

Tradición oral en tierras valencianas

Joan V. SEMPERE BROCH / Àlex TORRES TOMÁS

(Conselleria d'Educació, Generalitat Valenciana / Investigador independiente)

joanvicent.sempere@gmail.com / alextt81@hotmail.com

ORCID ID: 0000-0003-2515-3911 / ORCID ID: 0000-0002-5497-1756

ABSTRACT: This article offers a review of the main contributions to fieldwork, documentation and other related topics on the Valencia's oral literature, from the earliest attested examples to the present.

KEYWORDS: oral tradition, oral literature from Valencia

RESUMEN: Este artículo ofrece una aproximación crítica a las principales labores de documentación y estudios sobre la literatura oral de Valencia desde los primeros trabajos de campo hasta la actualidad.

PALABRAS-CLAVE: literatura de tradición oral de Valencia

1. CONDICIONANTES DEL ESTUDIO DE LA LITERATURA ORAL

La dificultad en el proceso de los estudios folclóricos en la actualidad en nuestro ámbito de trabajo, País Valenciano, es grande por el proceso de desaparición de las culturas rurales. El interior valenciano se ha despoblado en las últimas décadas del s. XX y con ello gran parte de la cultura tradicional se ha visto absorbida por una nueva cultura, urbana, presente en la zona costera dónde se ha venido concentrando la mayor parte de la población, con el agravante de que las nuevas generaciones, deslumbradas por el atractivo de la modernidad, consideraron obsoletos los valores de su propia cultura. La población que ha permanecido en el interior ha envejecido y no le ha resultado fácil encontrar a quien transmitir su patrimonio cultural.

Des del punto de vista del investigador, la dificultad se acrecienta cuando se intenta recuperar de la memoria muestras de la literatura popular ya desprestigiadas para los propios informantes. Esto incide en el olvido selectivo. Esta rotura de la cadena de transmisión ha provocado que, en la mayoría de las ocasiones, nos encontramos con personas que han sido espectadores o receptores de este conjunto de saberes populares pero en pocas ocasiones transmisores. De este hecho se desprende que en múltiples ocasiones el repertorio compilado pueda ser fragmentario o incompleto ya que se olvida lo que no se utiliza.

A pesar de las declaraciones rimbombantes de protección, fomento, reconocimiento... que practican las instituciones públicas bajo el amparo de las directrices de la UNESCO, los gobiernos —a cualquier escala— no dejan de considerar la cultura popular como un hecho de carácter menor frente a otras manifestaciones artístico-culturales. Por ello el apoyo económico e institucional a los trabajos folclóricos es muy escaso. En el ámbito privado, en algún momento tanto fundaciones como otras instituciones han financiado ciertas investigaciones y publicaciones. El contexto de crisis económica actual también repercute negativamente en este aspecto. Este panorama deja en el esfuerzo económico de los investigadores, sean personas o grupos.

2. EL ESTUDIO DE LA LITERATURA ORAL EN TIERRAS VALENCIANAS

A lo largo de la historia diversos estudios se han acercado con enfoques diferentes al hecho folclórico valenciano. Las primeras colecciones que se conservan están impregnadas por una idea romántica y en cierta manera bucólica e intentaron caracterizar una identidad nacional a partir de los rasgos que para ellos eran más exclusivos y diferenciadores. En tiempos más actuales, los estudios han evolucionado hacia un mayor rigor metodológico fijando e inventariando un amplio corpus de las muestras vivas de la cultura oral.

3. MATERIALES ESCRITOS

Aunque existe un gran número de estudios sobre distintos aspectos del folclore valenciano, la relación siguiente no será exhaustiva, nos referiremos a aquellos que por diferentes motivos son considerados de mayor relevancia. Desecharemos una multitud de pequeños cancioneros, *costumbrarios*, colecciones... de carácter local, así como artículos en revistas y publicaciones menores. Seguiremos un orden cronológico e intentaremos caracterizarlos según el momento histórico y sus principales finalidades de estudio.

Manuscrito de los cantos populares de Valencia y su provincia. Transmitido al papel y colecciónados por el profesor de música valenciano Sr. D. Eduardo Ximénez

Valencia, 10 de abril del año 1873. Se trata de la primera obra de importancia que podemos citar que manuscrita se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Es una obra no publicada. En esta compilación encargada a E. Ximénez por la Subcomisión Provincial de Industria de Valencia con motivo de la Exposición Universal de Viena de 1873, consiste en una primera aproximación al folclore valenciano intentando caracterizarlo mediante un estudio de los cantos, bailes y danzas juntamente con una descripción de los instrumentos tradicionales, así como su afinación. Contiene once partituras consideradas las transcripciones más antiguas de la música tradicional valenciana, aunque tan solo siete de estas recogen muestras de literatura popular.

Responde claramente a la idea romántica de plasmar la esencia de lo valenciano en aquellos aspectos que el autor considera más relevantes. Nos hallamos en el período de la *Renaixença Valenciana*¹ época en la que la exaltación de los rasgos considerados definitorios de lo nacional está en pleno auge. A esta idea nacionalista decimonónica responderán gran parte de las sucesivas colecciones, así como algunas composiciones eruditas de músicos contemporáneos.

Cantos y bailes populares de España

José Inzenga. Madrid, 1888. *Cantos y bailes de Valencia*. Esta obra apareció publicada tan solo 15 años después de la anterior recopilación de E. Ximénez y en ella encontramos parte de su contenido. El corpus publicado en esta ocasión es más amplio y cuenta con dieciocho transcripciones musicales además de interesantes anotaciones y explicaciones sobre el contexto en que se producen que resulta su aportación más valiosa. La compilación se limita a las comarcas valencianas de la Huerta y la Ribera, así como

¹ *Renaixença valenciana*: movimiento literario, cultural y social surgido a finales del S. XIX en tierras valencianas que reivindicaba una mayor relevancia del uso del valenciano en las instituciones, así como en la literatura culta. Comparte algunas características con otros movimientos culturales de Cataluña y Baleares. Propone, entre otros fundamentos, una inspiración en la tradición como base de la recreación artística.

tres muestras procedentes de Bocairente en el límite sur interior de la provincia de Valencia con Alicante.

Existen un conjunto de obras que desde principios del siglo XX han ido aportando compendios en ocasiones poco sistemáticos en los que resulta complicado determinar con exactitud la procedencia de las muestras. Otros parecen recolecciones anecdóticas justificadas posiblemente por el gusto subjetivo del autor.

Obra del Cançoner Popular de Catalunya

En la década de los años veinte del pasado siglo se crea esta institución que realiza un gran trabajo de compilación en el ámbito geográfico de las tierras de habla catalana. Diversos músicos viajan por todos estos territorios y copian al dictado un amplio repertorio de tonadas, canciones, bailes, relatos en lengua catalana. Aunque la compilación es muy extensa e interesante, debemos de apuntar que es parcial puesto que se desechan todos los materiales en castellano y además determinados géneros musicales que consideran extraños a su idea romántica de Países Catalanes. Con ello desaparece un gran repertorio de géneros bailables tales como la jota, la seguidilla o el fandango de los que no encontramos ninguna transcripción cuando son estos los más populares en el País Valenciano. A pesar de estas carencias hay que reconocer la gran validez de este trabajo.

Dentro del conjunto de este archivo encontramos abundantes muestras recopiladas en territorio valenciano siendo las más destacadas por su sistematización las recogidas en la comarca alicantina del *Comtat* en 1924 y en la provincia de Castellón el año 1927. Parte de estas dos compilaciones están publicadas en sendos volúmenes:

Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials III (1929), Barcelona, Abadia de Montserrat, 2014.

Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials VIII Barcelona, Abadia de Montserrat, 1998.

Archivo de Música Tradicional Valenciana

Museu d'Etnografia i Folklore de València. Se trata de una colección realizada en el seno de esta institución dirigida por Maximilià Thous que estuvo en funcionamiento a partir de 1932 y hasta la llegada del franquismo. En ella se recogen las aportaciones de diferentes compiladores que anotan y transcriben muestras de diferentes puntos del País Valenciano. Carece en parte de sistematización y organización de los materiales. El conjunto de estos no está publicado.

Archivo de la Delegación de la Sección Femenina de Valencia

Desde 1940 y hasta 1975. Se conservan en el Servicio Territorial de Cultura de la Generalitat Valenciana de la provincia de Valencia. Contiene materiales diversos: canciones, cantos bailables, melodías instrumentales de cantos y danzas con algunos comentarios y reseñas. Corpus de unas 224 partituras diferentes. Entre estas 129 corresponden a cantos no bailables: canciones navideñas, infantiles, de cuna, trabajo, algún romance... Algunos provienen de la provincia de Alicante, aunque la mayoría son de la provincia de Valencia. La recopilación se hizo mayoritariamente entre los años 40 y 60 y fue realizada por personas no especializadas salvo honrosas excepciones. Su finalidad era proveer de materiales a los grupos folclóricos para sus espectáculos.

Misiones de recopilación de Música Tradicional del Instituto Español de Musicología del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

A partir de 1944. Los encargados de realizar las compilaciones en territorio valenciano fueron Manuel Palau y Ricardo Olmos aparte de otras aportaciones como la de Marius Schneider. La compilación de Olmos es la más extensa ya que consta de 606 partituras con materiales recogidos en la provincia de Castellón. La de Palau contiene alrededor de 60 muestras recogidas entre Valencia y Alicante. Gran parte de estos materiales puede consultarse online en la página del CSIC.

Rondalles valencianes

Enric Valor i Vives. Entre 1950 y 1958. Se trata de una colección de 36 cuentos populares que, aunque están recogidos de la tradición oral, han sufrido una fuerte recreación literaria con un resultado magnífico. El interés de la selección reside en que caracteriza toda la narrativa popular valenciana.

Cuadernos de Música folclórica Valenciana de la Institución Alfonso el Magnánimo de la Diputación de Valencia

Publicaciones de música tradicional de diferentes comarcas valencianas realizadas por musicólogos y folcloristas, miembros del Instituto Valenciano de Musicología dentro de esta institución fundada por Manuel Palau Boix. Estos cuadernos se han venido publicando de manera discontinua por ello se pueden distinguir tres épocas diferentes en su edición. La primera, desde 1950 a 1974; la segunda, entre 1978 y 1979; y la tercera a partir de 1998. Se trata de una recopilación muy cuidada en su transcripción musical y acompañada de comentarios interesantes de diferentes aspectos de la música y el baile. Es un compendio muy amplio que abarca gran parte de las comarcas del País Valenciano.

Cancionero Musical de la provincia de Alicante (1974). Cancionero Musical de la provincia de Valencia (1980). Cancionero Musical de la provincia de Castellón (1990)

Estos tres cancioneros publicados por entidades diferentes y en diferentes fechas responden a un mismo trabajo de compilación dirigido por Salvador Seguí realizado bajo el auspicio del *Institut d'Estudis Alacantins* en el caso de Alicante y de la *Fundación March* que becó a los compiladores para la ejecución de los de Valencia y Castellón. En estos voluminosos cancioneros sobrepasan las 3000 muestras recogidas, aunque el número de partituras publicadas es inferior. Los materiales aparecen presentados mediante una clasificación que adopta criterios funcionales y genéricos. Posiblemente, se trata de una de las publicaciones más interesantes de esta época tanto por su rigor como por su extensión.

La música popular en la tradición valenciana

Fermín Pardo y José Á. Jesús-María. 2001. Se trata de un amplio estudio sobre el estado de la cuestión de la música y el baile valenciano en el que se ofrece tanto un exhaustivo análisis de las publicaciones anteriores como una descripción de la música, el canto y el baile en su contexto de utilización. Al mismo tiempo hace un análisis literario de los principales géneros de la tradición oral valenciana tanto en su vertiente religiosa como profana. Sin duda se trata de una obra de referencia para cualquier apasionado del estudio de la música tradicional en nuestra tierra, pero además es una obra divulgativa de primer orden.

4. MATERIALES SONOROS

A parte de estos trabajos en formato escrito a lo largo del tiempo se han ido realizando numerosas aportaciones sonoras de la música tradicional valenciana en compilaciones de autores que se han dedicado a un trabajo que abarca otros territorios, en el ámbito español, como por ejemplo M. García Matos, o incluso mundial como el caso de Alan Lomax que se encuentran en diferentes formatos.

De un interés menor para el propósito del estudio son aportaciones discográficas de grupos, cantantes, rondallas... que han plasmado algunas de las piezas de su repertorio en la mayor parte de las ocasiones reinterpretadas sobre la tradición.

Existen asimismo algunos archivos sonoros ya sean institucionales o personales que hoy están a disposición de consulta. Entre ellos nos gustaría destacar el archivo musical Fermín Pardo depositado por su propietario en el Ayuntamiento de Requena (Valencia) y el Archivo de Música Popular del *Instituto Valenciano de la Música de la Generalitat Valenciana* (IVM).

Cabe destacar la labor realizada para la compilación de este último archivo. Los *Talleres de Música Popular* fueron una iniciativa del IVM que acercó a los escolares valencianos a la música tradicional otorgándoles la responsabilidad de la compilación. En la década de los 80, los escolares valencianos con la supervisión de sus maestros y patrocinados por dicho instituto recopilaron centenares de cintas de casete grabando a sus mayores. Posteriormente, una vez examinadas las grabaciones infantiles, un equipo de técnicos se desplazaba a las localidades donde regrababan las muestras más interesantes. Gran parte de este corpus permanece totalmente inédito en los archivos del IVM mientras que una pequeña muestra ha sido publicada en una colección excelente con el nombre de *Fonoteca de Materials*. Los directores de este magno proyecto fueron Vicent Torrent y Josemi Sánchez. Esta colección cuenta en la actualidad con cerca de 30 volúmenes publicados en LP, casete y CD.

5. LOS ENFOQUES ACTUALES

A finales de los años 70 la visión al respecto del estudio folclórico sufrió un cambio originado por la concepción de lo tradicional como un hecho vivo, aunque claramente en decadencia y retroceso, que permite la participación y la vivencia además de ser objeto de estudio y muestra. Los folcloristas, además de compilar y utilizar las piezas recogidas en sus muestras divulgativas, participan de las fiestas, rituales, celebraciones tradicionales..., devolviendo o manteniendo el uso de estas piezas.

Además, los potentes medios tecnológicos que se desarrollan permiten una mayor calidad en los registros audiovisuales, los medios de transporte y la facilidad de movilidad dan lugar a un crecimiento de los materiales compilados.

La mirada sobre las mismas muestras estudiadas se expande y dejan de considerarse como meros hechos idiosincráticos y curiosos que caracterizan a un pueblo, localidad, país desde el *tipismo* para pasar a observar sus relaciones con otros corpus más amplios e intentar establecer una categorización que sistematice su estudio. De este modo, algunas piezas pueden considerarse propias de determinado lugar, pero se observa con facilidad su relación con las de otros puntos geográficos y otros entornos sociales. Desde esta visión, son válidas y deseables todas las variantes de una misma pieza puesto que se entiende la riqueza del corpus visto desde las adaptaciones y gustos personales o comunitarios. Una misma melodía o una misma estrofa literaria sufren acomodaciones y se alteran según momentos, usos y lugares. En una óptica romántica, esto sería considerado una desviación del canon y en la perspectiva actual la diversidad es considerada como riqueza.

En este sentido, los estudios folclóricos actuales toman la comarca como área de estudio ya que esta es una unidad geográfica pero también social al compartir medios de vida económicos, costumbres, pertenecen a una misma diócesis eclesiástica... dicha proximidad permite mantener lazos más estrechos de relación y con ello comparten, en muchas ocasiones, un mismo corpus folclórico con sus variantes. Esta restricción del área de estudio permite una mejor sistematización tanto en el trabajo de compilación como en el análisis del corpus y obtener conclusiones más rigurosas.

Este cambio de orientación en el País Valenciano se debe en gran parte a los trabajos de Fermín Pardo y a su implicación vivencial en el mundo tradicional. Fruto de esto son muchos de los trabajos que en la actualidad se desarrollan en nuestro territorio. En las comarcas alicantinas Jorge Cobos al frente del *So dels Barrejats* han realizado trabajo de compilación en el campo de Alicante y comarcas vecinas; Joan Antoni Cerdà al frente de *Sagueta Nova* han centrado su estudio principalmente en su comarca el Alto Vinalopó; Joan Lluís Monjo ha realizado un interesante trabajo de compilación y estudio de la literatura oral de la Vall de Gallinera y en especial de su pueblo Tárrega. En la provincia de Valencia el mismo Fermín Pardo continúa su labor junto al grupo *Cantares Viejos* dónde dan a conocer parte de su amplio trabajo de campo en la comarca de Requena-Utiel; Antoni Guzmán trabaja con la *Colla Brials* en comarcas como la Canal de Navarrés y la Huerta de Valencia. En las tierras de Castellón mencionamos a Toni Navarro que junto al *Grup Ramell* trabajan las distintas comarcas de Castellón especialmente la música destinada al baile; el *Grupo El Raval* con Joanvi Sempere y Àlex Torres que mantienen una continuada actividad en relación a la compilación del corpus musical tradicional de los pueblos castellonenses.

6. LA PRESENCIA DE DOS LENGUAS EN EL CORPUS

En tierras valencianas, la primera característica relevante del corpus recogido es la presencia de dos lenguas que en ocasiones se distribuyen las situaciones en las que son utilizadas y en otras se entremezclan de manera espontánea aunque conviene tener presente la situación *minorizada*² del valenciano. Mientras que en el ámbito religioso el castellano es la lengua preponderante ya que hay escasísimas muestras de piezas religiosas en valenciano porque la opción de la jerarquía eclesiástica por el castellano en su relación con los fieles viene de antaño posiblemente desde antes del s. XVIII contrariamente a lo que ocurrió en la vecina Cataluña. Las pocas piezas conservadas en valenciano o bien corresponden a muestras muy antiguas, de manera anecdótica textos nacidos del sentimiento patriótico durante la época de la *Renaixença valenciana* a finales del s. XIX o bien se trata de versiones modernas, en muchos casos traducciones sobre textos tradicionales en castellano, realizadas por aficionados a la poesía en los años 70 o 80 del pasado s. XX. En el ámbito oficial de la Iglesia la lengua oficial continuaba siendo el latín hasta los años 60 del pasado siglo y es la lengua en la que se producen todos los

² Este término no está admitido en el diccionario, pero fue acuñado por Aracil (1983): «Sobre la situación minoritaria». Guillem Calaforra lo define como «Una comunidad lingüística es minorizada cuando presenta diversas características, entre las que destacaremos tres: 1. Normas de uso social restrictivas en relación a la lengua propia —es decir, que dicha lengua no puede usarse en determinados ámbitos de uso—, frente a las normas de uso expansivas características de la lengua dominante. 2. Bilingüización unilateral de los miembros de dicha comunidad, esto es: los hablantes de la lengua minorizada tienen en su repertorio la lengua propia y la dominante, mientras que los hablantes de esta última tienden a ser monolingües. 3. Como consecuencia de la situación anterior, la comunidad lingüística minorizada se convierte en un subconjunto de la dominante. Los miembros de la comunidad minorizada tienden a presentarse como parte de la comunidad dominante, y así son percibidos por el resto del mundo».

géneros musicales oficiales el castellano y el valenciano se utilizaban en la religiosidad popular.

Desde el s. XVIII con la promulgación del *Real Decreto de Nueva Planta*³ por el que los habitantes del *Reino de Valencia* perdían sus fueros se implantó el castellano como lengua oficial y por tanto en el ámbito público fue la utilizada en la vida política y administrativa y la escuela. No obstante, la aristocracia y burguesía en la ciudad de Valencia había adoptado ya desde el s. XVI el castellano como lengua de relación social contribuyendo así al desprecio y restricción de los usos del valenciano. Por otra parte, extensos territorios del actual País Valenciano son castellanohablantes debido a su repoblación aragonesa o a su pertenencia a la corona castellana hasta tiempos relativamente recientes. Según determinados autores, estos hechos facilitan el conocimiento del castellano a un amplio sector de la población desde antiguo y con ello la presencia abundante de muestras en dicha lengua.

En otros momentos históricos, tanto el servicio militar como el intercambio de trabajadores temporeros entre Castilla, Aragón y el País Valenciano explicaría que se utilice indistintamente el castellano y el valenciano en muchas canciones. Por lo que se refiere a los relatos de tradición oral, el valenciano es la lengua mayoritaria en las comarcas catalanohablantes hecho que se explica porque se transmiten en el ámbito doméstico y no público además de que la libertad narrativa permite este uso cosa que no ocurre en textos poéticos.

Así por ejemplo, podemos encontrar prácticamente y exclusivamente en castellano gozos, salves, auroras, oraciones; recopilamos gran cantidad de romances en castellano frente a la escasez de temas del romancero catalán; las rondas, albadadas, canciones para el baile y otras piezas del cancionero tradicional alternan las dos lenguas de manera indistinta. El *repentismo* habitualmente se produce en valenciano en las comarcas catalanohablantes y en castellano en las castellanohablantes.

7. GÉNEROS MUSICALES DE LA TRADICIÓN VALENCIANA. EL CANCIONERO TRADICIONAL

En muchas ocasiones, los textos recopilados mantienen una relación directa con la música por este motivo creemos oportuno hacer, al menos, una relación con los géneros musicales más relevantes de nuestra tradición tanto del ámbito religioso como de los profanos. La mayor parte de los géneros forma parte del cancionero, aunque en el listado que presentamos a continuación aparecen determinados elementos del folclore musical que se interpretan sin canto. Los más destacables la mayor parte de las danzas rituales, de los pasacalles y dianas junto con determinadas piezas de música del baile popular.

Considerando un género como la categoría que reúne composiciones por criterios como su función, instrumentación y contexto social, los géneros musicales más habituales en el repertorio tradicional religioso son entre otros:

- Cantos de rogativa; en muchos casos herencia del canto gregoriano...
- Derivados de la danza provenzal: gozos, albadadas, prosas, villancico...
- Cantos de la Aurora
- Salves
- Cantos de pasión
- Mayos religiosos
- Himnos

³ En la Guerra de Sucesión tras la derrota de las fuerzas austracistas en el territorio valenciano el rey Felipe V de Borbón promulga dicho decreto el 29 de junio de 1707.

- Dolores de la Virgen
- Romances
- Oraciones
- Danzas rituales-procesionales
- Representaciones teatrales cantadas

Si nos centramos en la categorización de los géneros musicales más frecuentes en la tradición profana valenciana podríamos distinguir entre otros:

- Albadas
- Mayos profanos
- Aguinaldos navideños
- Danzas Públicas; *Ball Pla, Ball Rodat, Danses, Ball del dolçainer, Ball de Plaça...*
- Pasacalles y dianas
- Canciones de cuna
- Juegos de primera infancia
- Canciones infantiles
- Canciones de taberna o de beber
- Canciones de merienda y salidas al campo
- Cantos de trabajos agrícolas
- Romances
- Música para bailar
- Géneros tradicionales: seguidilla, jota y fandango
- Géneros más modernos: vals, mazurca, polca, habanera, fox-trot, rumba...

La seguidilla, la jota y el fandango en sus múltiples variantes aparecen profusamente vinculados a la mayoría de los géneros musicales de la tradición que hemos ido enumerando. Algunos de los estilos que aparecen en la música tradicional valenciana son los siguientes:

- Seguidilla: torradas, manchegas, corridas, alicantinas, bolero, seguidillas boleras, jerigonzas...
- Fandango: arcaicos, alicantinos, *l'u, riberenques*, malagueñas, granañas...
- Jota: jotas para el baile o *corridas*, jotas *paradas* o de estilo, de ronda, *arenillas*, cantos de lucimiento de *l'u i el dotze* y de *l'u i el dos...*

Dada la finalidad divulgativa de este trabajo sobre la música tradicional valenciana en su aspecto más general no creemos necesario centrarnos en detallar y caracterizar cada uno de estos estilos. Además, excedería la extensión requerida en este artículo.

Si atendemos a la parte literaria de las canciones, determinados tipos de composiciones poéticas aparecen en abundancia. Entre ellas queremos destacar:

- La cuarteta o *copla*.
- La estrofa de seguidilla ya sea simple, compuesta o *chamberga*. Tanto estas estrofas como la *copla* se encuentran divulgadas ampliamente en casi todos los géneros del cancionero tanto religioso como profano.
- La estrofa de Aurora.⁴ Probablemente se trata de una estrofa antigua de origen culto que se ha popularizado y se ha conservado en los cantos de la Aurora, misterios del rosario,

⁴ Compuesta de 4 versos de arte mayor, los dos pares decasílabos y los dos impares dodecasílabos agudos.

oraciones y otras composiciones religiosas.

- Estrofas derivadas de la danza provenzal o villancico castellano⁵ que aparecen en algunas albadas tanto religiosas como profanas, las prosas navideñas, algunos villancicos y en los gozos religiosos.
- El romance tradicional. A parte de la estrofa canónica del romance clásico, en la tradición valenciana encontramos otros metros para este tipo de canciones narrativas. En muchos de los casos en que se da este cambio se trata de romances procedentes del romancero catalán.

Por mostrar parte del trabajo realizado a lo largo de nuestra andadura como recopiladores del cancionero tradicional valenciano hemos publicado entre otros la serie «*Cançons de la Vila*» (8 volúmenes publicados) en la que se compila un extenso corpus del repertorio tradicional de nuestra ciudad Vila-real, organizado según los criterios de clasificación anteriores.

Del mismo modo, una serie de aportaciones sonoras que reproducen nuestra música utilizando criterios tanto funcionales como socio-geográficos: «Grup de Danses El Raval» (música variada de baile), 1987; «Del Millars al Belcaire» (música de géneros diversos de la Plana Baixa), 2003; «Cants a la Mare de Déu de Gràcia» (música popular relacionada con la fiesta patronal de Vila-real), 2006; «Nadal a la Plana» (música tradicional navideña de la Plana Baixa), 2008; «Cants al Camp» (cantos de trabajo agrícola del norte valenciano), 2009; «Al nord; Baix Maestrat» (música de géneros diversos de dicha comarca), 2013; «Al voltant de l'Espadà» (música de géneros diversos de la Sierra de Espadán), 2016.

A todo esto hay que añadir múltiples publicaciones menores, conferencias, ponencias, jornadas y charlas, talleres, etc.

8. RELATOS ORALES

En nuestro trabajo de campo hemos recopilado importantes muestras de este corpus literario, aunque no haya sido este el objeto de nuestro estudio y no hayamos realizado por el momento una sistematización de las muestras recogidas. Por nuestra parte es un trabajo que nos queda pendiente.

⁵ El esquema de ambas composiciones presenta una gran similitud aunque las estrofas que las forman tengan metros diversos (hexasílabos u octosílabos). El esquema se inicia con una estrofa a manera de preludio, otra que introduce una mudanza al enlazar con dos versos que conectan los dos últimos versos del preludio que se repiten al final como estribillo.

Pues vuestra gracia y candor
celebra el mundo Señora, *Preludio*
sednos siempre protectora
Madre de Gracia y amor.

La gracia os ha prevenido tan pura, perfecta y bella que la más radiante estrella figuráros no ha podido que Dios os ha concedido de su gloria el esplendor.	Mudanza
	<i>Tornada</i>

Sednos siempre protectora Madre de Gracia y amor. (Gozos a la Virgen de Gracia. Vila-real)	<i>Estríbillo</i>
--	-------------------

Sí que podemos afirmar desde un análisis somero que el género más abundante es el cuento, que los estudiosos denominan *rondalla*. Para la organización de nuestros materiales nos hemos basado en las aportaciones clásicas del índice de los cuentos folclóricos Aarne y Thompson actualizada por Hans-Jörg Uther (2004: 284-286) y el catálogo de Camarena y Chevalier ya que nos parece interesante la delimitación lingüístico-cultural de todo el territorio panhispánico.

- I. Cuentos de animales
- II. Cuentos folclóricos ordinarios:
 - a. Cuentos maravillosos
 - b. Cuentos religiosos
 - c. Cuentos novela o románticos
 - d. Cuentos de ogro tonto
- III. Chistes y anécdotas
- IV. Cuentos de fórmula
- V. Cuentos no clasificados

A parte de los cuentos el resto de géneros del relato oral forman parte del corpus recogido, aunque nos queda un gran trabajo por realizar en este campo. Cabe destacar que publicaciones que sistematicen sobre el corpus del relato oral, en nuestro ámbito territorial, existen más bien pocas. No obstante, sí que podemos encontrar publicaciones locales menores que recopilan cuentos y otras muestras de su entorno más inmediato.

Merece mención especial el trabajo realizado por Enric Valor (1984) sobre la *rondallística* tradicional valenciana. Se trata de una serie de publicaciones que recogen 36 cuentos que, aunque mantienen tanto la estructura como el argumento de los relatos y gran parte de la oralidad mediante la incorporación de giros, expresiones y léxico propio de la lengua oral, confiere a la publicación una gran carga literaria, introduciendo largas descripciones, caracterización detallada de los personajes, etc. La fuerza divulgativa de estas rondallas ha originado múltiples ediciones y adaptaciones sucesivas al mundo infantil de modo que es uno de los materiales didácticos más importantes utilizado en las escuelas valencianas (Valor, 1992). Dicho trabajo ha influido también de manera notable en otras publicaciones de ámbito más local.

9. PROYECTO DEL «ROMANCERO TRADICIONAL PANHISPÁNICO DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN»

En estos momentos y desde hace ya unos años, nos encontramos inmersos en un proyecto de compilación, organización y sistematización acerca del corpus del romancero tradicional panhispánico en la provincia de Castellón. El trabajo se ha realizado en una doble vertiente. Por una parte, nuestro propio trabajo de campo, mediante entrevistas personales con más de 300 informantes y por otra la consulta y utilización de las aportaciones de otros compiladores anteriores que nos han cedido sus materiales.

A lo largo del proceso de compilación, hemos identificado 125 temas diferentes pertenecientes al romancero tradicional con más de 750 versiones distintas. Para la organización de este abundante corpus hemos utilizado la clasificación de José M. Fraile Gil (2010):

- 1. Romances noticieros con referente histórico
- 2. Romances con referente épico francés: carolingios y caballerescos
- 3. Romances que tratan sobre cautivos y presos
- 4. Romances de amor

- a. La aventura amorosa
- b. El rencuentro de los cónyuges
- c. El transformismo como ardid amoroso
- d. Amores con final trágico
- 5. Romances que tienen a la mujer como protagonista
 - a. Sobre calumniadas, raptadas y maltratadas
 - b. Sobre víctimas de incesto
 - c. Sobre adúlteras y asesinas
- 6. Romances de asunto burlesco y anticlerical
 - a. Asunto burlesco
 - b. Asunto anticlerical
- 7. Romances sobre animales
- 8. Romances tradicionales de asunto diverso
- 9. Romances variados de asunto piadoso y hagiográfico
- 10. Romances de contenido religioso
 - a. Sobre la vida de Cristo. El nacimiento
 - b. Sobre la vida de Cristo. Muerte y pasión

Cabría destacar que la mayor parte de los romances se transmiten mediante el canto. En el apartado religioso, especialmente en los que se refieren a la muerte y la pasión de Cristo, muchos de los temas se han transmitido como oración recitada y son escasas las versiones cantadas.

De los 125 temas recopilados en nuestro proyecto 42 de ellos pertenecen al romancero catalán y el resto al romancero castellano. Tal como habíamos apuntado al tratar sobre la coexistencia de dos lenguas en la mayor parte del territorio valenciano, la preponderancia del castellano en este capítulo de la literatura oral vuelve a poner de manifiesto la situación *diglósica*. Teniendo en cuenta que el ámbito territorial de la provincia de Castellón reúne comarcas castellanohablantes y catalanohablantes, es normal la convivencia de las lenguas, aunque en condiciones de desigualdad tal como hemos reiterado profusamente. Hemos de apuntar que en las comarcas limítrofes con Cataluña parece que la pervivencia del romancero catalán está más presente (Bajo Maestrazgo y Los Puertos de Morella). Resulta complicado concluir que el motivo de este desequilibrio sea la proximidad geográfica a Cataluña ya que la comparación con otros corpus publicados en otros territorios valencianos es difícil porque dichas colecciones han estado realizadas con otros criterios de selección y sistematización de las muestras.

A parte del corpus de temas perteneciente al romancero tradicional, hemos podido recopilar muchos otros temas pertenecientes al romancero de tradicionalización⁶ moderna que dado su proceso de transmisión y adaptación corto por un lado y fijado en la mayoría de las ocasiones a través de la escritura (pliegos sueltos y otras publicaciones) no han sufrido apenas variaciones. Por el momento estamos más centrados en el estudio de los temas del primer grupo citado.

10. A MODO DE CONCLUSIÓN

Tal y como hemos ido analizando a lo largo del presente artículo es fácil constatar la pérdida de los contextos de transmisión de gran parte del repertorio tradicional en lo que se refiere al cancionero, al romancero y a los relatos de la tradición oral. La creación

⁶ Según Francisco Javier Fuente Fernández (2013), ante la ausencia de entrada para el término en el DRAE, lo define como la «composición, transmisión y recepción de una obra literaria de carácter tradicional; también conversión de una obra culta en tradicional».

de nuevos contextos donde esta transmisión sea posible ha tenido distintos niveles de éxito. Pasaremos ahora a enumerar y comentar algunos de los que, a nuestro entender, disfrutan de mayor relevancia en el territorio valenciano.

La inclusión reciente de los estudios profesionales de dulzaina en los conservatorios valencianos. Según los propios músicos, este paso en la educación reglada oficial contribuye a dignificar el instrumento valenciano, aunque en cierta manera este proceso pueda conllevar que las técnicas modernas utilizadas se aparten de las tradicionales. En la actualidad, en todo el País Valenciano existe un gran número de aficionados a la práctica de este instrumento.

Del mismo modo, y desde el curso académico 14/15 se incluye en los estudios de conservatorio el *cant d'estil valencià*⁷. La vigencia de este estilo de canto es notable en las comarcas centrales valencianas y bastante menor en el resto del territorio. Des de finales del S. XIX este tipo de canto se ha ido profesionalizando ya que su interpretación requiere el dominio de una técnica bastante compleja además de unas cualidades vocales determinadas tales como un registro agudo y cierta potencia vocal dado que el canto se produce al aire libre y acompañado con instrumentos de viento. Hasta este momento se había transmitido en academias particulares y el salto a la oficialidad parece un avance significativo. En algunas ocasiones, el contexto social de les *cantaes*, que es como se conoce la situación del canto, se ha convertido en un círculo elitista, de algún modo, que ha minusvalorado otras manifestaciones de canto de la tradición valenciana, erigiéndose como arquetipo de la valencianidad.

Se hace necesaria la creación de contextos donde la tradición se haga llegar al mundo infantil. En este aspecto en el País Valenciano, ha habido intentos notables desde los primeros momentos de la reinstauración democrática. Los ya mencionados *Talleres de Música Popular de la Generalitat Valenciana* implicaban a los niños en la recolección de muestras de la oralidad. Este trabajo se acompañó de la producción de determinados materiales para la enseñanza de la música en las escuelas que siguiendo los postulados de Zoltan Kodály introducían el conocimiento musical mediante las piezas de la tradición más inmediata. Este método, bastante estructurado, se acompañaba de una colección de casetes para ilustrarlo. Los cambios políticos y, por qué no decirlo, el desinterés de parte del profesorado acabó con una iniciativa tan interesante.

En este momento, la utilización del cancionero tradicional infantil se reduce a lo circunstancial y aunque en el currículum oficial de Educación musical y Educación física figura la canción, la danza y el baile tradicional, son pocos los profesores que atienden de manera sistemática este contenido curricular. Del mismo modo los profesores tutores, utilizan las canciones como recurso en algún aspecto temático del desarrollo curricular. En la última propuesta curricular se incluye el estudio de una asignatura, al menos en 5.º de Primaria, llamada «Cultura Valenciana». Esta iniciativa que podía parecer plausible se ha convertido en una colección de tópicos que alejan de lo verdaderamente tradicional su tratamiento. La mayor parte del profesorado rechaza esta iniciativa.

En cuanto a los grupos folclóricos, la gran mayoría dedican su labor a la representación escénica de danzas, bailes y, en ocasiones, algunas muestras del

⁷ Se denomina *cant d'estil valencià* a una serie de géneros de canto que se utilizan principalmente en rondas festivas y otras celebraciones. Consiste en un canto de lucimiento en el que los intérpretes sobre patrones melódicos tradicionales realizan florituras y variaciones a su gusto. Los géneros que han perdurado son les *albaes* —acompañadas con dulzaina y tabal—, *l'u* y la *riberenca* —variantes de fandango—, *l'u i el dos* y *l'u i el dotze* —sobre el patrón de la jota y acompañados por una agrupación instrumental de cuerda y de viento—. La parte literaria del canto es versada en el acto por un especialista llamado *versaor* el cual no participa en el canto y que dicta al oído de los cantadores sus versos.

cancionero tradicional. Lo cierto es que el repertorio de estos grupos se repite tomando como base por una parte las creaciones de escuela de los antiguos *cuadros de bailes populares* y por otra algunas muestras recogidas de la tradición más popular reelaboradas para su presentación en el escenario, ciñendo su duración a un tiempo estandarizado y su ejecución a los patrones estéticos propios de los *cuadros de baile*, tanto en la actitud corporal como en las coreografías. En cuanto al canto, los intérpretes suelen utilizar técnicas y modelos que se apartan de la tradición. Podemos afirmar que en la actualidad hay un cierto número de grupos que intenta respetar tanto el aspecto en la manera de bailar, cantar y tocar los instrumentos las técnicas propias de la tradición. Estos últimos grupos, junto con asociaciones nacidas ex profeso, intentan recuperar los tipos de encuentro social en el que se producía el baile y el canto popular. Este tipo de reuniones, que se denominan saraos o bureos dependiendo de las comarcas, reúnen un gran número de gente sin otro objetivo que disfrutar del canto y del baile. Este fenómeno parece que va en aumento y en cierta manera recibe apoyo de las instituciones locales. Aunque este reconocimiento institucional, que resulta muy llevadero económicamente, sea positivo existe el peligro de que el apoyo se limite a estos actos sin entrar a fondo en asumir la responsabilidad de realizar esfuerzos mayores en mantener y transmitir el patrimonio inmaterial.

En determinadas localidades, la tradición ha logrado pervivir con cierta vigencia hasta nuestro tiempo mediante la constitución de agrupaciones folclóricas que podríamos decir que se hallan directamente vinculados a la cadena de transmisión. Son los auténticos depositarios de la tradición local y son los responsables de mantener vivos múltiples actos heredados de sus mayores. Entre ellos se han mantenido hasta la actualidad grupos que considerándose depositarios de esa tradición han intentado mostrarla más allá de su ámbito local sin que esto pueda ser considerado como un espectáculo propio de un grupo folclórico. Han participado en encuentros, congresos, jornadas y otro tipo de intercambios donde el público por excelencia son los interesados en el estudio folclórico independientemente de que las muestras se produjesen ante la presencia de público. Este último tipo de grupos se halla en su último momento dada la edad de los componentes. El relevo, en caso que se haya producido, no ha tenido en cuenta la propia naturaleza del corpus transmitido. Se ha buscado profesores de baile y de instrumentos desconocedores de su propia tradición que transmiten nuevas técnicas alejadas de lo que se pretende transmitir; en otras ocasiones se ha incorporado miembros de formación académica que tampoco han sabido valorar lo que realmente constituye la naturaleza del canto, el baile y la interpretación instrumental tradicionales. Así rondallas, grupos de baile, agrupaciones de *auroros...* han visto transformada su naturaleza en pro de las técnicas depuradas y la imitación de los grupos folclóricos al uso o de las agrupaciones corales de música culta. Aunque existen excepciones que han intentado reproducir de manera fidedigna lo que han recibido, también se han visto influidos por sus conocimientos musicales y técnicos en general de modo que la tradición ha sufrido una evolución que podríamos considerar más natural.

Las danzas rituales vinculadas al hecho religioso han sido mantenidas por grupos del estilo que nos atañe en el párrafo anterior: depositarios de la tradición responsables de mantenerla y preservarla. En este caso dado la temporalidad y periodicidad de su ejecución, de su carácter oficial y público, del número reducido y limitado de participantes, por la rigidez de su esquema coréutico, por la uniformidad de la indumentaria... se ocasiona una evolución más lenta, aunque resulta muy difícil escapar a las modas imperantes o a la presencia actual de gran cantidad de medios tecnológicos.

Aparentemente conservan toda su pureza, pero la comparación con documentos gráficos o audiovisuales y sonoros de momentos históricos recientes denotan su evolución inevitable. En diversas localidades valencianas, existen fiestas que incluyen gran número de danzas rituales que se interpretan en conjunto. La declaración de patrimonio inmaterial protegido de diverso rango está colaborando a su mantenimiento. Podríamos destacar la reciente declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO de la fiesta de la Virgen de la Salud en Algemesí que incluye danzas *como la muixeranga (mojiganga), els bastonets (danza de palos), la carxofa (danza de cintas), els arquets (con arcos florales), les pastoretes (danza de panderetas), el bolero o les llauradores (baile bolero), els tornejants (danza de torneo)*. Esta colección junto a *dansants (danza masculina), la moma (danza de pecados contra la virtud), danzas de gigantes y cabezudos, moros y cristianos (generalmente se interpretan con caballitos de cartón piedra) y otras de oficios* constituyen la tipología de las danzas que siguen vivas en la tradición valenciana.

De carácter semejante son las llamadas *dances, ball pla, ball rodat, ball de plaça, ball del dolçainer...* mantienen el carácter ritual, pero en el ámbito civil. Los participantes suelen ser los habitantes de una localidad en general. Sus características se adaptan a lo descrito en el párrafo anterior exceptuando el número de participantes. En muchos casos suelen ser la historia de la evolución tanto musical como de baile, incorporan ritmos y melodías de épocas diversas y constituyen uno de los actos centrales de las celebraciones festivas en gran número de localidades valencianas. Su vigencia es muy saludable en todo el territorio y se puede ver participar en estos actos multitud de parejas de baile. En la actualidad en muchas localidades en las que habían caído en desuso se está produciendo revitalizaciones con éxito notable. Se podría objetar que en alguno de estos lugares los participantes son miembros de grupos de danzas más que los habitantes de la propia localidad. A causa de esto, se produce una mixtificación ya que se utilizan músicas y pasos de baile estandarizados. Esto se origina en el proceso de revitalización ya que se realizó en la década de los 80 intentando un proceso de definición de *les dances* como danza nacional valenciana. No obstante, parece interesante este movimiento.

En relación con la transmisión a niñas y niños, las asociaciones juveniles y los propios grupos de danzas realizan un trabajo que en cierta manera podría considerarse anecdotico, ya que por una parte tienden a perpetuar los patrones escénicos y por otra se utiliza el cancionero tradicional como recurso en pequeñas actividades de tiempo libre. El trabajo de recolección y transmisión más sistemático queda lejos de los propósitos de la práctica totalidad de los grupos. No obstante, hay que reconocer que esto constituye la única puerta de entrada de las nuevas generaciones al mundo de la tradición, a falta de otros contextos en los que se pudiese realizar dicha transmisión de una manera más natural.

En cuanto a las nuevas propuestas que tienen su base en la música tradicional, la llamada música de raíz o música *folk*, encontramos un resurgimiento en la actualidad tras unos años en que parecía haber sufrido cierto estancamiento. En la década de los 70, 80 y 90 influenciados por el fenómeno de la *nova cançó* en Cataluña habían conseguido atraer a un numeroso público grupos destacados que utilizaban la música tradicional como base de sus producciones. Cabe destacar al grupo *Al Tall* como el que alcanzó una mayor relevancia. Posteriormente y ya más cercano en el tiempo la música tradicional sirvió de base a las composiciones y espectáculos de grupos jóvenes que la fusionaron con el rock, el pop y otros géneros. En los últimos años ha aparecido otra manera de entender la música tradicional, así como su reactualización más cercana a la tradición. Aunque

mantenga la interpretación tradicional en las técnicas del canto sus acompañamientos musicales se realizan utilizando recursos más elaborados y académicos. El principal representante de esta tendencia es Pep Gimeno *Botifarra* que en multitud de fiestas locales es invitado a presentar su espectáculo consiguiendo un público heterogéneo que empatiza fácilmente con la propuesta.

Esta panorámica revela que son muy escasos los contextos de transmisión natural de la tradición, aunque parece existir un cierto resurgir del interés por la tradición y en los hechos antes indicados.

11. VISIÓN DE FUTURO

Los fenómenos tradicionales que parecen tener una mayor vigencia según se desprende del análisis anterior son todo lo relacionado con el mundo de la dulzaina; el *cant d'estil* que sigue conservando su ámbito de pervivencia; el mundo de los encuentros de rondallas y bailadores tradicionales que entra en contacto incluso con movimientos semejantes de tierras vecinas; las danzas rituales que mantienen en el contexto festivo su ámbito natural y la música de raíz que parece tener un momento de crecimiento.

Es deseable que este compendio de situaciones permita una evolución que mantenga viva la tradición. Si a lo largo de la historia la transformación del hecho tradicional ha sido una constante es de esperar que en este momento esta se produzca de un modo mucho más rápido. Habría que poner el acento en preservar las técnicas, los modos, los matices que enriquecen y hacen única la tradición.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. (1998): *Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials VIII (1929)*, Barcelona, Abadia de Montserrat.
- AA.VV. (2014): *Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials III (1929)*, Barcelona, Abadia de Montserrat.
- ARACIL, Lluís V. (1982): *Papers de socilingüística*, La Magrana, Barcelona.
- ARACIL, Lluís V. (1983): *Sobre la situació minoritària*, en *Dir la realitat*, Barcelona, Edicions dels Països Catalans, pp. 171-206.
- CALAFORRA, Guillem: *Lengua y poder en las situaciones de minorización lingüística*, Universidad de Cracovia.
- CAMARENA, Julio y CHEVALIER, Maxime (1995-2003): *Catálogo tipológico del cuento folklórico español*, I-IV, Madrid, Gredos.
- FRAILE, José M. (2010): *Antología sonora del romancero tradicional panhispánico 2*, Cantabria, Cantabria Tradicional.
- FUENTE FERNÁNDEZ, Francisco Javier (2013): «Tradicionalización de obras poéticas religiosas: calvarios y otros géneros literarios en verso». URL: <<https://literaturayotrosmundos.wordpress.com/2013/04/05/tradicionalizacion-de-obra-poeticas-religiosas-calvarios-y-otros-generos-literarios-en-verso-2/>>.
- INZENGA, José (1888): *Cantos y bailes de Valencia*, en *Cantos y bailes populares de España*, Madrid, A. Romero A.
- JESÚS-MARÍA, José A. y PARDO, Fermín (2001): *La música popular en la tradición valenciana*, Institut Valencià de la Música, València.
- LYOTARD, Jean Francois (1984): *La condición postmoderna*. Ediciones Catedra, Madrid.

- SEGUÍ, Salvador (1974): *Cancionero Musical de la provincia de Alicante*, Diputació d'Alacant.
- SEGUÍ, Salvador (1980): *Cancionero Musical de la provincia de Valencia*, Institución Alfonso el Magnánimo, València.
- SEGUÍ, Salvador (1990): *Cancionero Musical de la provincia de Castellón*, València, Caja Segorbe.
- UTHER, Hans-Jörg (2004), *The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography (Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson)*, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, «FF Communications».
- VALOR I VIVES, Enric (1984): *Rondalles valencianes*, I-VIII, València, Edicions del Bullent.
- VALOR I VIVES, Enric (1992): *Rondalles valencianes*, I-VIII, adaptación de Rosa Serrano, Valencia, Tàndem Edicions.
- XIMÉNEZ, Eduardo (1873): *Manuscrito de los cantos populares de Valencia y su provincia. Transmitido al papel y Coleccionados por el profesor de música valenciano Sr. D. Eduardo Ximénez*, Valencia, s.e.

Fecha de recepción: 25 de abril de 2017

Fecha de aceptación: 28 de abril de 2017

