

EL CANCIONERO POPULAR DE JAÉN: PERCEPCIONES SOBRE SU PRÁCTICA CORAL

Popular Jaen Songbook: Perceptions about your choral practice

Azahara Arévalo Galán

Maestra Educación Musical
C.E.I.P. "Duque de Rivas"
azimusicaduque@gmail.com

RESUMEN

Desde mi trayectoria como docente de educación musical en diversos colegios de entornos rurales he podido apreciar lo importante que es para la infancia el dominio y aprendizaje del repertorio popular de la zona donde viven. Debido a estos intereses por buscar un repertorio que ilusionase a mi alumnado, encontré muestras de algunas de las piezas más representativas del cancionero de Jaén, ya que trabajaba en el colegio de Chiclana de Segura, localizado en esta provincia. Debido a la calidad artística de las piezas, comencé a enseñarlas también dentro de mi nuevo destino como maestra de educación musical del CEIP "Duque de Rivas" en Córdoba, acompañado de este trabajo en el coro de mi escuela, realicé algunas entrevistas a distintos miembros de la comunidad educativa para averiguar su percepción sobre la práctica de estas canciones populares dentro de la escuela.

PALABRAS CLAVE: MÚSICA POPULAR; EDUCACIÓN MUSICAL; CORO; ALUMNADO DE EXCLUSIÓN SOCIAL;

ABSTRACT

Since my experience as a music teacher in different rural schools, I have appreciated that the most important thing for children are popular songbooks. They enjoy learning and singing these songs especially if they are from where they live. As a result, I was looking for these songbooks. I was working for two years in a village called Chiclana de Segura, located in Jaén, so I found some representative pieces of Jaen songbook. Years later, I began teaching these songs also at my new school called Duque de Rivas, in Córdoba, due to the artistic quality of these pieces and the success with children. I have joined the work in the chorus school with some interviews to different members of the educational community. I wanted to find out their perceptions about these popular songs practice at the school.

KEYWORDS: POPULAR MUSIC, MUSIC EDUCATION; CHORUS; SOCIAL EXCLUSION STUDENTS;

Fecha de recepción del artículo: 07/02/2020

Fecha de Aceptación: 12/03/2020

Citar artículo: ARÉVALO GALÁN, A. (2020). El cancionero popular de Jaén: percepciones sobre su práctica coral. *eco. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado*. nº 17, CEP de Córdoba.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad soy docente de música en un centro de la ciudad de Córdoba, imparto esta materia en la etapa de infantil, primaria y en el primer ciclo de secundaria. Este centro y su alumnado tienen unas características específicas que lo hacen peculiar. Quizás este conjunto de características que marginan al barrio puedan coincidir con algunos centros aislados por su condición rural. De aquí la atracción que siente esta comunidad educativa por la cultura popular, especialmente la música. Considero que es de notable interés musicológico y didáctico el conocer la historia musical escondida tras el legado popular, puesto que se trata de una música nacida del pueblo, transmitida de forma oral (a través de un aprendizaje por imitación) y que debe mantenerse viva, evitando su pérdida.

Esta investigación puede contribuir en parte a la difusión y popularización de dicho repertorio. También es notable mi interés a nivel pedagógico porque este tipo de estudios cobren fuerza, puesto que para mantener vivo este tipo de repertorio es necesario interpretarlo, y para que esto sea posible, es necesaria una apuesta notable por parte de la educación para que lo incluya entre sus objetivos prioritarios. Las piezas propias de nuestra región, se encuentran desconocidas cada vez más por los andaluces que viven en ella. Mi situación profesional me ha enseñado a través de la experiencia que el alumnado

incrementa la adquisición de aprendizajes significativos si se utiliza su entorno como punto de partida.

El repertorio interpretado titulado *Canciones populares de Jaén: Melenchones y otras canciones populares*, recoge algunas melodías extraídas del Cancionero de Jaén de Lola Torres, pero con un acompañamiento instrumental de piano cuya armonización fue realizada por Joaquín Reyes. Este músico fue compositor, pianista y profesor del conservatorio Rafael Orozco de Córdoba, destacando notablemente por su labor docente en este centro. La interpretación de su repertorio en el CEIP Duque de Rivas, conmemora y ofrece la oportunidad de resaltar su trabajo, así como las relaciones profesionales que mantuvo con la etnomusicóloga Mª Dolores Torres de Gálvez. Esta docente de educación musical nacida en Jaén se formó en el conservatorio de Córdoba, perfeccionando sus estudios más tarde en Madrid y en Barcelona. Comenzó su labor docente en la Escuela Hogar de la Sección femenina de Jaén, para dar más tarde clase en la Escuela Municipal de Canto de la misma ciudad. Cuando se creó el conservatorio de su ciudad natal impartió docencia en este centro. Dedicó su vida a la investigación del folclore musical de Jaén, participando en certámenes, ferias, festivales y distintos espectáculos. Su labor como folclorista la “convirtió en la única persona interesada hasta el momento en la recopilación y difusión de la música popular de tradición oral de la provincia de Jaén” (Galey, 2011, 18).

De igual forma, considero dar cierta importancia a los estudios de género porque la mujer como músico, cada día más incrementa su participación y protagonismo. A lo largo de la historia de la música, las mujeres y su música constituyeron increíbles aportaciones, aunque la mayoría estuvieron ocultas

detrás de la figura de un hombre. No es el caso de María Dolores Torres de Gálvez, que destacó en vida por su trabajo dentro del campo de la música y la pedagogía. Las mujeres construimos también nuestra historia y con este trabajo no sólo se subraya la labor de la musicóloga sino que se demuestra que nuestra cultura andaluza tiene mucho por descubrir.

En este trabajo la maestra ha seleccionado varias canciones extraídas del Cancionero de Jaén, armonizadas para piano: Se tomará como punto de partida la realidad de un centro andaluz muy concreto, adaptándose a las peculiaridades que presenta el alumnado. Entre el repertorio seleccionado cabe destacar: Dale con el é, sal a bailar salero, fuego carbón maquinista, palitroques y más palitroques, a la flor del romero... Se elegirán varios grupos de niños y niñas con ciertas características comunes (edad, curso, nivel de competencias...) para el aprendizaje del repertorio previamente analizado. Es preciso entender que “las personas seleccionadas asumen los rasgos comunes de la cultura que se estudia” (Sandín, 2003, 32). Estos alumnos y alumnas forman un coro de voces que cantan junto a sus maestros con una metodología inclusiva, innovadora, participativa. En esta actividad interactúan unos miembros con otros, participando para dinamizar la dinámica de clase algunas asociaciones que acompañan con instrumentos musicales al igual que determinados maestros del centro. La convivencia, la armonía y la mejora del clima entre sus componentes es un factor útil y necesario para transmitirlo de clase en clases, de familia en familia, de generación en generación y que influya sobre la educación del alumno, del centro y del barrio. Las propiedades terapéuticas de la música pueden llegar a utilizarse para la transformación social de actitudes que presentan un deterioro debido al contexto.

Utilizaremos una metodología cualitativa para extraer los datos relacionados con las percepciones, pensamientos y sensaciones que alumnado y el profesorado experimenta ante la práctica de dicho repertorio. A través de la metodología cualitativa intentamos “profundizar en las expectativas, conocimientos, opiniones e ideologías expresadas por aquéllos que tienen que ver o que están directamente involucrados en la realidad social” (Roldán, 1998, 135) elegida para desarrollar una determinada investigación. Dentro del enfoque cualitativo existen varias técnicas para extraer los datos necesarios para desarrollar una investigación. Entre estas hemos seleccionado la entrevista de forma individual y colectiva. Según Delgado y Gutiérrez, la entrevista de investigación es definida como “un discurso principalmente enunciado por el entrevistado, pero que comprende también las intervenciones de la investigadora, cada una con un sentido y un proyecto de sentido determinado, relacionados a partir de lo que se ha llamado un contrato de comunicación, y en función de un contexto social o situación” (Delgado & Gutiérrez, 1994, 231).

De igual forma hay que subrayar que “la entrevista cualitativa aporta profundidad y detalle sobre las personas que pertenecen a determinados escenarios sociales”. El análisis de los datos extraídos “facilita la interpretación de comportamientos exteriorizados. Además, proporciona informaciones, no observables directamente, sobre sentimientos, intenciones, pensamientos y emociones” (Buendía, Colas & Hernández, 1997, 279). En nuestro estudio es importante la información que pueden aportarnos los docentes y alumnos/as de cómo sienten, aprenden, y experimentan todo lo relacionado con la práctica y puesta en escena del repertorio popular.

ANÁLISIS CUALITATIVO: PRÁCTICA DEL CACIONERO

En la actualidad un grupo de niños y niñas del colegio “Duque de Rivas” (Córdoba) junto a sus maestros/as tienen un coro escolar donde interpretan todo tipo de repertorio incluido el repertorio popular. A simple vista parecía una actividad normal de cualquier colegio. Sin embargo, al hablar de un centro donde la enseñanza se convierte en un difícil desempeño, la realización de este tipo de actividades es considerada como un rotundo éxito. El objetivo del taller es crear en el alumnado una actitud positiva hacia el trabajo vocal en equipo, hacia la práctica y el aprendizaje de un determinado repertorio vocal. En estos casos lo más importante no es la interpretación correcta del repertorio sino la influencia que esta práctica otorga a los que se benefician como emisores o receptores. Para conocer el influjo de esta huella hemos entrevistado a tres alumnos procedentes de la clase y a tres maestros procedentes de las tres etapas principales del centro: infantil, primaria y secundaria.

Ambas partes coinciden con gran satisfacción en la participación y celebración del taller. Lo más significativo para el profesorado es la realización de la actividad a pesar de las dificultades que el centro presenta, sin embargo, para los alumnos/as esto no fue un problema y si una recompensa que sus profesores y compañeros/as les participaran. Cuando se le pregunta a parte de la comunidad educativa que les parece la actividad musical y la práctica del repertorio, obtenemos las siguientes afirmaciones:

“Me parece un trabajo que tiene mucho mérito, y muy motivador para los alumnos para memorizar canciones, combinándolo por su interés por la música”.

(1ª Maestro del centro)

“Me parece una idea estupenda, debido al contexto en el que nos encontrábamos y la dificultad de llevarlo a cabo y lo bien que sale”.

(2ª Maestra del centro)

“Había muchos niños y había mucha gente”.

(2º Alumno del centro)

En la actual legislación, más concretamente en la orden del 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, el área Artística incluida en el Anexo I está integrada por dos lenguajes: el plástico y el musical. Dentro de dicho anexo queda reflejada la importancia del conocimiento del patrimonio cultural y artístico de nuestra comunidad, aunque en ocasiones se olvida la práctica musical para la divulgación de dicho patrimonio. En nuestro coro existe una actitud positiva del profesorado y del alumnado hacia este aprendizaje, la muestra ha quedado clara con la práctica y elección de piezas populares como repertorio, con la necesidad e interés por conocerlo y divulgarlo. Los alumnos/as en la mayoría de los casos habían tenido pocas experiencias con este tipo de repertorio salvo algún caso que mantiene contacto directo con el flamenco.

“Me parece que es muy interesante puesto que las piezas populares se están perdiendo y es una forma de traerlas de nuevo a la actualidad”.

(3ª Maestra tercera del centro)

“En el colegio, me las enseñó mi seño (...), también canto flamenco...”

(2º Alumno del centro)

La mayoría del profesorado defiende la idea de globalización y de tratamiento interdisciplinar de la música en este tipo de trabajos. El alumnado elaboró los carteles de los conciertos, las invitaciones y también asistieron a un concierto de la orquesta donde eran ellos los oyentes. Este tipo de trabajos son considerados como motivadores y garantizan un aprendizaje significativo de la música, porque ésta se convierte en centro de interés de nuestro alumnado. Es tarea del docente de música y de cualquier educador, encontrar la manera de acercar este tipo de repertorio a los alumnos y alumnas para que les resulte atractivo.

“Globalizar en el aprendizaje es fundamental, cuantas más relaciones entre las disciplinas se establezcan mucho más rico y significativo es el aprendizaje (...) Todo lo que es relacionar y que sirva para algo es para ellos significativo y en este caso lo hicieron porque era para su concierto. Todo lo que hicieras para el concierto tenía sentido y significado para ellos”.

(2º Maestra del centro)

“Es una manera de complementar la labor del maestro de música. No solamente el maestro de música, nosotros también los tutores podemos aportar algo a esta tarea”.

(3º Maestra del centro)

“Ahora, si tú como profesora de música controlas ese repertorio y consideras que puedes sacarle partido por determinados aspectos musicales, claro que te puede servir eso, siempre y cuando conectes con sus intereses”.

(1º Maestro del centro)

El contexto donde los maestros/as del “Duque de Rivas”, desempeñamos nuestra labor, dificulta con exceso la realización de un buen trabajo. Nuestros alumnos/as carecen de normas, de hábitos saludables y de valores éticos y educativos. Sin embargo, la realización de actividades musicales que producen motivación, organización, expresión y adquisición de nuevos aprendizajes potencian la actitud positiva orientada a conseguir un buen clima de centro. Nuestro alumnado puede llegar a ser lo mismo que otros, puesto que a través de su voz pueden producir mensajes que demuestran que, a pesar de todo, son niños y niñas los que cantan.

“Pa que le pongamos más arte...”

(1º Alumna del centro)

“Los alumnos de las Palmeras son unos niños como cualquiera de otro colegio...”

(2º Maestra del centro)

“Quiero estar con ellos, con mis amigos, cantar...”

(3º Alumno del centro)

“Es fundamental cualquier actividad que se salga de la rutina y del aprendizaje academicista, todo lo que lleve planificar y organizar y además cuando les implica hacer algo para todo el colegio, para otros profesores, se considera algo importante para ellos, como lo fue.”

(2º Maestra del centro)

Las canciones populares elegidas contenían una importante muestra de repertorio popular. Cabe destacar las partituras procedentes del cancionero de Jaén, analizadas en este trabajo y otras más añadidas por su notable interés musical. La música de esta obra resulta muy sencilla de aprender para el alumnado. La letra, aunque difícil de memorizar resulta curiosa por sus toques de humor que se acerca al toque picaresco típico de Andalucía, lenguaje muy cercano para que estos niños que se encuentran familiarizados con repertorio popular como es el flamenco. De aquí su interés por la música y el interés del profesorado por acercarles otro tipo de canciones que aumentan su bagaje musical. El alumnado se siente cómodo cuando es acompañado por el piano, puesto que éste le facilita la entonación y las melodías que cantan se ven

envueltas de un colorido que las hace más hermosas. Interesante y positiva la aportación del maestro Reyes a este repertorio puesto que puede acercar la música culta fusionándola con la popular para producir admiración. La mayoría de los alumnos/as eligió canciones sencillas como sus favoritas con letras divertidas, aunque también valoraron aquellas que, aunque de difícil memorización les causaron interés por el contenido de la historia que contaban.

“Conocía muchas piezas de este repertorio, y me gustó muchísimo, porque en este ambiente escuchar algo que no sea flamenco enriquece mucho la cultura de estos niños”.

(3º Maestra del centro)

“Me gustó aprenderlo, le gusto la tarara. Me hubiera gustado cantar “Por Dios que me vuelvo loco”, un fandango es”.

(2º Alumno del centro)

“A reír”, porque es: a reír, a jugar y es lo que más me gusta a mí.

(1º Alumna del centro)

“Yo canto de to, a mí me da igual...”

(3ª Alumno del centro)

La necesidad de investigación de músicos docentes surge a raíz de las realizaciones de este tipo de trabajos. Por una parte, es crucial, estudiar, conocer

y valorar el repertorio popular que nace de nuestra propia cultura. De igual forma, hay que rescatar aquel que casi se encuentra perdido en las mentes de las personas que lo recuerdan como algo suyo. Y por último es de vital importancia que los docentes no sólo aprendan este repertorio, sino que investiguen sobre la repercusión de su práctica encontrando la forma adecuada para hacerlo llegar a las nuevas mentes que constituirán el futuro para su transmisión y valoración. Nuestra comunidad educativa ha valorado esta práctica como aprendizaje y enriquecimiento, pero al igual que han encontrado en ella un vehículo para ser escuchados, demandan que sus propias raíces sean valoradas y consideradas como cultura de un pueblo que no por su carácter marginal deja de producir arte musical.

“Casi toda mi familia canta, porque cantan muy bien. Ellos cantan fandangos, bulerías, canciones de Semana Santa y Sevillanas”.

(2º Alumno del centro)

“Hace falta descubrir muchas cosas en este campo que es muy desconocido”.

(1º Maestro del centro)

REFLEXIONES FINALES

En la época actual, es necesario buscar nuevas fusiones que revaloricen las prácticas folclóricas para una posible recuperación e interpretación. La música se encuentra íntimamente arraigada a la cultura de la que procede, por lo que el estudio de las funciones, actitudes, valores, temática, motivaciones sociales y fenómenos artísticos se consolidan como base para comprender la influencia de dicha música en el ser humano. Probablemente las fuentes que encontremos, no constituyan la representación de lo que inicialmente formaron. La tradición, ha deformado las melodías a través de la trasmisión oral y el paso de generación a generación, característica que dificulta la opción de determinar raíces con precisión. El trabajo de recopilación no termina con esto, las numerosas interpretaciones y conclusiones extraídas de dicho trabajo también se recogen como muestra folclórica, ayudándonos a la mejora de la interpretación.

Aunque la interpretación de las partituras de folklore no es del todo fidedigna, puesto que éstas constituyen soportes imperfectos, que no recogen ciertos detalles, quedando predeterminados para ser elegidos con total libertad por el intérprete, cantor o instrumentista. Sin embargo, este tipo de imperfecciones también constituyen fuente de información para etnomusicólogos e historiadores que intentan buscar respuestas en todo aquello que no quedó totalmente explícito. Existen posturas que defienden que la correcta interpretación del folklore debe realizarse siguiendo una reproducción fiel de lo que se realizaba originalmente, simplemente acompañada de los instrumentos propios de este tipo de manifestaciones. Esta postura es cuestionable, puesto que el folklore puede enriquecerse y ampliar su campo de expansión tomando

como ayuda y complemento el acompañamiento clásico, no con el objetivo de variar su auténtico significado, sino con la finalidad de colorear su tímbrica, ofreciendo un nuevo camino y acercamiento de esta práctica a las futuras generaciones que, con notable frecuencia, lo desconocen.

La enseñanza ofrece la posibilidad de transmitir este tipo de repertorio, dando a conocer a través de la interpretación y la didáctica la posibilidad de llegar a tocar, cantar, analizar y explorar otras corrientes no menos válidas que las representadas hasta el momento y mucho más cercanas a nuestra realidad. De esta manera puede llegar parte de la música folclórica al oído de los que la interpretan y los que escuchan dichas interpretaciones. Compartimos con Fernández Cid la idea de que “la música, por lenguaje universal, no debe tener fronteras. Ha de buscarse con ella, una internacionalidad que permita alcanzar el objetivo de que llegue a todos los pueblos y en todas las circunstancias” (Fernández, 1981, 26) y que parta a su vez de todos los pueblos, realidades y comunidades a través de un lenguaje propio comunicado por músicos que sin ningún tipo de prejuicio colorean sus obras con pinceladas extraídas de la tradición, extraídas de la cultura y la tierra que les vio nacer.

BIBLIOGRAFÍA

- Buendía, L., Colas, P. & Hernández, F. (1997). *Métodos de investigación en psicopedagogía*. Madrid: McGraw-Hill.
- Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (1994). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Síntesis.

- Galey, M.I. (2011). El cancionero popular de Jaén de Lola Torres: estudio musicológico. *Tesis doctoral*. Sevilla: Universidad de Sevilla. Recuperado de: <https://idus.us.es/handle/11441/24245> (Consulta 21/01/2020)
- Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, 60, 27 de marzo de 2015.
- Rey, E. (2001). *Los libros de la música tradicional*. Madrid: AEDOM (Asociación Española de Documentación Musical).
- Reyes, J. (1986). Melenchones y otras canciones populares (Recuerdo a Lola Torres). *Boletín del instituto de Estudios Jiennenses*. Nº. 126 (15-20). Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1202498.pdf> (Consulta 19/01/2020)
- Roldán, L. (1998). Los grupos de discusión en la investigación en Trabajo Social y Servicios Sociales. *Cuadernos de Trabajo Social*. Nº11, 133- 144. Recuperado de: <http://revistas.ucm.es/trs/02140314/articulos/CUTS9898110133A.PDF> (Consulta 11/10/2019)
- Sandín, M. P. (2003) *Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones*. Madrid: Mc Graw and Hill Interamericana de España.
- Torres, M. D. (1972). *Cancionero popular de Jaén*. Jaén: Instituto de Estudios Jienenses.
- Turina, J. (1982). *La música andaluza*. Alfar. Sevilla.