Los Marines / y al Niño le traen / unos calcetines.

AZAR:

Suerte, hado. 1111	4
Quejas sobre la fortuna. 1111	5
Accidentes. Asumpción de riesgos. 1111	5
1,5%	14

PARADIGMA:

Estoy como San Alejo / debajo de la escalera / esperando la fortuna / y la fortuna no llega.

ESTATICA Y DINAMICA:

Referencias directas o indirectas a viajes	21
Movimiento, actividad	27
5,5%	48

PARADIGMA:

Ya viene la comotora / la que arrastra los vagones / la que se lleva a los quintos / de estacione en estaciones.

COMPETENCIA

Agresividad hacia personas o grupos. 1111111	7
Pugnas. 1111	4
Desafío. 11	2
Recriminaciones. 11	2
Piques. 111111	6
2,5%	2

PARADIGMA:

Aroche está amurallado / Cortegana no lo está / me voy a vivir a Aroche / para más seguridad.

RELACION RIQUEZA CULTURA:

Referencias a estudiantes. 11	2
Referencias a ricos. 1	1
Referencias al dinero. 11	2
Referencias a la escala social o a la falta de fortuna. 2%	12 17

PARADIGMAS:

Anda diciendo tu madre / que yo contigo no igualo / eso será en el dinero / porque en vergüenza te gano.

Dicen los del don postizo / que los demás nada son / Adán fue padre de todos / Adán nunca tuvo don.

OCIO:

Alusiones insustanciales, diversión, fin lúdico	21
---	----

FANTASIA:

met/fan. 1 (tesorillos)	1
2,5%	22

PARADIGMA:

Uni, doni, treni, catoni, quini, quineta / estando la reina en su camareta / vino el rey, le apago el candil / candí, candó, cuéntalas bien que las veinte son.

CULTURA PROPIA (Creatividad)

Autóctonas	133
------------	-----

PARADIGMA:

De la Contienda he venido / rodando como un melón / sólo por venirte a ver / prenda de mi corazón.

INFLUENCIA DE OTRAS CULTURAS:

Antiguo Reino de León (Santander, Asturias, Galicia, León, Zamora, Salamanca y Extremadura leonesa)	76
Andalucía	49
León y Andalucía	7
Galicia exclusivamente	11
Baja Extremadura	20
Castilla la Vieja	1
De uso general en la Península	16

PARADIGMAS:

León:

Se menean cuando paso / las barandillas del puente / se menean cuando

paso / yo a tí solita te quiero / a las demás no hago caso. CPT.: Mariano D. Berrueta, p. 167, para León, en idéntica forma. +++ CPT.: Barja-Manzano, I, 536 y 570, para León (Castrocalbón y Destriana).

Andalucía:

Santa Teresa en la cueva / Santa Teresa en la cueva / con yerba se mantenía / con yerba se mantenía / y yo me estoy manteniendo / y yo me estoy manteniendo / con la esperanza perdía. CPT.: la recogida en los Pedroches por el grupo folk "Aliara": "SANTA TERESA EN LA CUEVA / CON HIERBA SE MANTENIA / Y YO ME ESTOY MANTENIENDO / CON TU ESPERANZA Y LA MIA..."

Galicia:

San Bartolomé bendito se descalzó / su santo camino ando / a la mitá del camino / a Jesucristo encontró / Yo Señor con Vos iré / Vuélvete, Bartolomé / a tu posada o mesón / que yo he de darte un don / que a ningún hombre le he dao / que a donde mienten tu nombre / no caerá piedra ni rayo / ni morirá mujer de parto / ni hombre sin confesión / Kirilisión, Kirilisión... CPT. innumerables ejemplos en Lis Quibén.

Baja Extremadura:

En el portal de Belén / hay una piedra redonda / donde Dios puso los pies / para subir a la Gloria. CPT.: García Matos, 408, en idéntica forma. CPT.: Ortiz Nuevo, 91: "EN LA PUERTA DE TRIANA / HAY UNA TABLA EN UN PALO / CON UN LETRERO QUE DICE / VIVA EL PUEBLO SOBERANO.

SOPORTES ECONOMICOS:

Agricultura, árboles, ciclo del vino. 9+20+4	33
Ganadería. 6+16	22
Comercio. 4	4
Industrias. 1	1
Transformación de alimentos. 1111111111111111	16
Finalidad utilitaria. 111111111	9
Oficios. Habilidades manuales. 1111111	7
Alusión a metales. 1	1
Objetos diversos.	24
Otras alusiones de tipo material	30
Caza. 111111	6
Pesca	1
17%	154

PARADIGMA:

Verdolaga verdolaga / arrecogete un poquito / que no es la huerta tan grande ni el hortelano tan chico. Así en Fuenteheridos. La variante de Aroche dice: DESTIENDETE VERDOLAGA / Y RECOGETE UN POQUITO / QUE

NO ES LA HUERTA TAN GRANDE / NI EL HORTELANO TAN CHICO.
(Comunicación de Paulino G. Alcaide). Es popular de Andalucía, que registra Venceslada, p. 645.

EL HOGAR:

Labores domésticas.	10
Otras alusiones al hogar. 11111111	8
Vestido y calzado. 11111111	8
Animales domésticos. 1111111	7
4%	33

PARADIGMA:

Quisiera ser alcayata / donde cuelgas el candil / para verte desnudar / por la mañana vestir. CPT.: Barja-Manzano, I, xxx, para León, en forma parecida.

CONCLUSIONES:

ESTETICA: Hay en La Sierra un gran sentido de la estética, con predominio de la belleza física y las bellezas naturales. Acromatismo que hace huir de los colorines, gusto por las tonalidades, y en los colores predominio del verde y el blanco, pequeñas referencias al negro y al azul y ausencia de amarillos, rojos, violetas, grises, etc. Dentro de la estética del oído hay acusado amor al folklore propio mencionándose instrumentos sólo de percusión (zambomba, pandero, pandereta), con ausencia total de guitarra y acordeón y otros.

IDENTIDAD: Más que al grupo, se tiene apego a la tierra. No hay concepto unitario (apenas menciones a La Sierra y lo serrano), sí un buen sentido de la propia identidad a nivel localista.

MENTALIDAD: Sociedad hipercrítica, que basa su acción simbólica en un gran sentido del humor, con uso abundante de la ironía (puesto de manifiesto también en su vocabulario). Se critica todo. Se alaban muy pocas cosas. No hay excesivo afán de moralizar ni se observan apenas tendencias a la transgresión de las normas sociales.

ESTRATIFICACION SOCIAL: Sociedad realenga, que fue en principio minifundista, contiene algunas alusiones a la jerarquía real y otras importadas al conde, como único vestigio de señorío. Los conflictos de clase apenas se aprecian en el cancionero. Hay una preocupación por el estatus individual y aprecio de ciertos oficios.

LA FAMILIA: Es un cancionero exogámico, aunque en la familia se de valor al parentesco. En lo familiar priman las cosas del espíritu y de la ética, sobre las materiales. A nivel de crisis vital, noviazgo, casamiento y muerte son los temas que preocupan más.

RELIGIOSIDAD: Son enormes las tendencias a la religión oficial y las menciones hagiográficas. También considerables las menciones al culto católico. En la religiosidad de tipo cósmico, se observan vestigios importantes de un notable arcaísmo celtoide que da culto a los astros, al agua, al fuego y las piedras.

AFECCIONES DEL ESPIRITU: Casi la tercera parte del cancionero es amoroso de tipo laudatorio. Ocupan espacios ínfimos el erotismo –de tipo irónico– y los temas desvergonzados.

ECOLOGIA: Priman las menciones de árboles (en especial el pino y los frutales, con pequeñas alusiones al castaño y la encina). Siguen las referencias a los astros y el agua (ríos y agua natural). Sólo un ejemplo de mención del mar. Mínimas referencias al clima y el aprecio hacia los animales. Las flores son reinas del cancionero.

DIMENSIONES TIEMPO-ESPACIO: No hay una gran representación de estos conceptos, excepto las referencias espaciales de tipo localista (toponimia).

AZAR: Cierta tendencia al fatalismo.

ESTATICA Y DINAMICA: Equilibrio entre el afán viajero y el sedentarismo.

COMPETENCIA: Se observa dentro de cada pueblo, y entre pueblos vecinos, aunque más irónica que desafiante.

RELACION RIQUEZA-CULTURA: Sólo una referencia al rico y dos al dinero. Alusiones directas a la escala social. Alguna copla nombra a los estudiantes, bien admirativamente, bien con simpatía por sus travesuras.

OCIO: Equilibrio en las referencias a ocio y trabajo. Falta de imaginación en los juegos y temas fantásticos.

CULTURA PROPIA: Notable cantidad de canciones que –en principio– parecen ser autóctonas.

INFLUENCIA DE OTRAS CULTURAS: Teniendo en cuenta los vehículos de transmisión (Repoblaciones, trashumancia, emigraciones modernas, influencias del magisterio a partir del XIX y aportes puntuales, como romances de ciegos, etc.), se observa:

Predominio de lo occidental y leonés (más como tendencia que como difusión –según revela el léxico con los sufijos en-in– que se siguen creando en la comarca, y otros datos). Notorias aportaciones de la trashumancia –de modo diacrónico– y considerable influjo de lo andaluz –a través de Sevilla–

SOPORTES MATERIALES: Prima la agricultura, seguida de la ganadería y el cuidado del hogar (reflejo exacto del ergograma que hice a partir del vocabulario). Dentro del hogar, la transformación de alimentos, alusión a objetos y a labores domésticas. Pequeñas alusiones al comercio y sólo una a la industria. La caza está bien representada, no así la pesca, con sólo un mensaje.

RECAPITULACION:

Estamos ante un folklore musical de aluvi3n, (fraccionamiento del cancionero debido a un origen multiforme) aunque contiene una gran cantidad

de ejemplos autóctonos. La belleza física, el humor y la ironía sobresalen en sus mensajes conscientes e inconscientes. Corresponde este tipo de folklore a una sociedad enormemente controlada y sin grandes tensiones de tipo social, a diferencia de las observadas en el cancionero andaluz de tipo flamenco. Una de sus características más sobresaliente, en virtud de ese control social y de la gran herencia del cancionero leonés, es la casi ausencia de temas atrevidos en lo sexual, en cuyo rasgo contrasta con los cancioneros de Castilla y del Valle del Guadalquivir, mucho más licenciosos. El humor y la socarronería son, de todos modos la gran aportación del cancionero de La Sierra de Huelva, en temas originales, o bien adaptados de otras culturas. He aquí un tema autóctono, muestra de esa ironía, y dos temas adaptados que combinan ironía y humor: Autóctona de Cumbres Mayores:

De la lechuga romana / el cogollo me comí / que otros se coman las hojas
/ poco se me importa a mi.

Adaptada del cancionero andaluz, y recogida en Arroyomolinos de León:

Si el amor que puse en tí / lo hubiera puesto en un guarro / ahora estaría
comiendo / chorizo, tocino y magro. CPT.: Moreno Calero, 262, para los
Pedroches (Córdoba): SI EL QUERER QUE PUSE EN TI / LO HUBIERA
PUESTO EN UN GUARRO / HOY ESTARIA YO COMIENDO / CHORIZO,
MORCILLA Y MAGRO.

Adaptada del cancionero leonés, y recogida en Santa Olalla del Cala:

Asómate a la ventana / y echa to el cuerpo pa fuera / y jaz como que
te caes / ¡veras que jardazo pegas! CPT.: Mariano D. Berrueta, p. 97, para León:
ASOMATE A LA VENTANA / Y ECHA LOS BRAZOS AFUERA / SI TE
QUIERES DESPEDIR / AQUI ESTAN TUS COMPAÑERAS.

A través del análisis practicado, vemos una vez más cómo los 'mensajes' descodificados del folklore de La Sierra están en armonía con el resto de los elementos culturales detectados en la zona. Sólo debemos añadir que el cancionero de La Sierra está –como San Alejo– debajo de la escalera, esperando a jóvenes investigadores que, a partir de esta modesta aportación, amplíen su corpus y realicen el estudio de su métrica y su música, hasta poder constituir un magno ejemplo que perpetúe nuestro folklore.