

Sesión 9

¿Qué hace falta para que una música sea considerada navideña?

¿Hay algún rasgo sonoro que sea común a los villancicos?

¿Hay algo en común entre el villancico español y los "carols" sajones?

De villanos, el villancico. Si, como parece, el villancico fue en el pasado la música interpretada por los pobladores de la villa (villanos), es decir el pueblo llano, habría que pensar que en sus orígenes el villancico no estaba vinculado ineludiblemente con el periodo de Navidad. Todos los ciclos festivos tenían sus villancicos. La incorporación de los temas religiosos a este tipo de canciones, y la pervivencia de aquellas canciones vinculadas al ciclo de Navidad, hicieron con el paso del tiempo al villancico como sinónimo de canto navideño, haciendo desaparecer del significado de la palabra a otros cantos realizados por los villanos. En la modernidad no hay más elementos comunes a todos los villancicos que su tema en torno a la natividad de Jesús.

Además de los villancicos modernos escucharemos otros pertenecientes al mundo sajón. El paisaje cambia, y el clima también. En el mundo sajón, el ritmo inspirado en el caballo que tira un trineo, los cascabeles y la omnipresencia de la nieve, parecen ser los elementos que aglutinan la música de Navidad.

Aragón no es ajena al ciclo navideño, buena prueba de ello es el gran número de canciones vinculadas con estas fechas. Un buen ejemplo de esta riqueza es la grabación del grupo "La Orquestina del Fabirol".

Música de Navidad

¿Qué tienen en común las músicas navideñas?

Estas son las propuestas escuchadas, con todas ellas podemos hacernos alguna idea de qué es la música de Navidad.

Los Campanilleros. Escuchamos la versión interpretada por la **Niña de la Puebla** en 1989, acompañada al toque de Enrique de Melchor. Nos fijamos en la cejilla en el tercer traste de la guitarra para ajustarse al registro de la cantaora.

<https://www.youtube.com/watch?v=dSesm48fng4>

La siguiente grabación presenta la interpretación de la misma tonadilla pero con letra de tema navideño.

Un villancico en España lo define la letra, no el carácter de la música. Puede ser alegre o triste. Lo fundamental es que aparezca la referencia religiosa que da origen a la Navidad. En este caso, a diferencia de los característicos villancicos estructurados en estrofa y estribillo sobre un poemilla de cuatro versos, con métrica de ocho sílabas y rima asonante (lo que permite el "préstamo" de estrofas de un villancico a otro en muchos casos) esta canción alterna versos de 10 y once sílabas. El ritmo es ternario (3/4) y observamos que cada intérprete maneja la canción con diferente personalidad; todas a un tempo más lento que La Niña, y con un fraseo menos rítmico. Algunas versiones son más puristas con el flamenco, otra se aproxima al jazz y otra nos lleva hacia la rumba, ritmo binario (2/2) o cuaternario (4/4). Observamos cómo en los lucimientos flamencos el tiempo se detiene y la guitarra deja de marcar el tiempo para marcar acordes que dan el toque flamenco.

<https://www.youtube.com/watch?v=pi658N6p79E>

La canción original "los campanilleros" pertenece al folclore andaluz aunque la versión que conocemos nace cuando en 1929 Manuel Torre le da el tono aflamencado con una letra de corte religioso, pero no ligado a la Navidad. Tiempo después La Niña de la Puebla la cantó con la letra profana que hemos escuchado, de tema amoroso y de exaltación de la libertad.

Frank Sinatra. Jingle Bells. Con esta famosa canción escrita en el siglo XIX por James Pierpont, que escuchamos en la interpretación de Frank Sinatra, apreciamos algunos patrones sobre los que se construye una canción de Navidad en el entorno sajón. Los cascabeles nos marcan el ritmo en una clara alusión al caballo con cascabeles que arrastra el trineo. Frank Sinatra la canta añadiendo swing y haciendo que aun siendo música con base binaria tienda a ser bailada, para ello arrastra la longitud de las notas de manera que se separen de la métrica binaria. Otro elemento que aparece en esta canción de Navidad (Carol en inglés) es el efecto sonoro que producen las voces simulando un órgano de madera, alusión al reloj de cuco, al hogar, a la familia.

<https://www.youtube.com/watch?v=6gT7yBqdBZw>

Piano Guys es un dúo de instrumentistas (piano y violonchelo) que además de publicar discos y hacer giras de conciertos, tienen un canal propio en Youtube. <https://thepianoguys.com/>

En él puedes encontrar un centenar de grabaciones donde apreciar las interpretaciones que hacen de canciones conocidas de todos los tiempos con un estilo muy personal y desenfadado. Además, sus grabaciones de video están realizadas con una gran calidad técnica y escenográfica, en entornos a veces impactantes y situaciones donde nunca hubieras imaginado se pudiera interpretar música.

El primer videoclip que vemos de Piano Guys utiliza primero un villancico popular francés (in excelsis Deo) que se mezcla con un villancico inglés del siglo XVI (We Wish You a Merry Christmas). Al final hay un guiño a otro villancico conocido en todo occidente “el tamborilero”, escrito por primera vez en 1941 por una pianista de Missouri (Kennicott Davis), aunque, al parecer ella tomó la melodía de otra obra que pudiera provenir de la tradición checa.

La interpretación se hace sobre un piano con la tapa abierta. Su mecanismo interior al descubierto permite que los intérpretes actúen sobre él de una manera poco convencional, percutiendo, pulsando las cuerdas, manipulando los martillos, frotando las cuerdas con las cerdas del arco del violonchelo. Como no podía ser menos, las voces terminan por cuadrar esta interpretación de sonidos navideños.

<https://www.youtube.com/watch?v=n543eKIdbUI>

La segunda interpretación de estos intérpretes la hacen acompañados de orquesta y campanas.

Los temas que se funden tienen en común el título “alegría en el mundo”. Comienza con una célebre melodía “Joy to the World”, melodía que se atribuye a G. F. Haendel, pero que al parecer la compuso en el siglo XIX un autor estadounidense llamado Lowell Mason, quien se inspiraría en “El Mesías” del citado compositor barroco para componer esta melodía con letra de un salmo. Esta alegría para el mundo será el tema literario que en la audición oímos a continuación al fundirse el anterior villancico con el himno a la alegría de la 9ª sinfonía de Beethoven. El carácter navideño de esta grabación queda realzado por el uso de las campanas. Desde el punto de vista sonoro, observamos el diálogo entre violonchelo y piano, en preguntas y respuestas, repeticiones de subtemas que hacen más ligera la versión. La dinámica de la interpretación muestra un “crescendo” : se inicia con intensidad en “piano”, en el que sólo guitarra, piano, violonchelo y las campanas se oyen, para ir añadiendo más timbres (orquesta y voces) para llegar al final en un “tutti” para alcanzar el “fortissimo”.

<https://www.youtube.com/watch?v=JyVEKsNFDjw>

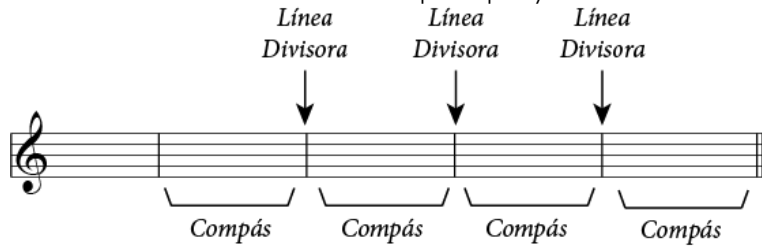

Ritmos binario, ternario.

El ritmo es el orden en el que se suceden los sonidos, alternando la intensidad fuerte y débil.

De los múltiples ritmos que existen en música, los dos más sencillos y más usados son los ritmos binario y ternario.

Podemos usar el paralelismo que tiene la música con la lengua. Así las palabras césped, fútbol, móvil, casa, mesa, libro, tienen todas la misma rítmica con la primera sílaba acentuada. Puestas una palabra al lado de otra, crean un ritmo que se repite con un pulso fuerte seguido de otro débil. Al escribir este ritmo en una partitura, el pulso fuerte y el débil lo encerramos en una estructura que llamamos compás y que se representa con una barra vertical al principio y otra barra vertical al final del compás

Si trasladamos estas palabras a un ritmo musical sería como si cada sílaba fuese un tiempo de un compás **binario**. Lo escribiremos con compases de **dos tiempos** cada uno.

En un ritmo binario, a un sonido fuerte le sucede uno débil. En la escritura musical, al ritmo binario más simple se le llama "dos por cuatro" y se expresa en la partitura con cualquiera de estas dos formas:

En el ritmo **ternario** el compás, en lugar de tener dos tiempos, **tiene tres tiempos**. El primer tiempo es fuerte y los dos siguientes son débiles. Siguiendo con el símil de la lengua, serían palabras con ritmo ternario: pájaro, médico, ángeles, cántaro. Su expresión musical sería:

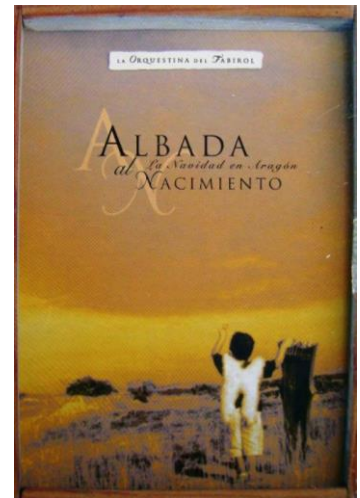
Pá - ja - ro mé - di - co án - ge - les cán - ta - ro

Al ritmo ternario más simple se le llama "tres por cuatro" y se expresa en la partitura con la forma

Albada al nacimiento. Orquestina del Fabirol.

En 1996, la Orquestina del Fabirol publicó una recopilación de canciones tradicionales aragonesas cuya temática gira en torno a la Navidad. Es una cuidada edición, tanto desde el punto de vista sonoro como editorial. La parte musical se basa en una selección de temas (jotas, villancicos, nanas) realizada por Blas Coscollar, pionero en la revitalización de la música tradicional aragonesa y sus instrumentos. La grabación va acompañada de un libro escrito por siete colaboradores que dan luz sobre diversos aspectos de la Navidad en Aragón.

Escuchamos al principio una grabación etnográfica: la letrilla de una "oración de la Tronca", recogida por Pedro Lafuente.

La instrumentación de la Orquestina del Fabirol es tan amplia que permite reencontrar timbres antiguos casi perdidos en el tiempo: acordeón diatónico, guitarra, castañetas, dulzaina, bandurria, gaita, gaita de boto, violín, laúd, flauta, chiflo, chicotén...

Escuchamos dos de los temas contenidos en el CD: una jota antigua, con orígenes más allá del siglo XVII. La sonoridad tímbrica se aleja de lo acostumbrado actualmente en las jotas (guitarra y bandurria). Los instrumentos de viento-madera, y la percusión le dan un carácter brillante y antiguo.

Por último escuchamos un villancico "La Virgen va caminando". En palabras de Blas Coscollar, "Con cinco notas se entreteje una hermosa melodía". Es de ritmo ternario (3/4) La letra está versada en cuartetas para las estrofas: cuatro versos en arte menor (octosílabos en rima asonante los versos pares). Y un estribillo que comienza con un verso de cinco sílabas que en la música supone un ralentando, y que continúa con una retahíla que se acelera en donde las palabras marcan la rítmica musical del estribillo, efecto que lo hace muy alegre y sonoro, al tiempo que popular.

<https://www.youtube.com/watch?v=4FIKlqE04aE>

La Virgen va caminando
 Por una montaña oscura
 Del vuelo de la perdiz
 Se le ha espantado la burra.

Estrofa

Y dijo Melchor:
 Castañitas, pestiños, sonajas,
 Almendras, confites,
 Pasas y turrón.

Estribillo

La Virgen está lavando
 Y en los rosales tendiendo,
 Los ángeles van cantando
 Y el agua se ve riendo

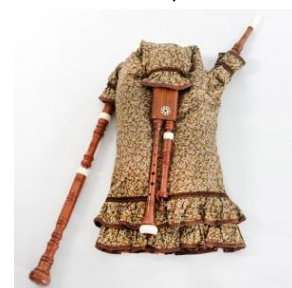

Estrofa

Y dijo Melchor...

chicotén/salterio

gaita de boto