

LA CANCIÓN NARRATIVA EN LA COMARCA DEL PRIORAT (CATALUNYA) EN LA DÉCADA DE LOS 80 DEL SIGLO XX Y SU EDICIÓN DISCOGRÁFICA

RAMÓN VILAR I HERMS

(Fonoteca de Música Tradicional Catalana del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya)

RESUMEN

La presentación de tres romances o canciones narrativas recogidas en trabajo de campo sobre la tradición oral en la comarca del Priorat (Tarragona, Catalunya) durante los años 80 del siglo XX, permite al autor dar una visión de conjunto de la documentación obtenida en este pequeño territorio, clasificarla y ordenarla de cara a una próxima edición discográfica de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana.

Estos 3 romances son un exponente de las influencias que amalgaman el corpus del romancero en Catalunya: la influencia hispánica (“Gerineldo”); la europea (“Capitel·lo”) y la propiamente autóctona catalana (“La presó de Lleida”).

PALABRAS CLAVE: Etnomusicología; Priorat; canción narrativa; tradición oral; edición discográfica; Fonoteca de Música Tradicional Catalana.

ABSTRACT

This paper aims to provide an exhaustive panorama of the traditional literature collected in the Priorat county (Tarragona, Catalonia) during the 80s by showing the ways of classify it and arrange it in order to publish a future edition of its recordings at the Fonoteca de Música Tradicional Catalana. For doing this, the author focuses his attention mainly on three important romances or narrative songs by which we can perceive the influences that affect the corpus of oral balladry in Catalonia: the Spanish influence in "Gerineldo", the European influence in "Capitel lo" and the native trend in "La presó de Lleida".

KEY WORDS: Ethnomusicology; Priorat; Narrative Song; Oral Literature; Edition of recordings; Fonoteca de Música Tradicional Catalana.

1. LA EXPLORACIÓN D'EL PRIORAT, UN PROYECTO DE LA FONOTECA DE MÚSICA TRADICIONAL CATALANA (FMTC)¹

Es un proyecto que se enmarca en los inicios de la FMTC del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Con la exploración de la tradición oral de esta comarca sentábamos las bases, en aquel momento, de un modelo de investigación útil para los responsables de la institución y, especialmente, para los futuros investigadores que, becados y asesorados por la FMTC, presentasen proyectos concretos sobre la música de tradición oral de los diferentes territorios del ámbito lingüístico catalán, especialmente de Catalunya.

La exploración del Priorato por parte de los responsables técnicos de la FMTC duró desde 1985 a 1989². Es una comarca del interior de Catalunya, concretamente en la provincia de Tarragona. En ella, la línea azul-gris de la sierra del Montsant nos limita la vista por el norte, mientras que las plataformas calcáreas de la sierra de Llaveria lo hacen por el sudeste. Entre medio, un territorio de aspecto seco, con colinas y pequeños valles, a veces abrupto pero que se serena cuando se aproxima al río Ebro y con sus comarcas colindantes: Les Garrigues y La Conca de Barberà por el Norte; el Baix Camp por el Este y Sudeste; y la Ribera d'Ebre por el Oeste y Sudoeste.

El trabajo de campo se llevó a cabo en la mayoría de poblaciones de la comarca, un total de veintiuna, las cuales enumero por orden alfabético: Albarca, Arbolí³, Bellmunt de Priorat, Cabacés, Cornudella, El Masroig, El Molar, Els Guiamets, Falset, Gratallops, La Figuera, La Morera, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, Lloà, Marçà, Margalef, Poboleda, Porrera, Siurana y Torroja del Priorat.

Hay que tener en cuenta la calidad del paisaje del Priorat: tierra de licorella, viñas cabalgadas en las colinas donde la cualidad y graduación de sus vinos han conquistado los más prestigiosos mercados mundiales. También pueblos con núcleos antiguos intactos perfectamente integrados al paisaje, costumbres y fiestas ancestrales mantenidas vivas hasta nuestros días, etc. Por todo ello, desde los grupos humanos más inquietos de esta tierra ha salido la iniciativa de presentar el paisaje del Priorat como un aporte al Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO.

De nuestras exploraciones se recogieron unos 2.000 documentos sonoros de la tradición oral; se entrevistaron a 133 informantes (hombres y mujeres) a través de 150 horas de grabación. Y entre todo el repertorio, que a continuación brevemente indicaré, se recogieron 72 romances o canciones largas lírico narrativas.

¹ La Fonoteca de Música tradicional Catalana es un programa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que tiene como objetivos: la recolección, inventario, estudio y difusión de los materiales de música tradicional que aún se puedan obtener a través del trabajo de campo y desde los documentos impresos y bibliográficos. El programa se inició en el año 1987 bajo la dirección, y a propuesta, de Josep Crivillé i Bargalló.

² Los responsables técnicos de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana eran, en este momento, Josep Crivillé i Bargalló (1947-2012) y Ramón Vilar Herms. De todos modos, la exploración del Priorat, especialmente los años 1985-86, fue iniciada por el equipo formado por Josep Crivillé, Glòria Ballús, Mª Antònia Juan y Ramón Vilar, miembros de l'Associació de Recerca Etnomusicològica. El año 1987 se inició oficialmente la Fonoteca de Música Tradicional Catalana y el proyecto del Priorat se continuó desde esta institución.

³ La población de Arbolí, en la actualidad, forma parte administrativamente del Baix Camp pero su acceso se realiza por el Priorat y antiguamente, hasta 1989, había formado parte de esta comarca.

2. CLASIFICAR LA TRADICIÓN ORAL

El conjunto del material documental de tradición oral recogido en el Priorat lo hemos clasificado, tanto para el archivo sonoro de la FMTC como para la edición discográfica, en cinco capítulos: Comunicación, Trabajo, Rituales de la vida y del curso del año, Instituciones y Tiempo libre. Una clasificación que va desde la funcionalidad más elemental (por ejemplo, un toque de campanas o un grito de oficio ambulante en la calle) hasta el aspecto más ideológico como puede ser una canción lírico narrativa o un romance cuya única finalidad es narrar una historia o entretener. Así, mostrando una gradación de más funcional a menos funcional, distinguimos, en la próxima edición discográfica sobre el Priorat, los siguientes campos de cada capítulo:

2.1. *Comunicación:*

- Campanas
- Fonocomportamientos (sonidos y gritos dirigidos a los animales)
- Venta ambulante
- Oficios ambulantes
- Serenos
- Mendigos

2.2. *Trabajo:*

- Labrar
- Segar
- Trilla
- Recogida de aceitunas
- Vendimia
- Jornada laboral

2.3. *Rituales:*

2.3.1 De la vida:

- Infancia 1:
 - Bautizo
 - Canciones de cuna
 - Mimos
- Infancia 2:
 - Formulitas, juegos y canciones
 - Escuela
- Juventud:
 - Quintos
 - Ronda

- Adultos:
 - Galanteo
 - Soltería
 - Canciones de danza

2.3.2 Del curso del año:

- Fiestas de invierno fuera del ciclo de Navidad:
 - Mare de Déu de les Malaties (Marçà 28 diciembre)
 - San Antonio abad
 - San Sebastián
 - Carnaval
 - Cuaresma-Pascua
 - Caramelles
- Ciclo de Navidad:
 - San Nicolás
 - Aguinaldos
 - Tronco de Navidad
 - Villancicos
 - Completas de
 - Fiesta de los Reyes Magos

2.4 *Instituciones:*

- Religiosas
- Cívico-religiosas
- Políticas
- Relacionadas con la guerra

2.5 *Tiempo libre:*

(Entretenimiento):

- Romances (canciones largas lírico narrativas)
- Corrandas (canciones cortas)
- Literatura oral:
 - trabalenguas
 - recitados
 - chismes entre pueblos
 - rondallas

- Canciones de diversión:
 - humorísticas
 - satíricas
 - obscenas

- Bailes cantados

Establecido este criterio de clasificación, hay que decir que el tema de la canción larga vinculada al tiempo libre o entretenimiento es mucho más complejo. Por un lado están las canciones narrativas próximas al romance castellano las cuales se encuentran en su estado lingüístico original como también cantadas en catalán con temáticas y estructuras idénticas o similares. En ellos se puede comprobar la influencia de los modelos melódico-tradicionales (no solamente literarios) venidos de las tierras del interior de la península ibérica o bien de otros lugares de nuestro continente, cuya influencia parece evidente en determinados giros empleados en las tonadas. Así mismo las mezclas de idiomas empleados muestran aquellas hibridaciones que hay que entender como fundamentos de aquellas interrelaciones. Veamos el enunciado de las 34 canciones que para esta ocasión he seleccionado:

1. *Caballerescas:*

- *La presó de Lleida* (o “A les presons de França”)
- *El rei mariner*
- *Don Joan i Don Ramon / Les trenta nou llançades*
- *El testament d’Amèlia* (“Emília està malalta”)
- *La porqueirola* (“Don Joan perquè no et cases”)
- *La dama d’Aragó* (“A València hi ha una dama”)
- *Gerineldo* (“Guerineldo, Guerineldo”)
- *Blancaflor i Filomena* (“Por las calles de Madrid”)
- *Roseta / Rosa galana* (“El diumenge vinent”)
- *La filla del marxant*

2. *Novelescas:*

- *La Pepa* (“A la torre xica”)
- *La Caterineta* (“A la plaça ballen coques”)
- *El pont de Liró* (“Allà al pont de Lió”)
- *Caterina se’n pentina*
- *Soldadito, soldadito*
- *Capitel·li* (Capitelo)

3. *Próximas a la vida corriente:*

- *El mestre* (“El pare i la mare”)
- *L'enramada* (“El dia de corpus”)
- *La mort de la núvia* (“Jo me’n vaig a collir flors”)
- *La mort i l'enamorat* (“Eren dos enamorats”)
- *A l'horta del meu pare*
- *El dia trenta de mayo* (historia de un accidente en la vía del tren)
- *El dia de Sant Joan* (fecha de alistamiento)
- *Don Joan perquè no es casa?*
- *La Urbana se está al balcón*
- *La llejja* (“A la terra del bon pa”)

4. *Burlescas y satíricas:*

- *El frare blanc* (“N’hi havia un frare blanc”)
- *Lo demontre de la vella*

5. *Religiosas:*

- *Els romeus* (“El romeu i la romeva”)
- *Jesucristo va por el monte*
- *Diumenge de Rams* (“Demà és lo sant diumenge”)
- *La dida* (“L’infantó no pot dormir”)
- *La Verge talla i cosia* (“El rei Herodes”)
- *Magdalena* (“Marta en diu a Magdalena”)

Y de otro lado hemos puesto a parte un grupo de canciones de divertimento, unas 35 de las cuales hemos seleccionado 11 para la edición discográfica⁴, que a pesar de tener un carácter narrativo y una extensión considerable, tanto por temática como por estructura las hemos considerado como un apartado en el capítulo del tiempo libre u ocio: son las canciones humorísticas, satíricas y obscenas. A partir de esta clasificación me hago la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto la temática del romance ha evolucionado de manera que cualquier canción de moda pueda ser considerada como un “romance”? La crónica de la cotidianidad, con sus protagonistas y circunstancias sociopolíticas, es cambiante, como también sus sistemas de transmisión en los que la tecnología ocupa ya un lugar preeminente. Nunca hay que descartar la transmisión de padres a hijos y nietos, es decir, la oralidad, pero actualmente el hecho de la “canción”, con la presencia importante de la lengua inglesa, se transmite sobre todo por el MP3 y los “smartphones” y encuentra su participación en los grandes recitales de los grupos y cantantes del momento, a la manera de un magno ritual participativo.

⁴ *Camisería París* (humorística) / *El otro día en el cine* (obscena) / *Els que no es casaran* (satírica) / *Era un pobre sarguer* (obscena) / *Un pobre sarrisser* (obscena) / *Jo sóc un home amb temps* / *Me’n vaig a Xauxa* (humorística) / *Soy tenor de mucha fama* (satírica) / *Un carreter català* (obscena) / *Un dia baixant d’Urgell* (obscena) / *Un sultán del moro* (humorística).

3. LA DIFUSIÓN DE LA TRADICIÓN ORAL

Desde el inicio, uno de los objetivos de la FMTC ha sido la difusión de sus fondos sonoros en ediciones especializadas. De ahí que su colección discográfica esté dividida en cinco series: la 1ª está dedicada a presentar documentos sonoros testimoniales obtenidos en trabajos de campo a través de un criterio geográfico: localidad o pueblo, comarca y conjunto del país⁵. La 2ª serie está dedicada a presentar el fondo sonoro documental a partir de temáticas concretas de interés etnomusicológico⁶. La 3ª serie tiene como objetivo presentar el paisaje sonoro y visual de las fiestas populares. Aquí se combina el documento directo de la calle con el obtenido en el estudio de grabación⁷. En la 4ª serie se pretende ofrecer en documento sonoro materiales musicales de archivo que ilustran la praxis interpretativa de otras épocas y circunstancias festivas⁸. Finalmente, la serie núm.5 tiene por título: “Mostres de música tradicional” y está pensada para editar efemérides o encuentros de música tradicional, grupos instrumentales que han obtenido premios de interpretación, reinterpretaciones significativas de melodías populares, etc⁹.

La edición, que tendrá por título *El Priorat, cançons i tonades de la tradició oral*, formará parte de la 1ª serie por ser de ámbito comarcal. Los romances o canciones largas lírico narrativas quedan enmarcadas en el conjunto de la tradición oral. De ahí que tengan el carácter de muestra. No se editan en su totalidad (es decir, todas las que se han recogido).

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

- 4.1. En primer lugar fue importante constatar, desde el equipo de la FMTC que llevó a cabo la exploración del Priorat, la abundancia de canciones largas lírico narrativas o “romances” que en aquel momento (años 80 del siglo XX) aún se mantenían vivas en la memoria de aquella sociedad. Constatar, en definitiva, la fuerza de la transmisión oral.
- 4.2. En segundo lugar conviene decir, citando a Josep Crivillé (+ 2012), que “los textos de baladas y romances han sido un género muy empleado con destinos de signo funcional diverso y que el repertorio que nos aporta la canción larga es uno de los que más bien dejan entrever los modelos estructurados fijos que poseen las creaciones tradicionales de tipo oral. Estos modelos de fondo, estructuras sólidas calificadas por el etno-lingüista Diego Catalán como de trans-témpora pero no ahistóricas, muestran el fenómeno constante de la variabilidad, de la

⁵ Se han publicado los siguientes volúmenes: *Música de tradició oral a Catalunya* (conjunto del país); *Cançons i tonades tradicionals de la comarca d'Osona* (ámbito comarcal); *El Bages, cançons, tonades i balls populars* (ámbito comarcal) y *Tivissa, cançons i tonades de la tradició oral* (ámbito local).

⁶ Volúmenes editados: *Cançons d'infantesa* (canción); *El ball de bastons* (bailes populares) y *El flabiolaire Josep Verdagner i Portet “Roviretes”* (instrumento e instrumentista).

⁷ Volúmenes editados: *Valls, sons i músiques de festa* (fiestas decenales de la Virgen de la Candela); *Les festes de Santa Tecla de Tarragona*; *La festa Major de l'Arboç* (Baix Penedès).

⁸ Volúmenes editados: *Les llibertats d'oguet del cicle de Nadal* (repertorio organístico de entretenimiento entorno a la Navidad); *Música per a gralla d'autors vuitcentistes* (repertorios de gralla de finales del siglo XIX y principios del XX).

⁹ Sólo hay editado un volumen: *Grallers de Vilafranca, Colla de Mar*.

capacidad de adaptarse a la circunstancia y al momento, recreando siempre sobre el bien cultural heredado”¹⁰.

- 4.3. La edición discográfica de estos materiales nos permite relacionar el capítulo del romancero con todo el conjunto de la tradición oral y situarlo en el lugar que le corresponde dentro de la clasificación documental a partir de la funcionalidad del material sonoro.

APENDICE

Muestra de tres romances recogidos en el Priorat entre los años 1986 y 1987. Uno es de influencia hispánica: *Gerineldo* (“Querineldo, Querineldo”), presentado de manera bastante completa. Otro es un romance de influencia europea: *Capitel·li* (“A la ciutat de Granada”), trata de la venganza de la mujer burlada por el Capitán que había prometido liberar a su marido si ella se acostaba con él, pero este no cumplió su promesa. Y finalmente un romance de adscripción catalana aunque no exclusivamente: *La presó de Lleida* (“Allà als portals de Lleida”), presentado de forma fragmentaria, casi un residuo testimonial, tal como lo interpretó la informante.

Gerineldo

“Querineldo, Querineldo”

Giral Sarlé, Margalef

F 1987.20.77 / Fecha del registro sonoro: 06.12.1987

2:50

Recolectores: Joseph Crivillé y Ramón Vilar

“Querineldo, Querineldo / Querineldo, Querineldo,
Querineldito querido / Querineldito querido.

¿Quién te pudiera tener, / quién te pudiera tener
tres horas en su destino? / tres horas en su destino?”

“No se ría usted señora. / No se ría usted señora
aunque sea su criado / aunque sea su criado”.

“No me río Querineldo, / No me río Querineldo,
que te lo digo de veras, / que te lo digo de veras”.

“Y abre la puerta señora, / abre la puerta señora
que vengo a lo prometido, / que vengo a lo prometido”.

Se pusieron a jugar, / se pusieron a jugar
como esposa y marido, / como esposa y marido.

Cansaditos de jugar, / cansaditos de jugar
los dos quedaron dormidos, / los dos quedaron dormidos.

¹⁰ Crivillé i Bargalló (1991: 216-217 y 293-294).

Por el ruido que han armado, / por el ruido que han armado
el viejo rey les ha oído, / el viejo rey les ha oído.

Les puso la espada al medio, / les puso la espada al medio
como señal de castigo, / como señal de castigo.

“Despiértate Querinaldo, / despiértate Querinaldo,
los dos estamos perdidos, / los dos estamos perdidos”.

“¿Por dónde saldré, señora, / por dónde saldré, señora
por no ser reconocido?”

“Puedes salir por el jardín, / puedes salir por el jardín
cogiendo rosas y lirios, / cogiendo rosas y lirios”.

Capitel·li

“A la ciutat de granada”

Adela Vaqué Barceló, CAPÇANES
F.1986.21.111 / Fecha del registro sonoro: 1.11.1986
4:58
Recol·lectores: Josep Crivillé y Ramón Vilar

A la ciutat de Granada, / a la ciutat de Granada,
a la ciutat de Granada / tota la gent va fugir (bis)

Menos una noble dama, / menos una noble dama,
menos una noble dama / que en té pres el seu marit (bis)

Set anys que el tenia pres, / set anys que el tenia pres,
set anys que el tenia pres / i set més que no l'ha vist (bis)

Ja se'n va al Capitel·li, / ja se'n va al Capitel·li,
ja se'n va al Capitel·li / si li trauria el marit (bis)

“Jo el marit prou te'l trauria / jo el marit prou te'l trauria,
jo el marit prou te'l trauria / si amb mi vols dormir una nit” (bis)

Cap allà a les nou del vespre, / cap allà a les nou del vespre,
cap allà a les nou del vespre / noble dama se'n va al llit (bis)

I al llevar-se la cotilla, / i al llevar-se la cotilla,
i al llevar-se la cotilla / ja en pega un gran sospir (bis)

“No sospiri noble dama, / no sospiri noble dama,
no sospiri noble dama / no sospiri pel marit” (bis)

“Que demà a les nou del vespre, / que demà a les nou del vespre,
que demà a les nou del vespre / los dos dormireu al llit”(bis)

A demà matinereta / a demà matinereta,
A demà matinereta / a la finestra va eixir (bis)

I allà a les torres més altes, / allà a les torres més altes,
allà a les torres més altes / veu penjat el seu marit (bis)

“Ai, ai de Capitel·li, / ai, ai de Capitel·li,
Ai, ai de Capitel·li / quina burla has fet de mi!” (bis)

La dama era molt llesta / la dama era molt llesta,
la dama era molt llesta / i amb el rei se'n va a servir (bis)

Un dia passant de llista, / un dia passant de llista,
un dia passant de llista / Capitel·li veu venir (bis)

“Ai lladre de Capitel·li, ai lladre de Capitel·li,
ai lladre de capitel·li / avui si que has de morir”(bis)

“Tingui compassió, senyora / tingui compassió, senyora,
tingui compassió senyora, / tingui compassió de mi” (bis)

“La compassió que vas tindre, / la compassió que vas tindre,
la compassió que vas tindre / de penjar lo meu marit” (bis)

“Tinc tres germans a la guerra, / tinc tres germans a la guerra,
tinc tres germans a la guerra / triaràs lo més bonic (bis)

I si cap d'ells no t'agrada, / i si cap d'ells no t'agrada,
i si cap d'ells no t'agrada / ja te'n casaràs amb mi (bis)

Que tinc la dona malalta, / que tinc la dona malalta,
que tinc la dona malalta / malalta per a morir (bis)

I si Déu no me la mata, / i si Déu no me la mata,
i si Déu no me la mata / jo ja la faré morir” (bis)

“Ai, ai Capitel·li, / ai, ai Capitel·li,
Ai, ai Capitel·li / igual faries amb mi” (bis)

Li dóna tres punyalades, / li dóna tres punyalades,
li dóna tres punyalades / la primera el va ferir (bis)

La segona que l'enterra¹¹, / la segona que l'enterra,
la segona que l'enterra, / la tercera va morir (bis)

¹¹ Sembla que la versió correcta del vers hauria de ser: “la segona cau en terra”

La presó de Lleida

“Allà als portals de Lleida”

Filomena Fernández Gil, El Masroig
F. 1986,01,23 Fecha del registro sonoro: 03.01.1986
1:25
Recol·lectores: Josep Crivillé y Ramón Vilar

Allà als portals de Lleida / Allà als portals de Lleida
n’hi ha una gran presó, **lireta**,/ n’hi ha una gran presó, **lireta, liró**.

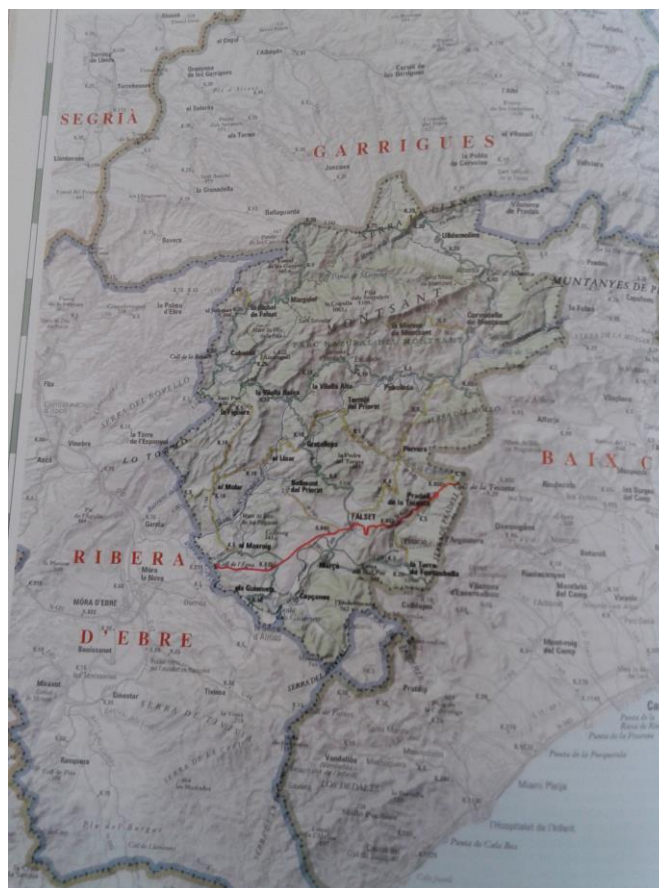
Que mai hi falten presos, / que mai hi falten presos
que mai ne falten no, **lireta**, / que mai ne falten no, **lireta, liró**.

“Ai pare, lo meu pare, / ai pare, lo meu pare,
les claus de la presó”, **lireta** / “Les claus de la presó”, **lireta, liró**.

“Ai filla Margarida, / ai filla Margarida,
això no ho puc fer no”, **lireta**,/ “Això no ho puc fer no”, **lireta, liró**.

“Ai pare, lo meu pare, / ai pare, lo meu pare,
és el meu aimador”, **lireta**, / “És el meu aimador”, **lireta, liró**.

Il·lustración 1

Mapa del Priorat

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CRIVILLÉ I BARGALLÓ, Josep, *Música de Tradició Oral a Catalunya*, estudio que acompaña el vol.1 de la serie 1 de la colección discográfica de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1991.