

ÍNDICE

NOTA PREVIA	17
INTRODUCCIÓN TEÓRICA	21
CAPÍTULO I	
CANCIONEROS, CANCIONES, CANTORAS Y CANTORES	23
Cancioneros y canciones	24
Canción de autor ('culta') y canción popular	25
La formación del cancionero popular tradicional: una pregunta básica y una respuesta imaginaria	28
La creación musical, fruto de la búsqueda	29
Desmontando tópicos	29
El músico popular como inventor de canciones	30
En el meollo del proceso creativo	32
Semejanzas entre la música popular y la música de autor	34
Diferencias entre el repertorio popular y el de autor	35
<i>La interpretación</i>	35
<i>El oficio de músico</i>	36
<i>Los géneros musicales</i>	37
<i>La sustancia musical</i>	38
CAPITULO II	
LA TRADICIÓN ORAL VIVA, FUENTE DE LA CANCIÓN POPULAR.....	41
Dos prácticas musicales siempre separadas y siempre convergentes.....	41
Cinco siglos de invención musical.....	42
Un cancionero es el resultado de una mezcla.....	42
Presencia en el cancionero popular tradicional de sucesivas épocas y estilos de música.....	43
Los cambios por sustitución: la transformación del cancionero popular tradicional.....	46

CAPÍTULO III

LOS ELEMENTOS DE LA CANCIÓN: LA MELODÍA	49
La melodía	49
Los sistemas melódicos	52
<i>Organizar los sonidos para construir melodías</i>	53
<i>El sistema tonal</i>	53
<i>Los sistemas modales</i>	53
Los sistemas, base de organización de las melodías.....	54
Diferencias entre los sistemas modales y tonales.....	54
Tipos de sistemas modales.....	56
Denominaciones de los sistemas modales.....	57
Detección y conocimiento de los sistemas modales.....	57
El estilo melódico	59
<i>El perfil melódico</i>	59
<i>La interválica</i>	60
El ámbito melódico	62
Conclusión: materiales musicales antiguos	63
Los sonidos ambiguos	64
Tipos melódicos y variantes melódicas	65
El tipo melódico	65
Las variantes melódicas	66
Las variantes melódicas en las recopilaciones de música tradicional	67
La difusión de los tipos melódicos en la tradición oral	68

CAPÍTULO IV

LOS ELEMENTOS DE LA CANCIÓN: EL RITMO	71
Nociones básicas sobre el ritmo musical	72
Elementos del ritmo: el pulso rítmico	72
Precisiones sobre el pulso rítmico	73
La medida del pulso rítmico: el metrónomo	73
Los compases	74
Las plantillas rítmicas	75
El pulso rítmico, el compás y los tipos y géneros de canción	76
Catálogo de ritmos y compases	77
Ritmos básicos simples: el ritmo binario	78
El ritmo ternario	79
El ritmo quinario.....	80
Ritmos básicos compuestos.....	81
Ritmo binario de agrupación binaria.....	81
Ritmo ternario de agrupación binaria.....	82
Ritmos quinarios de agrupación binaria y ternaria	83
Otros fenómenos rítmicos: el polirritmo y el ritmo libre o recitado	85

CAPÍTULO V

LOS ELEMENTOS DE LA CANCIÓN: EL TEXTO	87
La relación de origen	88
Relación entre textos y melodías	89
Ajustes y desajustes entre textos y músicas: isorritmia y anisorritmia	90
Anisorritmia	90
La palabra cantada tiene una dimensión diferente de la palabra hablada	91
El funcionamiento sintáctico de la palabra cantada	92
<i>Las repeticiones</i>	92
<i>Jugar con las palabras</i>	93
Los juegos de palabras de los estribillos y las mensuras de verso	95
<i>Cortar las palabras</i>	95
<i>El estribillo imbricado en la estrofa</i>	95
<i>Muletillas y bordones</i>	96
<i>Sujetos masculinos, femeninos y ambiguos</i>	97
Relación entre texto y música en los diferentes géneros de canción	97
La estructura melódica de las canciones: la sintaxis musical	98
El análisis de las estructuras melódicas: tipos de estructuras	99

CAPÍTULO VI

EL CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DEL CANCIONERO POPULAR

DE TRADICIÓN ORAL	101
Dos estratos sociales y dos tipos de música, separados pero relacionados	102
La diferente fuerza difusora de las canciones	104
Relación entre música y funcionalidad	106
Otras precisiones sobre canción y función	107
Relación entre músicas tradicionales, demarcaciones administrativas y geografía	109
La canción como paradigma y aglutinante de un colectivo	110
El ámbito rural, campo de supervivencia de la canción tradicional y espacio de trabajo de los recopiladores	113
La irrupción en la sociedad urbana de la canción popular tradicional: la refolklorización	115
El trasvase de la música popular tradicional al ámbito urbano	116
<i>La labor de la Institución Libre de Enseñanza</i>	116
<i>La actividad de los grupos corales</i>	117
<i>La publicación de antologías de canción popular</i>	118
<i>Los grupos de Coros y Danzas de la Sección Femenina</i>	118
<i>Los grupos y cantantes 'folk'</i>	120
Refolklorización y autenticidad	120
El folklorismo	121

CAPÍTULO VII

EL CANCIONERO POPULAR DE CASTILLA Y LEÓN.....	125
Riqueza y variedad de la tradición musical de una tierra	126
Las primeras publicaciones de música popular	127
Las primeras obras de recopilación sistemáticas	127
El <i>Cancionero Popular de Burgos</i> , de Federico Olmeda	127
El <i>Cancionero salmantino</i> , de Dámaso Ledesma	129
El <i>Folklore Leonés</i> , de Manuel Fernández Núñez	130
El <i>Cancionero segoviano</i> , de Agapito Marazuela	130
<i>La Colección de cantos populares burgaleses</i> , de Antonio José Martínez Palacios	132
<i>La obra recopiladora</i> , de Kurt Schindler	133
El <i>Nuevo Cancionero Salmantino</i> , de Aníbal Sánchez Fraile	134
<i>Las Páginas inéditas del Cancionero de Salamanca</i> , de Aníbal Sánchez Fraile y Manuel García Matos	134
El <i>Catálogo Folklórico de Valladolid</i> , de Joaquín Díaz, José Delfín Val y Luis Díaz Viana	135
El <i>Cancionero de folklore zamorano</i> , de Miguel Manzano	136
El <i>Cancionero Leonés</i> , de Miguel Manzano	137
El <i>Cancionero Popular de Prioro: Canciones, danzas y romances del alto Cea</i> , de Marcelino Díez Martínez	139
El <i>Cancionero Popular de Burgos</i> , de Miguel Manzano	142
El <i>Cancionero abulense</i> , de Teresa Cortés Testillano	144
Los trabajos de recopilación en Palencia	145
El <i>Cancionero Popular de Castilla y León: Romances, canciones y danzas de tradición oral</i>	147
Los cancioneros, instrumento imprescindible para el conocimiento y el estudio de la música popular tradicional	148
Las antologías de canciones populares	149
<i>Antología Musical de Cantos Populares Españoles</i>	150
<i>Cantos Populares</i>	150
<i>Mil canciones españolas</i>	151
<i>Canciones folklóricas españolas</i>	151
<i>Los cancioneros de Juan Hidalgo Montoya</i>	152
Conclusión	153

CAPÍTULO VIII

RASGOS DISTINTIVOS DEL CANCIONERO DE CASTILLA Y LEÓN	155
Tradición musical y geografía	156
Rasgos distintivos de la música tradicional de Castilla y León	157
Una cultura musical compartida	159
Un repertorio predominantemente vocal	160
Sistemas melódicos vetustos	162
Fórmulas rítmicas de agrupación irregular	163

La tradición musical de Castilla y León comparada con la de las tierras que la circundan	164
<i>Provincias fronterizas con Portugal</i>	164
<i>Provincias lindantes con Galicia</i>	165
<i>Confín de León con Asturias</i>	166
<i>Raya de Cantabria con Burgos</i>	167
<i>Límites de Burgos con el País Vasco y con La Rioja</i>	168
<i>Soria, en el centro de todas las influencias</i>	169
<i>Segovia, otra provincia extrema</i>	169
<i>Los límites de Ávila</i>	170
<i>El sur de Salamanca, cerrando el círculo autonómico</i>	170
La riqueza de una tradición musical:	
Comentario a una antología discográfica	171
<i>La variedad de sonoridades</i>	171
<i>La multiplicidad de instrumentos</i>	172
<i>La diversidad de los ritmos</i>	172
<i>Las estructuras melódicas</i>	173
<i>La música en la vida</i>	174
<i>Un trabajo ejemplar</i>	174

CAPÍTULO IX

LA ELABORACIÓN Y EL USO DEL CANCIONERO BÁSICO DE CASTILLA Y LEÓN.....	177
Estado de la cuestión: Pasado y presente de la música popular de tradición oral en Castilla y León	178
<i>Un pasado muy rico y variado</i>	178
<i>Una debilitación progresiva</i>	178
Los intentos de recuperación y conservación de la canción tradicional: una mirada crítica	181
La trayectoria de los grupos y cantantes <i>folk</i>	182
De la música <i>folk</i> a las <i>músicas de raíz</i>	184
De las <i>músicas de raíz</i> a las <i>músicas de fusión</i>	185
Reflexiones y preguntas acerca de las <i>músicas folk</i>	186
¿Qué porción del cancionero popular tradicional se ha recuperado?	186
¿Qué tipo de canciones se han salvado?	187
¿Dónde está lo que se ha recuperado?	188
Una labor válida, a pesar de ciertos reparos	189
Recapitulación: la situación actual de la música popular tradicional en Castilla y León	189
El espacio del Cancionero Básico de Castilla y León	191
Seleccionar una antología de canciones	193
¿Restaurar las canciones?	194
<i>Restaurar las melodías</i>	195
<i>Restaurar los textos</i>	196
Guía de uso del Cancionero Básico	198

CANCIONERO	203
RONDAS Y CANCIONES	205
Rondas y canciones líricas	207
Rasgos característicos de la rondeña o canción lírica	208
Invitación a cantar	210
REPERTORIO MUSICAL DE RONDAS Y CANCIONES	212
TONADAS PARA BAILAR Y CANTAR	
JOTAS, BAILES A LO ALTO, OTROS BAILES Y RITMOS	345
Un repertorio con pluralidad de funciones	347
Una sección en tres apartados	348
LA JOTA	348
Los elementos musicales de la jota	349
<i>Las estructuras melódicas</i>	349
<i>Los sistemas melódicos</i>	350
<i>Los textos</i>	351
EL BAILE "A LO ALTO" O "A LO AGUDO"	351
Los elementos del baile "a lo alto"	353
<i>La estructura melódica, la estructura rítmica, los textos</i>	353
OTROS BAILES Y RITMOS	354
La interpretación tradicional de la música de los bailes	355
REPERTORIO MUSICAL DE TONADAS DE BAILE	359
CANTOS NARRATIVOS	
ROMANCES Y COPLAS.....	529
El romancero hispánico de tradición oral.....	532
La agonía del romancero.....	532
Los estilos musicales del canto de los romances.....	533
1. <i>Estilo narrativo severo</i>	534
2. <i>Estilo narrativo-melódico</i>	534
3. <i>Estilo narrativo-lírico</i>	534
4. <i>Estilo de tonadilla vulgar (coplas)</i>	535
LAS COPLAS	535
REPERTORIO MUSICAL DE CANTOS NARRATIVOS	538
CANTOS DE TRABAJO Y OFICIO:	
ARADA, SIEGA, TRILLAR Y MAJAR, MUELOS, VENDIMIAS, OTROS OFICIOS	567
Cantos de trabajo y cantos durante el trabajo.....	569
Tres tipos de cantos de trabajo.....	570
El ciclo anual de los trabajos.....	571
Canciones de arada.....	571
Canciones de siega.....	572
Canciones de la era.....	573
Canciones de muelos.....	574

<i>Canciones de vendimias</i>	575
<i>Canciones de otros oficios</i>	576
REPERTORIO MUSICAL DE CANTOS DE TRABAJO	575
CANCIONES DEL CICLO VITAL:	
DE CUNA, DE PRIMERA JUVENTUD, DE QUINTOS, SOLDADOS Y MILITARDES, DE BODA.....	595
<i>Canciones de cuna</i>	597
<i>Canciones de primera juventud</i>	598
<i>Canciones de quintos, soldados y militares</i>	599
<i>Canciones de boda</i>	600
REPERTORIO MUSICAL DE CANCIONES DEL CICLO VITAL.....	601
LA RUEDA DEL AÑO:	
AGUINALDOS, ÁGUEDAS, MARZAS, CARNAVALES, MAYOS, FIESTA DE SAN JUAN, TOROS, BRINDIS Y BODEGAS.....	629
La rueda del año.....	631
<i>Cantos de aguinaldo</i>	632
<i>Las marzas</i>	633
<i>Carnavales</i>	633
<i>Los Mayos</i>	634
<i>San Juan</i>	634
<i>Toros</i>	634
<i>Brindis y bodegas</i>	634
REPERTORIO MUSICAL DE LA RUEDA DEL AÑO.....	635
TONADAS DE PASATIEMPO Y DIVERSIÓN.....	665
REPERTORIO MUSICAL DE TONADAS DE PASATIEMPO Y DIVERSIÓN	669
TONADILLAS TARDÍAS ASIMILADAS.....	709
Una parte integrante del repertorio popular tradicional.....	712
Rasgos musicales que configuran el estilo de la tonadilla tardía	712
Un repertorio "de autor"	714
REPERTORIO MUSICAL DE TONADILLAS TARDÍAS ASIMILADAS	715
ÍNDICES	
GENERAL DE TONADAS.....	735
ONOMÁSTICO.....	743
DE POBLACIONES Y LUGARES QUE APARECEN EN LOS TEXTOS DE LAS CANCIONES.....	747
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	
DE MÚSICA POPULAR TRADICIONAL DE CASTILLAY LEÓN. Por EMILIO REY GARCÍA Catedrático de Etnomusicología del Real Conservatorio Superior de Madrid	751