

Repertorio para Cobla Ribagorzaña

Sergi Llena Mur

Índice

Prólogo	7
Introducción	9
El autor	11
Gaitas y más gaitas	13
Repertorio:.....	15
1. Arrastrat	17
2. Amadruga	21
3. Ball de Gegantons	25
4. Ball de Bastons de Balaguer	29
5. Ball del Rogle.....	33
6. Coplas a les Dones de Castanesa	37
7. Danse de l'Ours	41
8. Beti Eskamak Kentzen.....	45
9. Millollano.....	49
10. Cuando Barceló	53
11. La Cardelina (Graus)	57
12. La Chinchana (Campo).....	61
13. Cercavila de Salàs - Mes Castanyes.....	67
14. Se Canta.....	71
15. Tonada de Comiat (Camporrells).....	75

bucardó

ASOCIACIÓN CULTURAL

BENTE D'ABIERTO

folk aragonés

Prólogo

La gaita y el oboe son los instrumentos más populares tanto en Aragón como en toda Europa desde la Edad Media y hasta principios del siglo XX.

A medio camino entre música culta y popular, estos dos instrumentos a menudo asociados, no siempre han conocido una barrera social y han sabido adaptarse.

Han tocado tanto en la corte de reyes como en el patio de granjas, han hecho bailar y soñar tanto en la esfera de lo sagrado como en la de lo profano a reyes y a pastores.

Los repertorios están dedicados por una parte a danzas y músicas relacionadas con la religión y a las manifestaciones oficiales (función protocolaria) y por otra parte a las fiestas populares (función festiva), los instrumentos marcan y acompañan el evento llenándolo de sentido.

Todas las formas de asociaciones y estructuras musicales son diferentes según las regiones, han sabido evolucionar y adaptarse a los cambios de la sociedad a lo largo de la historia.

Entre los emparejamientos más conocidos de gaita y oboe, destacan unos ejemplos : en Bretaña : gaita bretona (« biniau ») / bombardas, en Italia : gaita (« zampagna » / ciaramella, en Cataluña : gaita (« sac de gemecs ») / oboe tradicional catalán (« tarota »), en Aragón : gaita de Boto / trompa de Ribagorza.

Desde hace unos años, en Languedoc, el «graille» (oboe típico de Languedoc), toca con la bodega (tipo de oboe), en Gascuña el «clarín» (tipo de oboe) y el «clarou» tocan con la «boha» (oboe de Landas de Gascuña).

Sin embargo, históricamente, no tenemos pruebas de que estos instrumentos de un mismo territorio hayan tocado juntos. Hoy, la gaita y el oboe no sólo evolucionan en el mundo de las músicas tradicionales sino también en el de las músicas actuales como el jazz o el rock... Tocan en conciertos, en verbenas, en vagabundeo, solos, en pareja o en conjuntos.

El nacimiento de la cobla ribagorçana (gaita de boto, trompa en sol, trompa en fa y tarota) se inscribe dentro de esta evolución. En Cataluña, el término « cobla » se refiere a un conjunto musical compuesto por instrumentos de música tradicionales esencialmente oboes y gaitas de una misma zona geográfica.

Ya desde la Edad Media aparece el término cobla de «joglars i ministrils» y más tarde diferentes formas de coblas primitivas. A finales del siglo XVIII, encontramos a menudo una cobla de «tres quartans» compuesta de un flabiol tamboril, de una xeremía (a menudo una tarota) y de un sac de gemecs.

Este libro de repertorio para cobla ribagorçana va a permitir que estos instrumentos toquen o vuelvan a tocar juntos. Será una herramienta maravillosa para los profesores y los músicos.

Sergi Llena Mur, profesor de música y director de las Escuelas de gaita de Benabarre y Graus por su trabajo de investigación de repertorio y arreglos musicales abre un camino y da un nuevo aliento a la cultura musical tradicional ribagorzana.

Este nuevo conjunto Cobla Ribagorçana va a seguir embrujándonos y cultivando nuestra imaginación.

Pierre Rouch

Introducción

Desde la recuperación de la gaita de boto y de la trompa de Ribagorza, surge la inquietud de recuperar la formación de trompas y gaitas al estilo de los Gaiteros de Caserras. En Graus, formaciones como Gaiteros de Ribagorza combinabamos gaitas de boto y trompas en sol. En Benabarre, se interpretaba el Dance de “Palitroc” mayoritariamente con trompas en fa y alguna gaita de boto.

En 2010, iniciamos el proyecto de la Cobla Ribagorzana, formada por alumnos de las escuelas de música tradicional ribagorzanas dirigidos por su profesor y creador del proyecto.

Se estabiliza el ensemble de gaitas de boto, trompas en sol, trompas en fa y tarotas cubriendo así todos los registros desde el “soprano” al “tenor”.

El material que se presenta en el primer volumen de Repertorio para Cobla Ribagorzana, es un conjunto de arreglos a cuatro voces (en algún caso cinco) de canciones del repertorio tradicional ribagorzano junto a otras de repertorios de diferente procedencia pensado con fines pedagógicos para el aprendizaje y la práctica de nuestros instrumentos a nivel individual o en grupo.

Entre las partes instrumentales del repertorio, encontrarás dos voces más de trompa en fa y trompa en sol “trans.,” que sirven para interpretar dichas voces con afinación relativa. De esta manera una persona puede cambiar fácilmente de instrumento (de fa a sol o viceversa) usando la afinación relativa.

El autor

Sergi Llena Mur (Balaguer 1978)

Inicia sus estudios musicales en la Escola Municipal de Música de Balaguer en la especialidad de piano a los 7 años. Tras escoger la especialidad de trompeta, continúa sus estudios en el Conservatori de Lleida y en el Conservatori Superior del Liceu de Barcelona.

Con quince años de experiencia docente en el ámbito instrumental, del lenguaje musical y de la dirección, ha estado a cargo de la Banda Gradense, La Banda de Municipal de Benabarre y ha sido el coordinador del “Taller de Músicas Tradicionales” del proyecto Cardelinas y Calandretas dedicado a la recuperación y revitalización de la música tradicional.

En 2006, estrena “Entran pol Barrichós”, una obra inspirada en el folklore grausino para orquesta, rondalla e instrumentos tradicionales. Autor de los arreglos del cd del proyecto Cardelinas y Calandretas. También en el ámbito interpretativo ha tenido una gran actividad formando parte de grupos y ensembles o acompañando a algunos artistas contando con una discografía de más de 20 trabajos.

En el ámbito de la música folk destacan el dúo Indibil&Mandoni, Ministrils de l’Obach, Gaiteros de Ribagorza, La Ruta de les Estrelles y las colaboraciones con el grupo Olga y Los Ministriles.

Como profesor de trompa de Ribagorza y gaita de boto en las escuelas de Graus y Benabarre inicia un nuevo camino en la pedagogía de los instrumentos tradicionales ribagorzanos con la publicación de su Método de Gaita de Boto.

Actualmente, es profesor de instrumentos tradicionales en las Escuelas de Música Tradicional de Benabarre y de Graus, y director de la Cobla Ribagorzana.

Gaitas y más gaitas

El origen de estos instrumentos se remonta al III Milenio A. de C. en Mesopotamia, con caramillos de caña o madera, aulós para los griegos y tibia en Roma. Al unir estos caramillos con una bolsa de piel apareció la gaita de odre o boto a la que los griegos llamaron áskaulos y los romanos tibia utricularis o utriculus. Seguro que en la tierra Labitolosana, los ciudadanos hispanorromanos disfrutaron de la música de estos instrumentos a los que, más tarde, los reyes aragoneses Pedro IV «El Ceremonioso», su hijo Juan I «El Rey Músico» y Martín I «El Humano», fueron muy aficionados. Para entonces ya habían cambiado de nombre, transformándose en chalamia y cornamusa. En 1377, siendo todavía Duque de Gerona, Juan I declaró la chirimía como el instrumento de sonido más agradable de todos cuantos existían y el mayor agrado real era escuchar los dúos de estos instrumentos.

En Graus, como en todo el país, las casas acomodadas como los Mur, Heredia o Bardají y las instituciones religiosas de benedictinos, dominicos y jesuitas tendrían sus músicos para dar relumbrón a ceremonias civiles y religiosas y al acabarlas, aquellos intervendrían con los mismos instrumentos en los bailes populares y rituales. Aquí, como en toda la península Ibérica, el pueblo llamó a estos músicos gaiteros y a sus instrumentos gaita y bot.

En el siglo XVIII, el bot y la gaita casi habían desaparecido en Ribagorza, reduciéndose generalmente a un uso popular y ritual. Los textos grausinos aportan muchas citas de los gaiteros. La más antigua está en la Pastorada de Capella del año 1736 y la primera alusión a los de Caserras está en la Pastorada de Perrarrúa de 1893. También El Ribagorzano nos habla de gaiteros ribagorzanos:

En los últimos años del siglo XVI ejecutaban los danzantes diversidad de alegres y animados cuadros. La música era el tambor, la trompa de Luzás y una gaita del pueblo de Azués (...) Ribagorza, que todavía mantiene gran parte de sus fiestas populares, como las pastoradas y matracadas, las danzas y albadas, ha perdido los tradicionales Gaiteros de Caserras que dieron nombre a este pueblo ribagorzano...

Los primeros gaiteros grausinos conocidos fueron en 1925 Vicente Turmo Rami Pallás junto a Agapito Bruballa, de Casa Llargo de Capella, sustituido al año siguiente por Joaquín Mazana Ciudad El Ciego; y Ramón Espuña El Fobané. D. Marcelino Gambón Plana, director y redactor de El Ribagorzano, firma en una pastorada de 1925:

Tendrez como en fiestas grans de viejos tiempos gradenses,
bot y gaitas de Caserras pa posá la chen alegre...

Años más tarde, Francisco Castellón recordaba su niñez en el Llibré de 1964:

Los Gaiteros debán... en el Portal de Chinchín se paran
y se quedan muy serios, temblán como si estasen enchirbillius de frío.

Se aparta el del Bot, y va bufán hasta dejalo inchau;
los otros sacan una caixeta de la pochá con las llengüetas
y las van metén a las boquillas de los instrumentos...

En 1933 el folklorista Joan Amades denomina gralles a las gaitas, aunque anota que estos instrumentos son más largos que los catalanes. Dice que la antigua 'cobla de Casserres' estaba formada por dos 'grallas' y un 'bot' y que ninguno de los tres nuevos músicos se vió con ánimo de tocar la cornamusa; es por eso que no se reprodujo ésta, y se limitaron a hacer el sonido solamente con gralles. Ya vemos, pues, que aquella antigua polifonía de chirimías y cornamusas, de gaitas y bots, desapareció en Graus en una fecha tan reciente como 1925 y por una causa diría que ridícula: simplemente por no saber tocar los instrumentos por falta de conocimientos musicales y técnicos...

¡Así fueron aquellos tiempos...!

En el siglo XX se puso de moda en todo el mundo la edición de cancioneros populares, muchos sin la rigurosidad debida para explicar la música recogida. Las transcripciones que contienen son muchas de ellas voluntaristas, intentando reflejar lo imposible, transcribiendo bajo reglas académicas aquellas músicas populares de libre interpretación que se oían en la calle, desde lejos...

Hoy, en el siglo XXI, casi todo el folklore que sobrevive se ha escrito y se estudia y ejecuta cada día más según la partitura. Músicos y estudiosos locales y foráneos vieron en la música popular y folklórica grausina un patrimonio cultural que había que proteger y salvar del olvido, llevándolo al pentagrama Borgoñó en 1914, Eduardo Martínez en 1917, Joan Amades en 1933, Arcadio Larrea en 1947, García Matos en 1957, Mariano Pascual Celaya en 1961, Gregorio Garcés Til, Joaquín Broto Salamero, Juan José de Mur Bernad, Ricardo Olmos, Emilio Reina, David Tellechea, Aurora Gabarre y Sergi Llana.

El primer análisis crítico y comparativo de las piezas musicales del folklore de Graus lo aportó Sergi Llana Mur a la obra La Gaita en Graus, un siglo de gaitas y gaiteros, Graus 2012, dedicándole todo un Capítulo, al final del cual Llana decía:

Durante el análisis han surgido dudas y contradicciones,...

La única conclusión que realmente me atrevo a presentar es la de que la música de interpretación y uso popular está viva y cambia en función del estado de ánimo del intérprete, del instrumento... A la vez, no podemos dejar de lado el hecho de que la música tradicional y popular se transmite por tradición oral y aunque tengamos mecanismos para escribirla, grabarla o conservarla con los numerosos medios de que disponemos hoy, seguirá viva en los dedos y los alientos de los futuros gaiteros, que incorporarán en la interpretación de las canciones parte de ellos mismos. El resultado será unas piezas en constante evolución que han pasado la censura más dura que puede existir, la del tiempo y la tradición oral.

Unos meses antes, Llana había publicado su Método de bot, obra de contenido didáctico musical con pretensión de convertirse en el método de referencia para el aprendizaje de la gaita de boto. Hoy tiene su continuación en este Repertorio para Coblá Ribagorzana, en donde se podrá estudiar el desarrollo musical polifónico creado por Llana para ser tañido por los instrumentos tradicionales, endémicos que diría el maestro Blas Coscollar, ribagorzanos, el bot y la gaita, dicho en castellano, cornamusa y chirimía.

Sobrevive lo que evoluciona y por ello la música popular debe evolucionar. Para lograrlo hay que trabajar tanto en la música actual como en la de nueva creación. La recuperación, recreación o creación musical dentro del folklore o de la música popular, tienen una parte de nosotros, de nuestro mundo, de nuestra época y de nuestros momentos. No se crea una canción sin que ésta sea un compendio del saber de su autor, de su vida.

En el folklore deben integrarse nuevos arreglos que enriquezcan las piezas actuales y también crearse "nuevo folklore". Así, las composiciones de nueva creación acabarán formando parte de este patrimonio cultural popular, donde unas llegan y otras desaparecen.

La colección Gaiteros de Caserras - Gaiters de Casserres cumple a la perfección este papel de recopiladora y transmisora de nuevas composiciones musicales, dando a conocer nuevas piezas y arreglos de otras para los instrumentos totémicos en Ribagorza, gaita de boto y trompa.

Aquí encontraremos material de gran calidad para desarrollar nuestra afición, seguramente muy por encima de nuestras propias posibilidades musicales.

Luis Mariano Pascual Mur

Repertorio para Cobla Ribagorzaña

Ball del Rogle

El Ball del Rogle é una de las mosicas más reproduzidas del folklore pirenaico. Tradizional de la localidá d'Arén, u Areny, s'ha popularizáu por Aragón y Cataluña.

Se conta qu'en el s. XIX los chovens d'Arén aún bailaban alrededó d'un árbol que, seguntes se diba, eba'l origen del puebllo. La canzión, de carauter alegre y movida, tiene dos partes qu'invitan a bailá y a partecipá, pos é un baile colectivo. Se baila en Arén pa'l 21 de Mayo y pa'l 10 de Diciembre.

Ball del Rogle

Gaita

Musical score for Gaita, 2/4 time signature. The score consists of four staves of music. The first staff begins with a repeat sign and a double bar line. The second staff starts at measure 78 and includes first and second endings. The third staff starts at measure 138. The fourth staff starts at measure 198 and includes first and second endings, followed by the instruction "D.S. al Coda" and a "Coda" section.

Trompa en Sol

Musical score for Trompa en Sol, 2/4 time signature. The score consists of three staves of music. The first staff begins with a repeat sign and a double bar line. The second staff starts at measure 10 and includes first and second endings. The third staff starts at measure 18 and includes first and second endings, followed by the instruction "To Coda 1", "D.S. al Coda", and a "Coda" section.

Ball del Rogle

Trompa en Fa

2

10

18

To Coda 1

D.S. al Coda

Coda

Tarota

2

8

16

To Coda 1

D.S. al Coda

Coda

Ball del Rogle

Trompa en Sol tr.

2

10

1 2

17

1 2

To Coda 1

D.S. al Coda

Coda

Trompa en Fa tr.

2

10

1 2

18

1 2

To Coda 1

D.S. al Coda

Coda