

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

1ª edición: mayo 2007.

© Juan José Bonilla Martínez, 2007.

Colaboraciones:

*M. Carmen Rodríguez González, Andrés Bosquet Aparicio,
Antonio Ocaña Baños, Francisco Javier Latorre Martínez, y
Juan José Bonilla Morales.*

Miembros de los grupos :

*«El Auxar» de Laujar De Andarax,
«Talama» de Bayárcal,
«Villa Del Río» de Paterna Del Río,
«Zaharagüi» de Alcolea.*

Fotografías: Durba Fotógrafos (Berja)

Diseño de cubierta: Doctor Hackenbush

Dep. Legal: SE - 2582 - 07.

Edición literaria: Afín Ediciones (AFÍN CREACIONES, SL)

Aoda. del Reino Unido 9, Ed. 'Sevilla Sur' 1-09 - 41012 Sevilla

Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

Navarro Rodrigo, 17 - 04071 Almería

Imprime: Egea Impresores, SL (Sevilla)

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin el permiso escrito de los titulares de copyright, la reproducción o transmisión total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento mecánico o electrónico, incluyendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.

Colección
Almerienses de Palabra

Alta Alpujarra

Juan José Bonilla

Huellas *alpujarreñas*

(Muestras de tradición oral en
la Alta Alpujarra almeriense)

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Presentación

Almerienses de Palabra es una colección editorial en la que el compromiso con nuestra palabra toma forma en la capacidad de expresión, difusión y comunicación, y se materializa en libros. Y éstos, se integran en una colección que debe su impulso al deseo de que, la palabra de nuestro pueblo, sea el instrumento más valioso para expresarnos libremente y transmitir nuestra autenticidad.

Almerienses de Palabra pretende dar un paso hacia adelante en el sentido de que nos reconozcamos en nuestra identidad y caminemos hacia el intercambio cultural con nuestros pueblos vecinos.

Con esta vía de conexión entre ciudadanos y municipios, recorreremos la provincia a través de nuestras expresiones, léxico, referencias literarias, folklore, romances, leyendas, oficios y, por supuesto, a través de nuestro paisaje y paisanaje, recuperando valores imprescindibles para las generaciones que pronto nos darán el relevo.

En esta venturosa iniciativa editorial, reservamos un lugar de honor para un par de trabajos conjuntos realizados sobre Alcolea, Bayárcal, Fondón, Laujar de Andarax y Paterna del río, municipios integrantes del bello mosaico que conforma la Alta Alpujarra almeriense.

Desde su conciencia y perspectiva, y coordinados por Juan José Bonilla, nos hemos reencontrado con el valor del concepto de «*rescate*», aplicado a asuntos tan legítimos y vitales como los que confluyen con nuestras tradiciones.

IGNACIO ORTEGA

DIRECTOR DE CULTURA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

Prólogo

La música, poesía, canciones y bailes, que acompañaban en otra época la vida social y religiosa, así como el esparcimiento privado y colectivo del tiempo libre, quedan descontextualizados cuando los modos de producción cambian y las costumbres sociales se transforman. En la globalización posmoderna los medios de comunicación de masas uniforman mundialmente a la población en cuanto a indumentaria y formas de diversión. Nuestras tradiciones se enfrentan a la disyuntiva de desaparecer o bien ser recuperadas.

El proceso de recuperación necesita una motivación y unos cauces para desarrollarse. En la globalización que disuelve al individuo, tanto este como los grupos sociales necesitan afirmarse en su autoctonía, en una personalidad propia, como valor de autoestima y de singularidad. Otro elemento será el concepto de recuperación y conservación del *patrimonio inmaterial*, como valor histórico con proyección en el desarrollo futuro. En cuanto a los cauces, estos son privados —personales, podríamos decir— promovidos por diversos individuos y públicos o institucionales. La creación de *grupos musicales* y las *asociaciones culturales* junto a la organización de *talleres, encuentros y festivales*, así como la *investigación y ediciones*, conforman este apartado.

Juan José Bonilla Martínez, de la mano de sus dos personajes de ficción, Pedro y Cecilia, nos guía por la tradición de música oral de los municipios de Alcolea, Bayárcal,

Fondón, Laujar de Andarax y Paterna del Río. Estos personajes confieren continuidad y amenidad al trabajo y recuerdan a los escritores y estudiosos viajeros que han visitado la zona y que han difundido en el exterior sus tradiciones.

Los grupos que han colaborado han sido: «*El Auxar*» de Laujar de Andarax, formado en 1982, participando por primera vez en público en el *Tercer Festival de Música tradicional de la Alpujarra* en Ugíjar, 1984; los grupos que nacieron como fruto de la iniciativa de los *talleres* de música y tradición oral desde 1992: «*Zaharagüí*» de Alcolea, iniciando la participación en el citado Festival, en Dalías, 1993; «*Talama*» de Bayárcal, participó por primera vez en el Festival de Lanjarón, 1994; «*Villa del Río*» de Paterna del Río, igualmente en Lanjarón, 1994; y finalmente, el grupo «*Ánimas*» de Fondón, que realizó su primera actuación en el *Festival de Música tradicional de la Alpujarra* en 1997 en Fondón.

Entre los temas rescatados cabe mencionar: *romances, cruces de mayo, nanas, ruedas y corros, «meceores»*; música de pulso y púa (*cuenda*); *pasacalles, canciones pícaras, «picaílla», canciones de molinos*; música religiosa (*despertar y rosario de la Aurora, ánimas y villancicos*); bailes («*el emparrao*» o «*parral*», el «*enreílo*», la «*cachucha*», el «*zapateao*», la «*petenera*»); repertorios relacionados con el ciclo productivo (*recogida de la aceituna, «desfarfollo» del maíz, siega, parvas, vendimia, «engarpe», faenas de la uva y matanzas*). Por último, fiestas y encuentros familiares.

Un apartado importante en este libro es el papel concedido a los informantes. El método de etnografía musical utilizado da prioridad a las informaciones orales, median-

te entrevistas individuales y con más de un informante a la vez, con el objetivo de recuperar el máximo de información y la exactitud de la misma.

Finalmente, un interesante apartado de conclusiones (*Reflexiones sobre la situación actual. Posibles líneas de trabajo*), junto a la *bibliografía* cierran este libro.

Juan José Bonilla Martínez es licenciado en Ciencias de la Educación, ultimando en estos momentos su doctorado sobre el tema: *Formación y Desarrollo Local. Implementación de las Políticas Activas de Empleo*. A su faceta de investigador une la de músico práctico, creador y director de grupos musicales, asociaciones culturales, encuentros y festivales, colaborador en medios de comunicación, conferenciante y ponente en diversos congresos.

Es autor, entre otros estudios, de *La participación social en el desarrollo local, Memorias del I Curso de Formación de Directivos de Dinamización de la Red de Escuelas Taller*, Madrid, 1994, Universidad Autónoma, relación de trabajos expuestos; *Programas de desarrollo: Curso de Desarrollo Rural*, Almería, 1999, Universidad de Almería, coords., 191-214; *Instrumentos para el desarrollo rural: El medio rural hacia un desarrollo sostenible*, Almería, 2002, Universidad de Almería, coords., 175-216; *Desarrollo Local y Puesta en marcha de una empresa, Texto. Formación y Empleo*, Madrid, 2002, UNED, caps. 7 y 8; *Desarrollo Local en el medio rural: Curso de Desarrollo local*, Almería, 2004, Universidad de Almería, coords., 97-138; [et alii.] *Formación y Desarrollo Local*, Madrid, 2005, UNED. Igualmente, ha realizado diversas grabaciones discográficas con grupos sobre la música tradicional de la Alpujarra y sobre los repertorios de Laujar de Andarax y de la comarca.

Su meritoria labor en diversos ámbitos, su papel de investigador y agente activo de los movimientos de recuperación del patrimonio inmaterial de la Alpujarra, se plasman en este libro en un ameno e interesante estudio de las tradiciones de música oral de la comarca. Desde estas líneas, animarlo a que continúe con esta magnífica labor.

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO
DIRECTOR DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA
DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

I. BOCETOS DE PAISAJE Y PAISANAJE

Era un día de primavera, la zona revestía un encanto especial, la luz era cegadora, el blanco de la flor de los almendros y el verde de los olivos era intenso. Cuando la pareja, que parecían unos juglares de otras épocas, subía río arriba por el camino de Cacín, antiguo camino de Almería.

iba abriendo, conforme se salía de la uve formada por las montañas de Sierra de Gádor y las estribaciones de Sierra Nevada donde se asienta la Solana, (explotación minera abandonada que nos recuerda la importancia, que tuvo en otras épocas, la minería en esta zona). Desde allí se entraba al valle alto del Andarax, corazón de la Alpujarra.

Los pájaros cantaban alegremente, cuando la pareja de juglares avistó la torre de la Iglesia de Fondón, tan característica, que un día verían reproducida en Órgiva, cuya iglesia tiene dos torres similares a esta. A la derecha, orientado al mediodía, vieron una pequeña aldea, Benecid, situada al otro lado del río.

Permanecieron hasta la primavera siguiente entre estas montañas, nos hicieron recordar, cantar, vivieron cada momento, cada fiesta, se integraron y se dieron a conocer a todos, no cesaron de transmitir un mensaje de respeto a las tradiciones, alegría y entretenimiento.

Llegaron caminando desde la parte baja del Andarax hacia Granada, por la antigua ruta que atravesaba toda la Alpujarra. Hacían sus paradas en cada pueblo, sacaban unas monedas cantando y recitando poemas e historias, descansaban, recuperaban fuerzas y continuaban su camino. Así, hasta el día que llegaron a esta zona y tal fue el interés que despertó en ellos, que de Fondón, pasaron a Fuente Victoria, y de allí Laujar de Andarax. Al llegar a Alcolea aprovecharon para visitar los anejos de Lucainena y Darrícal, y disfrutaron con el aire de la sierra en Paterna del Río y Bayárcal. Durante ese tiempo iban y venían de un pueblo a otro, en función de los eventos y las invitaciones de los amigos que iban haciendo.

Esto hizo, que desde el día que entraron al valle subiendo por el Río Andarax, hasta el día que abandonaron estos pueblos por Bayárcal, en dirección a la antigua Júbar, hacia Granada, transcurrió un ciclo anual completo.

Estos personajes, memoria de las historias cotidianas, reflejaron en sus escritos algunas de las cosas que observaron y otras que les contaron, mientras anduvieron allí. Merece la pena situarse, ponerse cómodo para hacer un pequeño viaje a través del tiempo, pasado y reciente, y descubrir paso a paso esta comarca y sus gentes. Será una forma de brindar homenaje a este legado que otras generaciones han posibilitado que siga existiendo hoy.

La descripción que nos hacen, nos permite situarnos en este espacio. Es necesario pensar en un territorio delimitado por una serie de puntos geográficos, que lo convierten en una subcomarca natural, dentro de un territorio más amplio que es La Alpujarra, comarca montañosa, que comparte una problemática común con otras comarcas de montaña, destacando la preocupación por el desarrollo sostenible, a través de actividades que permitan el mantenimiento de la población y el paisaje en un territorio tan singular.

Hablamos de cinco municipios situados en la alpujarra almeriense, con una población de alrededor de 4.500 habitantes, pero que en otros tiempos no muy lejanos, estuvo próxima a los 10.000. Tiene un relieve más suave que en el resto de la comarca, pero sus dificultades socioeconómicas, provocaron el progresivo abandono de sus habitantes hacia zonas más prósperas. Sin embargo, este proceso se detiene en la pasada década y dichos municipios inician una lenta pero progresiva estabilización.

Esa salida masiva de los pobladores de la zona en las décadas de 1950 y 60, origina una situación de interés para el tema que tratamos en este texto, este despoblamiento es el efecto más patente y dramático de la necesidad de búsqueda y recuperación de costumbres, tradiciones, que de no ser así están abocadas al olvido y por consiguiente a la pérdida de ese valioso patrimonio cultural para generaciones futuras.

Estas poblaciones que forman el corazón de la Alpujarra en la zona almeriense de Sierra Nevada, han trabajado mucho y han aunado esfuerzos con las distintas administraciones, con distintas inversiones, mejora de servicios, con el fomento de actividades que permitan un desarrollo equilibrado como: el turismo rural, las industrias cárnicas, la remodelación de algunas de las actividades agrarias que tradicionalmente se han explotado en la comarca, principalmente el viñedo y el vino, y la introducción de nuevos aprovechamientos capaces de aportar suficientes recursos, para intentar frenar ese progresivo abandono de etapas anteriores y poder aspirar a recuperar una zona que puede aportar a la sociedad un valioso patrimonio, arquitectónico, natural y cultural.

Los citados municipios que forman esta subcomarca, de Oriente a Occidente: Fondón (con los núcleos de Benecid y Fuente Victoria), Laujar de Andarax, Alcolea (con los núcleos de Lucainena y Darrícal), Paterna del Río (con Hua-rros, conocida por «Guarros», y Baños de Santiago) y Bayárcal. Disponen de un medio natural privilegiado, el Llano de Laujar, Fondón y Alcolea de secano, donde se cultiva principalmente la vid y se obtiene el vino de la Tierra de Laujar. Alpujarra, el olivo y el almendro; las Vegas, de regadío, que están dedicadas en su mayoría a la agricultura de autoconsu-

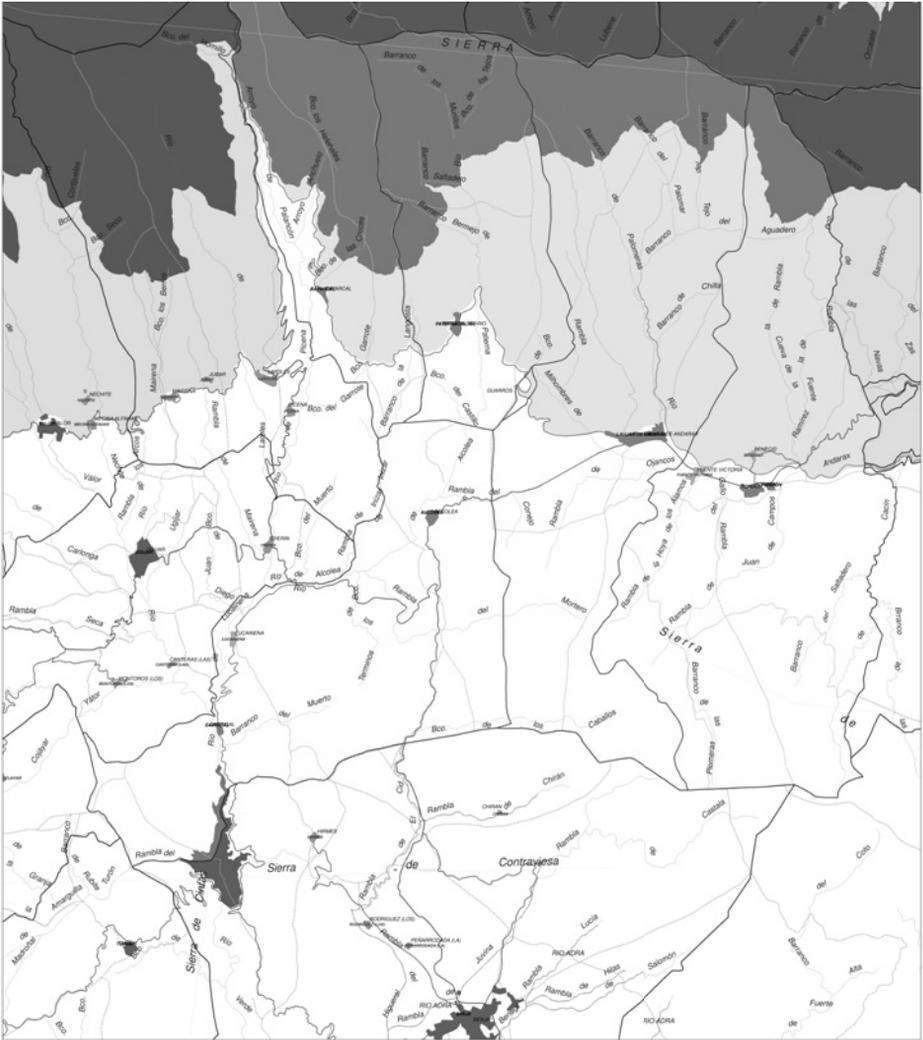
mo, alrededor de cada núcleo de población, estratégicamente situadas sobre las faldas de la montaña y en pequeños llanos, que aprovechan la compleja red de acequias que baja de Sierra Nevada, procedente de los Ríos Andarax y Paterna. También está la zona de montaña de Paterna del Río y Bayárcal, con pequeñas zonas de cultivo junto a los núcleos, donde se producen unas manzanas muy especiales y en las proximidades los castaños centenarios, que hacen las delicias de todos en otoño; contando estos núcleos con un mayor espacio en terrenos de los Parques Natural y Nacional de Sierra Nevada.

Este espacio se encuentra enmarcado por dos líneas: la formada por las altas cumbres de Sierra Nevada que llegan a los 2.609 m. de altitud en el Chullo, en término de Bayárcal, al Norte y la que al Sur define la Sierra de Gádor con una altitud de 2.242 m en el Morrón de dos Hermanas. El municipio más alto de la provincia de Almería se encuentra aquí, Bayárcal, situado a 1.257 m de altitud.

Se trata de un medio fuertemente humanizado. La actividad económica tradicional es la que le ha dado su actual configuración. Es un medio frágil, la erosión y el cese de la actividad agrícola ocasiona daños que es preciso afrontar. Es también un medio sumamente atractivo para las poblaciones urbanas, su armonía y belleza, integrada dentro de la enorme variedad de la Alpujarra, causa un constante flujo de visitantes. Pero, un uso intensivo del mismo, presión turística, urbanismo incontrolado, apertura de excesivas pistas forestales,... puede desvirtuar sus singularidades. Razón por la cual es vital buscar un equilibrio.

Los valores medioambientales de la comarca en general, sus características naturales y las orientaciones de la política comunitaria, permiten pensar que a medio plazo los recursos endógenos van a ser los atributos básicos en torno a los cuales se vertebrará la acción pública en la zona.

La dinamización social en la zona constituye un pilar que permite apoyar las acciones de desarrollo, estos colectivos participan activamente en la vida social y cultural. Es importante que las administraciones cuenten con la aportación de estos grupos a la hora de diseñar sus planes. Las recomendaciones de la UE en este sentido, como se demuestra con los programas Líder y Proder, programas de desarrollo rural, que se están aplicando con éxito en el territorio, indican que para desarrollar y llevar a buen término un programa de desarrollo, la acción pasa por facilitar la incorporación de la población, especialmente los jóvenes, así como por dinamizar los Recursos Humanos locales.

Espacios Protegidos

Distribución de los Espacios Protegidos en los Municipios de la Alpujarra, Provincia de Granada y Almería

Leyenda

- ALZOLAR BARRIOCAL FORCADA PATENA LAJALAN
- Cazorla protegida
- Riegos secundarios
- Municipios en la zona de la ADR

- Red de Natura 2000
- Parque nacional
- Parque periférico
- Parque nacional
- Reserva natural

- Autovía
- Carretera
- Carretera nacional
- Carretera secundaria
- Vía Pecuaria

RED HIDROGRÁFICA (191-100)

- ARROYO SUE, ARROYO SUE, ENBALE, SUE, SUE, RED, JEC, SUE, LAJO, SUE, RIO, JORJE, RAMBLA
- SUE, RIO, MORA, LINEA, RIO, MORA

ADR

Información cartográfica:
 Proporción: 1:75.000
 Estado: 1/20.000
 Elaborado por: ADR Alpujarra - Sierra Nevada
 Creado por: F. Mator

(Elaborado por la ADR Alpujarra – Sierra Nevada)

El principal potencial de una zona lo constituye su población, que es quien realmente puede poner en valor las restantes potencialidades. Los estudios realizados muestran que la población se encuentra en el momento más regresivo de su historia, y todos los rasgos señalados conducen a una única conclusión, la zona se halla inmersa, en un proceso de fuerte despo- blamiento, ya irreversible en varios lugares, principalmente en localidades como Paterna del Río y Bayárcal.

Este despo- blamiento se ha visto detenido en la última década, según los datos recogidos en los Ayuntamientos. En algunos de los municipios, se está observando una estabilización de la población y en algunos otros un aumento moderado, principalmente debido a dos causas: a la calidad de vida que se disfruta en estos espacios y al desarrollo que se manifiesta en torno a algunos de los núcleos. Se están estabilizando Paterna del Río y Bayárcal y crecen moderadamente Fondón, Laujar de Andarax y Alcolea.

En cuanto a población, la zona cuenta, en el momento en el que se realiza este estudio con 4.496 habitantes (Alcolea, 1.051; Bayárcal, 334; Fondón, 918; Laujar de Andarax, 1.830; Paterna del Río, 363).

Con este estado de cosas, y para situarnos un poco en la actualidad que nos ocupa, en el principio de los ochenta se inicia un movimiento en la comarca surgido en diferentes puntos y por diferentes colectivos. Los Ayuntamientos empiezan a dejar de ser simples administradores para implicarse en el desarrollo económico y social como agentes activos y dinámi- cos. Las asociaciones, a su vez, pasan de tener un carácter exclusivamente lúdico a implicarse en programas y participaciones con la administración.

Este es el espacio que nuestros amigos encuentran y donde despliegan sus dotes de comunicadores, pero también de captadores de información para contarla en otros lugares. Así entran en contacto con varios grupos de per- sonas de la zona, que les transmiten el conocimiento que han ido acumu- lando a lo largo de varios años de trabajo, sobre muchas situaciones que por el cambio en las formas de vida, algunas de ellas ya no se dan y otras corren el riesgo de desaparecer.

Vamos a conocer un poco más a fondo a estos grupos, que son ahora los que han tomado el testigo, para que la memoria colectiva siga viva, y ani- mar a otros a que sigan ese camino.

II. UN MOSAICO DE COLECTIVOS, UN TAPIZ DE HISTORIAS

Nuestra pareja, a los que hemos denominado juglares, se sienten honrados con ese nombre, aunque su actividad abarca otros campos, él es etnógrafo y ella es filóloga, se conocieron en un curso universitario e iniciaron una relación de amistad que les llevó a emprender esta experiencia juntos, con el objeto de realizar dos trabajos: él sobre la tradición oral y ella sobre la literatura y el uso de la lengua en la zona.

A lo largo de este tiempo convivieron con los colectivos y con las personas que se prestaron a aportarles información. Así conocieron a varios grupos que en sus respectivos pueblos realizan una labor muy interesante, aunque no siempre suficientemente valorada. Sus apuntes sobre estos grupos van a pareciendo a lo largo de todo el documento, pero aquí se muestran algunas ideas previas que sirven para conectar con las personas que están realizando estas actividades y dan pie a introducirse en este mundo. Conozcámosles un poquito:

«Ánimas» de Fondón

Es un grupo, que fiel a sus tradiciones, cada año hacen sus salidas con el Rosario y con las Ánimas. Han recogido el testigo de sus antepasados y continúan esa labor, de modo que cada año, fondoneros y visitantes, pueden disfrutar de estas costumbres arraigadas en la población como parte de sí misma que es.

El año 1997 participaron en el *Festival de Música Tradicional de la Alpujarra*, con estos temas, obteniendo un premio de rescate.

«El Auxar» de Laujar de Andarax

Este grupo se formó en el año 1982, una serie de personas cuyo lazo común era la amistad, amantes de la música, decidieron poner en común lo que cada uno sabía hacer, y así empezó su camino en la música tradicional. El grupo está compuesto por unas veinte personas de diversas edades, desde que se formó más de cien personas han sido en algún momento parte activa de este colectivo.

El principal objetivo ha sido la recuperación de folclore de esta tierra., canciones que estaban en la memoria de las personas mayores, que cantaban en fiestas, faenas del campo, y que con esta labor de rescate intentan que no se olviden.

El método de trabajo consiste en ir, grabadora en mano ir a donde alguien recuerde algo para recogerse, así a lo largo de todos estos años se ha rescatado una gran cantidad de material. No solo se ha grabado en Laujar, sino también en los demás pueblos de la zona.

Luego viene el trabajo de adaptar las canciones, pero siempre respetando la letra y la melodía del tema. En el repertorio, que consta de unos cincuenta temas adaptados y cientos rescatados, encontramos de todo: desde «el parral», que es la canción y baile más antiguo y emblemático de Laujar, «los meceores», «canciones de ánimas», pasodobles, nanas, mazurcas, romances, ruedas y corros, villancicos, coplillas de carnaval, etc.

A lo largo de todos estos años han actuado en numerosos lugares que sería muy largo enumerar, no solo en Almería y su provincia, en Sevilla (*EX-PO '92*), Barcelona, Francia. En Laujar todos los años dentro del Verano Cultural, en actividades de intercambio con los demás grupos de la zona y en cualquier evento para el que se les pida colaboración: *Feria del Vino*, *Fiesta de la Vendimia*, encuentros de adultos, *III Encuentro Latino-Americano de profesionales del Turismo*, Galas benéficas, Programas de T.V., Visitas a NO-ESSO, *noches de Ánimas* en Navidad, etc.

Otra actividad en la que participa es el *Certamen de Villancicos de la Alpujarra*, junto a los demás grupos de la zona, donde se rescatan los cantos tradicionales de esta época del año.

En diciembre de 2006 participaron en el *I Festival Internacional de Canciones Autóctonas de Navidad* en Villanueva de la Reina (Jaén).

El principal referente siempre ha sido el *Festival de Música Tradicional de la Alpujarra*, pues gracias a él, cada año continúan con esta tarea de rescate. Han participado en el Festival desde el año 1984, obteniendo premio de rescate un gran número de ediciones y los dos últimos años obtuvieron el premio a la calidad interpretativa.

Los grupos de Alcolea, Bayárcal y Paterna del Río se pusieron en marcha del mismo modo y así se inició un nuevo período en esta zona, intentando rescatar del olvido todas esas piezas y costumbres tan características.

Era el otoño de 1992, la Comisión Comarcal de Cultura, formada por la Diputación Provincial y los Ayuntamientos de la zona, ponen en marcha varios talleres de música tradicional, con una doble vertiente, por un lado iniciar en la música a todas aquellas personas jóvenes y mayores que estuvieran interesadas, en instrumentos de cuerda, guitarra, bandurria y laúd, y cuando se fuese consolidando un grupo de personas con un cierto nivel de conocimiento musical poner en marcha un grupo de música tradicional con vocación de permanencia; por otro lado recuperar las canciones tradicionales del pueblo, de sus quehaceres, sus fiestas, etc.

«*Talama*» de Bayárcal

Cómo se comenta en varias partes de este testimonio, Bayárcal es una comunidad que conserva gran parte de sus tradiciones vivas. Pero estaba desapareciendo la parte musical, pues no quedaban ya personas que continuasen con este trabajo, esto se agravaba si observamos que las personas que aún podían continuar eran mayores.

En este escenario nace el grupo «*Talama*», un grupo de personas comienza su preparación en el taller mencionado, varias guitarras, bandurrias y laúdes. Una vez que su preparación lo permite, esto es para el año 1994, se busca alguien que lleve algo de percusión y un grupo de muchachas para las voces y así se convierten en herederos de aquellos grupos de años anteriores, que con sus instrumentos hacían las delicias en los bailes y fiestas y sobre todo recogían el testigo de la tradición.

En estos quince años de trabajo, son muchas las personas que pasaron por el grupo, por diversos motivos, trabajos, cambios de domicilio, etc., unos iban y otros venían, pero el taller al seguir funcionando permitía seguir integrando nuevos miembros en el grupo. Ahora el grupo está compuesto por unas veinte personas, de distintas edades, cada año hay alguna nueva incorporación.

El grupo ha participado desde el año 1994 en el *Festival de Música Tradicional de la Alpujarra*, obteniendo varios premios de rescate; participan cada año en un encuentro que se realiza en la zona con los demás grupos, haciendo un intercambio, todos van a tocar a algún acto de cada pueblo, fiestas, actos culturales, etc. Desde hace seis años participan en el *Encuentro de Villancicos de la Alpujarra*, actividad que inició el grupo de Paterna y Alcolea, y que en la última Navidad ha reunido las actuaciones de cinco grupos. Esta muestra es muy interesante pues cada grupo interpreta cuatro villancicos rescatados en su pueblo y al final todos los grupos hacen juntos un par de piezas, de esta forma se está rescatando un repertorio muy interesante de villancicos tradicionales.

«*Villa del Río*» de Paterna del Río

De una forma similar nace el grupo «*Villa del Río*», un grupo de personas se inician en el taller de música, el grupo hace hincapié en el enorme interés que se puso en consolidar el grupo por numerosas personas, pero es preciso mencionar a Manolo Cortés en aquellos entonces concejal de cultura, durante este tiempo, todos los miembros del grupo con su incansable pasión

por su pueblo ha hecho posible que año tras año siga adelante, por supuesto a todas las personas que han pasado y han aportado su grano de arena en estos años, seguramente próximas a las cien, especialmente a las que ya no están, como Isabel Castillo que tanto interés ponía en todo lo que hacía y siempre tenía una sonrisa dispuesta.

Mantener un grupo en una localidad pequeña no es tarea fácil, no hay gran cantidad de gente de la que echar mano, todas los agradecimientos anteriores son trasladables a las personas que hoy están en el grupo, no se van a mencionar, pero es justo apuntar, que dejan sus cosas para asistir a los ensayos, que no suelen fallar, que a veces han llegado a pedir permiso en su trabajo, para asistir a un compromiso del grupo y actuar en algún lugar. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a hacer eso? De ahí su gran aportación dejando lo personal para atender a la colectividad.

Desde su inicio, una vez que se encontraban listos para salir a escena, era el año 1994, participan en cada edición del *Festival de la Alpujarra*, han obtenido varios premios por su trabajo en este tiempo.

Participa como los demás grupos en el encuentro de verano que se ha constituido en una cita obligada, sirve para mostrar el trabajo del año, los temas que se presentarán al *Festival de la Alpujarra* y sobre todo para afianzar esta voluntad de colaboración e intercambio entre grupos.

También participan en el encuentro de Navidad, permitiendo así rescatar temas de esta época del año que de no ser así sería difícil, pues la tradición popular no permite cantar villancicos fuera de la navidad, es algo muy extendido.

En 2004, varios miembros del grupo, participaron en unas Jornadas de Rescate, organizadas por el Área de Cultura de la Diputación, en el municipio de Padules.

Han sido numerosas las salidas a otras localidades a mostrar sus canciones, en la Navidad de 2006 actuaron en la Biblioteca de la Junta de Andalucía en Granada, en las jornadas de tradición oral que anualmente el Ayuntamiento de Peligros en colaboración con otras administraciones, grupos y estudiosos de la tradición oral organizan. Durante una semana, se dan cita, estudiosos y grupos de varias comunidades autónomas, en seminarios, conferencias y actuaciones, para difundir las tradiciones sobre la Navidad en diversos lugares y trabajar sobre la Oralidad.

«Zaharagüü» de Alcolea

El grupo nace, tal como se ha mencionado, a través de un taller de música el año 1993, organizado por el Ayuntamiento de Alcolea y la Comisión

Comarcal de Cultura. Al año siguiente se constituyen en la Asociación Cultural grupo «Zaharagüí».

Un joven bandurrista, integrante del grupo «Zaharagüí» (Alcolea).

Uno de los papeles que desempeña el grupo es el de conservar las costumbres, como forma de consolidar la cultura transmitida que ha llegado hasta hoy.

Dentro de las actividades más importantes que se viene realizando, está el encuentro cultural con los grupos de música de la zona, permite mantener una relación directa entre los pueblos vecinos. Como se ha comentado se presentan los temas que se van a llevar al Festival cada año y se muestran varias canciones del repertorio.

El grupo «Zaharagüí», viene participando desde el año 1993 en el *Festival de Música Tradicional de La Alpujarra*, lugar donde se realiza el intercambio de uso, costumbres y culturas, de los pueblos de la comarca, algo que se ha constituido como el *Día de la Alpujarra*.

Han sido muchas las actividades realizadas, el año 1995 estuvo dentro de programa PACA (Programa de Apoyo a la Cultura Almeriense), de la Diputación Provincial, transmitiendo la música tradicional propia del pueblo, en otros lugares de la provincia.

En el año 2004 la asociación participó en el municipio de Padules en las Jornadas sobre Rescate, organizadas por el Área de Cultura de la Excm. Diputación Provincial de Almería, para la formación e investigación de la música tradicional, encuentro organizado para monitores y miembros de talleres de música y baile, con el objetivo de sentar unas bases y un método de trabajo para hacer una más completa recuperación y difusión de la tradición oral.

El año 2006 fue un año destacado, por varias razones. Una debida al aumento considerado de componentes del grupo. Además, en agosto de este año el grupo participó en la *Feria del medio día* en Almería, realizando varias actuaciones, transmitiendo el trabajo de rescate del grupo mediante música y bailes tradicionales.

En octubre el grupo realizó un intercambio con el Coro Rociero de Mojácar, participando en la Fiestas de otoño de esta localidad, con el objetivo de intercambiar los trabajos de ambas asociaciones.

Otro tema importante que se viene desarrollando desde cinco años atrás, son los encuentros tradicionales de villancicos, donde los grupos de la zona realizamos una ruta navideña por los pueblos vecinos dando a conocer los villancicos que se cantaban antiguamente en tiempo de pascua.

Son muchas las personas que en estos años han pasado por el grupo, y otros que han colaborado, eso ha permitido continuar con el trabajo y rescatar nuestra historia de la memoria, para conocimiento de futuras generaciones. Ha sido posible gracias a esa colaboración, facilitando canciones,

bailes etc., y al apoyo constante del Ayuntamiento de Alcolea y el Área de Cultura de Diputación.

Estos grupos y algunas personas de cada pueblo fueron, los que compartieron parte de su tiempo con nuestra especial pareja de juglares. Ellos quedaron gratamente sorprendidos al ver como personas de todas las edades, niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres, personas mayores, algunas ya jubiladas, compartían una misma causa y se entregaban a la tarea que ellos mismos se marcaban.

Pero no sólo la actividad propia del grupo les cautivó, sino también el despliegue de actividades que desarrollaban para toda la comunidad y el entusiasmo que ponían en cada cosa que hacían, siempre embarcados en alguna historia. Contaban con el apoyo de la Administración, eso es importante, para que algunas de las acciones puedan salir adelante es preciso ese respaldo, lo ideal es una franca colaboración, para entre todos conseguir un aumento de la calidad de vida.

III. CUANDO TODOS CUENTAN

Eran las primeras cosas que nuestros amigos fijaron en sus blocs de notas, la forma de organizarse que estos grupos tenían, cómo funcionaban, cómo actuaban las distintas administraciones y como repercutía eso en la población en general.

Desde el principio, los Ayuntamientos de la zona y la Diputación Provincial, han venido desarrollando una labor fundamental en el campo de la recuperación y mantenimiento de tradiciones y en general en pos de la difusión de la cultura en todos sus ámbitos y manifestaciones. En definitiva iniciando una nueva forma de realizar la gestión cultural en el ámbito local.

En concreto los talleres de música y baile desarrollados en los últimos años son numerosos, si bien cada taller o grupo de talleres, en cada municipio ha funcionado y funciona de una manera independiente, bien por los intereses o las directrices marcadas por el responsable político, por los agentes culturales o bien por la iniciativa del propio monitor o monitora de los cursos, es cierto que el resultado es similar y los objetivos se cumplen.

Esto ha llevado a que, a pesar de no existir una línea de trabajo general en los distintos talleres que cada pueblo organiza, se trabaja en la misma dirección, pues en todos se está realizando una labor cultural de recuperación y enseñanza de músicas y bailes tradicionales de la comarca.

En muchas ocasiones, el incentivo que se persigue con estos talleres son actuaciones, donde los participantes ofrezcan una muestra de los aprendi-

zajes realizados, encuentros con grupos de municipios cercanos o en algunos casos, de algún grupo de otras comarcas, actuaciones en otros ámbitos más alejados, esto es muy importante de cara a la motivación de los grupos existentes y del nuevo alumnado, además es muy interesante como labor que hay que continuar.

Por fortuna, la tradición folclórica de Fondón sigue presente.

Aún es una sorpresa las cosas que los vecinos y vecinas de estos pueblos conservan en su memoria. Es preciso reflexionar sobre este particular, porque no se sabe cuánto tiempo queda para poder recoger esa información, dentro de unos años puede que sea ya tarde porque se convierta en un trabajo imposible, ya que no exista quien pueda transmitir ese saber acumulado en la tradición oral a través de los años, entonces será ya tarde.

Así, en varios núcleos se ha realizado una labor importante, se han editado cancioneros, se han grabado fiestas, bailes, existe una gran cantidad de documentación, mucha de ella incluso, está sin analizar, información muy valiosa que hay que intentar estudiar y trabajar en la línea expuesta de recuperar y conservar todo aquello que aún es posible.

Los participantes de estos talleres son en su gran mayoría niños y jóvenes, aunque también existen algunos grupos de personas adultas, que se acercan a estas actividades buscando satisfacer intereses personales, afición a la música y el baile, en definitiva para aprovechar su tiempo de ocio. Talleres

que son muy importantes en estos municipios, algunos de ellos muy pequeños, pues alrededor de estos grupos han surgido Asociaciones Culturales, Grupos de Música y Baile, intercambios, etc., algo fundamental para mantener vivo el pulso cultural de este territorio.

En Alcolea este grupo constituido en Asociación, se plantea como objetivos desarrollar diversas actividades culturales en el municipio y en la comarca. Su participación en la vida local es importante y son un buen referente para muchos niños y jóvenes.

Han realizado un gran esfuerzo en la recuperación del traje tradicional, a través de un taller que se ha desarrollado. Se ha puesto en marcha un taller de baile, son varios los talleres de música que están funcionando, todo ello con el apoyo incondicional del Ayuntamiento, que está apostando por relanzar todas estas actividades.

En Bayárcal el grupo también se encuentra dentro de una Asociación Cultural, que está realizando, también, una gran labor en su pueblo y para la comarca. Hace algunos años la asociación compró una casa, y con ayudas de Parques Nacionales han conseguido restaurarla.

Es una casa de arquitectura tradicional, cuya restauración ha tenido en cuenta esos valores. Ha quedado una casa en tres plantas, por el desnivel la segunda planta tiene acceso desde la calle de la Iglesia, desde allí se asciende a la tercera o se desciende a la primera, que además por el desnivel existente tiene acceso a una calle por debajo. La carpintería utilizada imita la tradicional, los techos son de palos, encima se han colocado los zarzos de cañas con liseras centrales, todo ello en su color natural. La fachada guarda también esa línea tradicional con sus aleros de pizarras.

El día uno de abril de dos mil siete se inauguró la casa, fue un acto emotivo, al que asistieron numerosos vecinos, autoridades de la zona y miembros de los grupos de música de la comarca. A continuación se visitó la casa y una exposición de fotografía antigua que se instaló con ese motivo y se invitó a todos a unas migas, que vinieron muy bien, pues el día fue lluvioso. Pero antes de degustar la comida, el grupo «*Talama*» ofreció a todos los asistentes un pequeño recital con algunas piezas musicales de su repertorio.

En esa casa se realiza el taller municipal de música, además la han adaptado para realizar exposiciones, reuniones y están abiertos a cualquier actividad que allí se pueda desarrollar o la asociación pueda colaborar. El Ayuntamiento colabora manteniendo el taller de música tradicional y los gastos de consumos de la casa. A este taller asisten personas de todas las edades, con un objetivo común, trabajar porque la música y las costumbres de su pueblo puedan seguir vivas para disfrute de todos.

El grupo «*Ánimas*» de Fondón, formado por personas del pueblo que saben la importancia de su labor para el mantenimiento de la cultura local, trabajan por esto, pero además son un grupo donde la amistad está patente. Colaboran en las actividades que se organizan y siempre están dispuestos cuando se requiere su ayuda.

El grupo de Laujar de Andarax, lleva una dilatada labor de rescate en sus casi 25 años de vida. Se constituyeron en Asociación Cultural, conocida por «*El Auxar*». Participan en la vida local de una forma activa, desarrollan todo tipo de actividades abiertas a la comunidad, conciertos, exposiciones y actos de todo tipo.

Además del grupo de música, trabajan con un grupo de teatro. Durante el año organizan y participan en las actividades que se llevan a cabo, bien a través de la Asociación o por el Ayuntamiento: en Navidad, carnavales, verano cultural, fiestas, etc. Son los artífices de la recuperación de piezas que de no haber existido su trabajo estarían seguramente ya olvidadas, es el caso por ejemplo de dos piezas señeras para Laujar, el Parral o el Rosario, no sólo por el tema musical sino por lo que significaba todo lo que esas piezas conllevaban, esto, entre una gran infinidad de temas recogidos.

El Parral y el Rosario fueron recogidos a un hombre, Sebastián Pérez, nombrado en el capítulo de informantes, un hombre que participó de las cuadrillas de *Ánimas*, de la Glora y el Parral, transmitió toda esta información a mediados de los ochenta, cuando tenía más de ochenta años, poco antes de dejarnos. Era prácticamente el único eslabón que quedaba, con la lucidez, la memoria y el amor a las tradiciones, para trasladar todo lo que él había vivido y que así siguiera vivo, su documento es historia de esta tierra.

El grupo de Paterna del Río también se constituyó en Asociación Cultural, para así poder canalizar mejor sus esfuerzos. Al igual que el resto de grupos han sido el motor de la recuperación de la música y de las tradiciones centenarias, algunas de ellas ya olvidadas. Sabiendo contactar con todas aquellas personas que podían enseñarles lo que allí se hacía.

A pesar de que no llevan demasiados años trabajando, su labor ha sido intensa y han puesto en ello toda su ilusión y su tiempo, sabedores de la importancia del trabajo que realizan. Todos han hecho y hacen un gran esfuerzo, pero como “es de bien nacidos ser agradecidos” y es justo mencionar a Remedios Sánchez, que nieve o truene, ha estado y está dispuesta siempre, dejando tareas domésticas, profesionales y lo que sea, para ser fiel al compromiso que se ha marcado, con los demás miembros del grupo, que no es otro que mantener vivas las tradiciones y la música heredada de sus padres y abuelos.

El Festival de Música Tradicional de la Alpujarra que se celebra desde 1982, todos los años el segundo domingo de agosto, organizado por la Asociación Cultural «Abuxarra» y el Ayuntamiento anfitrión (cada año se va sorteando la nueva sede), con el apoyo de las Diputaciones Provinciales de Almería y Granada y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Congrega a gran cantidad de público, estudiosos y medios de comunicación, para presenciar las actuaciones de los grupos, que cada año muestran sus trabajos de rescate y la ejecución de los temas más arraigados de la zona, entre otros: el trovo, los bailes cortijeros, las mudanzas y «robaos», música de cuerda, canciones rescatadas, canciones de muleros, etc. Es un lugar de cita obligada para todas las personas alpujarreñas y visitantes. Este día se ha convertido ya en el «*Día de la Alpujarra*».

Estas son las bases, las personas, lo más importante en cualquier proceso de este tipo. Nuestros amigos las identificaron rápidamente y una vez pasadas las primeras semanas conociendo las particularidades de los distintos pueblos, entraron de lleno en una espiral que no les dejaba un momento de respiro, pues las fiestas, las reuniones, los encuentros con personas, se iban sucediendo unos a otros y no se querían perder nada, algunos miembros de los grupos se sorprendían del interés que las cosas de estos pueblos les despertaban, a veces comentando entre los grupos después de irse la pareja, se decían, ojalá seamos capaces de motivar a todos nuestros vecinos, hasta el punto que ellos lo están.

De todos los apuntes que sobre la música hicieron, se muestra parte del material que recogieron en ese tiempo. Está dividido por temas, se intenta mostrar lo más característico de la música de la zona, no se pretende ser exhaustivo, se plasman las cosas tal como el pueblo las cantaba, no hay arreglos, ni estudios profundos sobre porqué esto o aquello, es una especie de foto de las piezas que aún es posible escuchar gracias a las personas que siguen trabajando para ello.

Pedro y Cecilia se entregaban a los cantos que ya les eran familiares, se movían al ritmo que la música de cuerda marcaba, bailaban al son de pasodobles y mazurcas, vivían cada momento como se merecía, intentando captar más de lo que a simple vista se veía o escuchaba. A veces sus ideas se remontaban al pasado y se imaginaban en las calles oscuras de estos pueblos siglos atrás, cantando con los grupos de Ánimas, con sus prendas de época,... y así con todo lo que iban conociendo. Ellos decían que si cerrábamos los ojos y dejábamos que las notas nos invadiesen podíamos trasladarnos a otras épocas y entonces todo adquiriría otro valor.

Centrémonos en los temas que van a ir apareciendo, vayamos imaginando las escenas, los momentos, las personas que intervenían, las que escu-

chaban,... imaginemos qué representaba todo esto en la vida de las personas y comprenderemos mejor qué sienten hoy los que siguen luchando por perpetuar esta memoria cultural. Es hora de iniciar la marcha...

IV. LA TRADICIÓN ORAL. EL VALOR DE UN RESCATE

En las largas noches de discusión con Pedro y Cecilia, se aclararon muchas ideas, comprendieron lo que se hacía y por qué, pero también los componentes de los grupos aprendieron mucho en este intercambio mutuo. Las conversaciones a veces rayaban lo filosófico, al final todos coincidían en que la transmisión de la cultura por tradición oral es algo que hasta hace pocos años había sido prácticamente el único método utilizado para pasar de padres a hijos las costumbres, las canciones, las historias populares, los cuentos,... en definitiva el saber acumulado durante generaciones. Esto llevaba a otras preguntas, algunas sin respuesta, o a reflexiones que comentaremos en los siguientes párrafos.

¿Por qué se plantea recoger toda la información posible? Parece claro, que en esta comarca, como en la inmensa mayoría de comarcas rurales de España, con la gran pérdida de habitantes producida en las décadas cincuenta-setenta, desaparecían los grupos, se dejaban de hacer fiestas, hay pueblos que la población baja de una forma alarmante en algunas zonas, llegando casi a convertirse en pueblos fantasma, donde no quedan vecinos, y muchos núcleos con menos de 50 habitantes. Con lo que se hace especialmente importante ponerse manos a la obra e intentar recuperar todo aquello que aún es posible, como si de un tesoro se tratase.

Esta situación es producida por la emigración, de todos es conocido y en todas las familias se pueden encontrar ejemplos, y con esto se estaban modificando costumbres que habían mantenido vivas la tradición oral, la transmisión de padres a hijos, en definitiva se alteraban las formas de vida, las formas de convivencia de la sociedad.

También al dejar de realizarse determinadas tareas agrícolas, ganaderas, etc. Con ellas desaparecen vocablos, labores, en definitiva con todos estos cambios también desaparece algo de la cultura. Atravesando además un tiempo en el que la música popular no interesaba, pues se asociaba a situaciones de atraso económico y social, cosas antiguas, pobreza... y la juventud, que siempre era la receptora de ese saber, para continuar transmitiéndolo, era y es la más reacia, apareciendo los conjuntos musicales y unas nuevas formas de diversión más *modernas*.

Dentro del amplio abanico de temas recogidos se podrían agrupar por la temática tratada, sin ánimos de ser exhaustivos, sino como un modo de organizar el material. Se podría también organizar por fechas, dependiendo del momento del año en el que se cantaba, se bailaba o se hacía determinada actividad.

Podemos hacernos una idea de lo que nuestros amigos sintieron al encontrarse este gran patrimonio cultural, si hacemos un breve repaso por los diversos temas:

ROMANCES: Suelen encontrarse con facilidad, cuentan historias acaecidas, desgracias, apariciones, gestas, hechos históricos, amores y desamores, traiciones, engaños, abandonos, muertes, apariciones de la Virgen, etc.

En Alcolea nos cuentan que se aprendían a través de los juglares, también llamados romanceros, algunos con cierta picaresca en sus acciones. Por lo que nos han contado, en todos los pueblos recuerdan a estos hombres, que venían haciéndose pasar, por ciegos, tullidos, etc. con el fin de ablandar el corazón de la gente y sacar unas monedas. Era así como sucesos, trágicos en su mayoría, pasaban de pueblo en pueblo, historias que luego han permanecido hasta nuestros días.

El pícaro, llegaba a la entrada del pueblo, y con una venda muy larga se liaba la pierna y se la dejaba muy sequilla, entonces este entraba al pueblo como si estuviera cojo e iba cantado el romance, entonces a la gente del pueblo le daba lástima y le compraban el romance. El romance costaba 1 ó 2 reales. El romancero le enseñaba el tono a la mujer que se lo compraba y cuando se iba se soltaba el vendaje.

Después, con el paso del tiempo, de cantarlo y repetirlo, se aprendían y se iban transmitiendo. Dada su extensión, sólo haremos mención a algunos fragmentos de distintos tipos de romances:

«Al pie de un arroyuelo / una zagala vi,
como la vi solita / a ella me dirigí.
Desde el ruido del agua, / le declaré mi amor,
ella quedó turbada / y nada me contestó,
yo dije para mi entonces, / ya cayó, ya cayó, ya cayó.
De un árbol que allí había, / varias flores corté
y en su divino pecho / todas se las coloqué
y entonces dice la niña: / ¡Ay, Jesús! que atrevido es usted...»¹

¹ Recogida en Alcolea a Isabel Utrilla Enríquez. *Amores y engaños*, 1995.

«Era una joven guapa y hermosa, que era más bella que el sol de abril.
Tenía oficio de cocinera / en un negocio de gran postín.
El señorito hijo del dueño / que de la joven se enamoró
y le decía que la quería, / que la quería de corazón.
Pero la pobre inocente, / como tanto le juraba,
se entregó a sus pretensiones / y ha llegado a deshonrarla...»²

«Ya viene Don Pedro / de la Guerra herido
y viene que vuela / por ver a su hijo...
Cúreme, madre / estas tres heridas
que me está esperando / el Rey de la corte.
Al salir del cuarto / Don Pedro expiró
su madre se queda / con pena y dolor.
Tocan las campanas / con mucha alegría
pa' que no se entere la recién parida...»³

CRUCES DE MAYO: Canciones tradicionales variadas, pero han sido pocas las canciones escuchadas en la zona sobre esta versión. Según testimonios de varias personas en todos los pueblos se hacían las cruces años atrás. En algunos casos se cantaban canciones asociadas a ellas. También se ha recogido que en ocasiones se organizaban bailes con motivo de estas cruces.

De los temas rescatados, relacionados con este apartado se muestran unos fragmentos de Alcolea:

«Mañana en la cruz de mayo
yo quiero ver nacer la aurora,
y oír cosillas bonitas
de un guapo mozo que me enamora...
Sabrá cómo voy a pasarme
en vela la noche entera,
velando la cruz de mayo
que es la gran fiesta de primavera»⁴

NANAS: Ha sido un tipo de canción muy utilizada, que ha ido pasando principalmente de madres a hijas. Hay un gran número de ellas, aunque menos de las que se puede esperar siendo un modo tan extendido, sobre

² Recogido en Bayárcal a Salvador Fraile. *Trágico*, 2000.

³ Recogido en Laujar a Cristina Ruiz. *Histórico*, 1988.

⁴ Recogido a Isabel Utrilla Enríquez, 1996.

todo entre las mujeres, ahora se canta menos, han cambiado las formas de vida y es algo que está desapareciendo.

«Apágame ese lucero que me despierta (bis),
mi niña se ha dormido, ya estoy contenta (bis)
y hasta el aire se calla, “pa” que se duerma (bis)
ea, ea, ea, y a la luz de la luna,
la Virgen vela, la Virgen vela».⁵

En este apartado también hay piezas religiosas. Mostramos un fragmento de un villancico, que es una nana, de una musicalidad y una sencillez exquisita.

«Silencio, cuidado, callar no gritéis,
que duerme tranquilo mirar no le veis,
cómo hace pucheritos el niño Manuel,
estará soñando, mirar no le veis...
mmm, mmm, mmm... [murmullo]»⁶

RUEDAS Y CORROS: Son muy abundantes y con muchísimas variaciones, incluso entre lugares muy próximos, bueno esto ocurre en realidad en casi todos los temas, están asociadas a juegos, con algún tipo de paso, que pasa siempre por el corro.

De este tema, además de las canciones recogidas, han salido también varios juegos, mencionaremos uno que nos comentaron en Alcolea, Paterna del Río y Bayárcal, se llama «*la silla del desprecio*». Dentro de la rueda se colocaban dos sillas, se sentaba el mozo primero y llamaba a una moza, para que se sentara junto a él, mientras los demás bailaban alrededor de ellos cantando. Llamaba primero a una que no era la que le gustaba, para despistar, y le decía «*desabrios*» para que se fuera y se sentara otra muchacha, así hasta que conseguía sentar a la que le gustaba para quedar con ella.

A continuación se muestran algunas estrofas, aunque se menciona el pueblo en que se recogieron, la mayoría son conocidas en todos los demás, aunque a veces con ciertas variaciones en las letras o en los tonos, fruto de la transmisión oral en cada pueblo. Casi todas iban acompañadas de bailes, con distintos pasos, aunque siempre concurrían o se desarrollaban alrededor de la rueda como elemento principal. Las letras en la mayoría de las ocasiones pretendían el acercamiento de los mozos a las mozas, a veces con

⁵ Recogida en Laujar a Lola Morales, 1989.

⁶ Recogido en Paterna.

estrofillas que se atacaban mutuamente, cantando alternativamente, empezaban tirándose unos a otros y acababan haciendo las paces y con estrofas más dulces. Veamos algunas de ellas:

«En Paterna las castañas, / en Bayárcal caracoles,
y en el pueblo de Alcolea / muchachitas como soles.
A Laujar fui a que me hicieran / un peinado muy gracioso,
pero el reventón del Llano/ me puso peor que un oso.
La patrona Santa Rosa, / la que reina en Alcolea,
aquella señora sabe / lo que el pueblo la venera».⁷

«Cantad niñitas cantad, cantad y no tengáis pena,
que ha venido un barco novios a perrilla la docena.
Por una perrilla cinco, por una gorda dan diez,
por un real veinticinco, por una peseta cien.»

«Dicen que los Rafaeles / no pueden subir al cielo,
y yo quiero que me digan / que por un Rafael muero.
Que para bailar me quito la capa,
que para bailar la capa quitada,
que para bailar me quito la capa,
que yo con la capa no puedo bailar»⁸

«– Si con el pensamiento se caminara,
cuantas veces al día, contigo andara.
– Pero es mentira, que con el pensamiento
nadie camina».

«– Las niñas de Laujar con los refajos,
van presumiendo todas la calle abajo.
– Parecen los mozuelos con las corbatas,
burros que van al agua por la mañana.
– Para que buscas lumbre la calle arriba,
si de tu cara sale la llama viva».⁹

«– Anda diciendo tu madre en piedra de lavadero,
que he de casarme contigo, eso será si yo quiero.

⁷ Recogida en Alcolea a Isabel Utrilla, 1993.

⁸ Recogidas en Bayárcal a Encarna Sampedro, 2007.

⁹ Recogidas en Laujar a María Latorre, 1986.

– Quítate de esa ventana y no me seas ventanera,
que de la ventana sale la que es mala y la que es buena».
«– A la entrada de tu calle la han tapado con un velo,
voy a entrar y no me dejan, voy a salir y no puedo.
– El anillo que me diste rodando lo tiré a un pozo,
por no tener tal recuerdo de semejante mocoso».¹⁰

«**MECEORES**»: Es un grupo de temas muy interesante, de gran aceptación entre los jóvenes de esas épocas, con algunos detalles muy graciosos de los informantes, se cantaban alternando hombres y mujeres, se interpretaban sin música, acompañando con percusión improvisada sobre la marcha con lo que hubiese a mano.

Son unas canciones muy extendidas en todos estos pueblos, de hecho aparecen en lo transmitido por un gran número de informantes, no en vano era una de las diversiones de mayor aceptación.

En Paterna estos «meceores» se hacían por San Juan, se montaba el «meceor» en un sitio público y allí era donde se divertía la juventud, siempre con un poco de picardía.

En Bayárcal el día de San Marcos, después de la olla, se hacían los «meceores» y se cantaban las canciones en tono alegre, siempre buscando caer en gracia a las mozas, como muestra, imaginad como se sentiría esta Carmela:

«Carmela, cuando te pones / en la puerta con tu madre,
tu madre parece un sol / y tú la Virgen del Carmen.
Carmela, cuando te pones / el velo para ir a Misa,
sale el sol y se traspone, / sale la luna y se «eclisa».

En Alcolea, los «meceores» se montaban el domingo de Pascua y allí estaban toda la primavera. Dentro de los temas utilizados, era el de los santos y patronos, como:

«A la entrada de Alcolea / hay un ramo con tres flores,
San Sebastián, Santa Rosa y / la Virgen de los Dolores».

En Laujar se tienen noticias de que existían en el pueblo sitios fijos donde se colocaban los «meceores». En la calle Ravitilla, en una parte más estrecha, había un madero «gordo» puesto de pared a pared para este fin. Las estrofas son muy similares, aunque la línea melódica no es la misma:

¹⁰ Recogidas en Paterna

«En el chaparrillo madre / se crían los avisperos,
y en el pueblo de Laujar / muchachas como saleros.
Tienes una cinturita / que anoche te la medí,
con vara y media de cinta / catorce vueltas te di,
catorce vueltas te di / y me sobró una poquita».¹¹

CUERDA: Se agrupan aquí un conjunto de piezas bailables que se interpretaban en fiestas de todo tipo, reuniones de amigos, bailes,... se interpretaban principalmente pasodobles, vales, mazurcas, etc.

Era la música para divertirse, bailar, cualquier momento festivo del pueblo era amenizado con un grupo de vecinos que hacían este tipo de música. En Bayárcal salían a tocar y cuando les llamaban de alguna casa para hacer un baile, les solían pagar con vino, tortas de aceite, higos secos, productos de los que se tenían en las casas.

Los «tocaos» se dejaban las yemas de los dedos pegadas a las cuerdas de sus instrumentos, sin importarles el motivo por el que tocaban, eran los auténticos artífices de los momentos de diversión. En ocasiones, con motivo de las ánimas o el santo, tocaban de casa en casa, podían estar varios días tocando, descansando muy poco o nada.

PASACALLES: Canciones alegres que se cantaban por las calles, algunas de ellas con motivo de bodas, algunos de los temas bastante picantes cuando se trataba de la boda de algún viudo o viuda, lo que se llamaba «cencerrá».

«Al pasar por tu jardín me quité las zapatillas,
por no pisarte las flores que tenías en las orillas.
Eres rosa por lo hermosa, clavel por lo encarnado,
azucena por lo blanco y lirio por lo morado.
Qué guapa vienes, que bien que estás,
las enaguas blancas y el delantal»¹².

«De ventana en ventana me voy durmiendo,
y en llegando a la tuya se me va el sueño.
Mueran los lutos, viva la reina,
vivan los soldaditos que van con ella,
con su cartucho, su cartuchera,
viva la reina, viva, viva la reina»¹³.

¹¹ Recogidas a Remedios Utrilla, 1985.

¹² Recogida en Alcolea.

«Por tu querer voy mi niña perdiendo el sentido
tú eres mi amor y me tienes loquito perdido...
Es la mujer, del jardín una flor que cautiva,
hace feliz al galán que cortarla consiga»¹⁴.

«Levántate morenita, levántate resalada,
levántate y dame un beso que me voy de madrugada.
Que con una de la sierra, que yo me tengo que ir,
que no hay gente más bonita que las niñas que hay aquí.
Anda diciendo tu madre que no sabes ni lavar,
que me lo digan a mi cuando estoy en el pajar»¹⁵.

CANCIONES PÍCARAS: Son canciones en tono picaresco, jocosos, donde se dicen palabras malsonantes, estrofas eróticas, en algunos casos de mal gusto, para reírse de ellas o de ellos, sucesos entre mujeres y curas, historias de engaños. Todos estos temas, que provocan las risas de la gente, se cantaban en pequeños grupos de amigos, últimas horas de encuentros festivos, matanzas y faenas cuando los niños ya no estaban, aunque ellos siempre se las arreglaban para espiar y escuchar estas historias y canciones. Algunas son fuertes al oído y depende para qué sitios, no se cantan o se hacen con estrofas más suaves. Veamos algunas estrofillas:

«Troncos y coles, azúcar y canela,
que no hay quien le meta mano a la pobre Micaela.
Le pone el doctor la mano en la frente
y dice Micaela por ahí no estoy caliente.[...]
Le pone el doctor la mano en el ombligo
y dice Micaela más abajo tengo el sitio.[...]
Le pone el doctor la mano en la ingle
y dice Micaela por ahí chorrea la pringue.
Le pone el doctor la mano en el chumino
y dice Micaela por fin que has *dao* con el sitio».¹⁶

¹³ Recogida en Bayárcal.

¹⁴ Recogida en Laujar.

¹⁵ Recogida en Paterna.

¹⁶ Recogida en Alcolea.

Esta próxima la cantaban grupos de muchachas con «gana de novio», que veían como se pasaba el tiempo y ninguno se acercaba. Se han recogido versiones similares en Laujar y Alcolea, ésta en concreto es de Paterna del Río:

Grupo folclórico «El Auxar» (Laujar de Andarax)

«[...] Y me horroriza la idea
tener que morir jamona,
subiendo por las paredes
saltando como una mona.
Por mucho que me compongo
y me arreglo bien los «nenes»,
pero ningún agraciado, siquiera
me ha dicho, buenos ojos tienes [...]»

«El demonio son los hombres,
eso dicen las mujeres,
y luego están deseando,
que el demonio se las lleve».

En este último ejemplo, recogido en Bayárcal, un mozo se mofa de una moza, que era la novia y a continuación de sí mismo. En estos casos, al igual que ocurre con las «picaïllas», las ruedas, etc., al final hacían las paces, generalmente esto era una forma de flirtear y de acercarse.

«Una niña paseaba / y también gastaba mucho postín,
cuando salía a paseo, / su cuerpecito era un serafín.
No tenía falta ninguna / que era tuerta y jorobada,
chata, zamba y sin orejas / y un lobanillo en la cara.
No tenía dientes ni muelas, / la barba un poco sacada,
era baja de caderas, / de vientre un poquito hinchada.
Y su novio le decía, / tú no te apures por lo que tienes,
Si supieras lo que tengo, / ya me dirías si te mantienes,
tengo la orina torcida, / el hígado destrozado,
también tengo cataratas / y un poquito jorobado.
Y esta pareja señores, / feliz serán algún día,
Dios colme de bendiciones, / allá en la otra vida».

Varios ejemplos de esta temática se han recogido en Laujar; en uno se cuenta como un cura sale «escaldao» por el interés que mostró por una molinera, que le tiende una trampa; otro similar, del que se muestran unos párrafos, trata de un novio, que es muy flamenco y estaba desesperado por tener los «favores» de la novia y ésta le gasta una broma, acepta y el novio sin saber como aparece en la cama con la abuela de la novia. Para hacerlo más breve se dan algunas explicaciones y se omiten algunos párrafos.

“[...] Cuando su novio iba a verla, / le contaba varios cuentos,
le pedía el compromiso, / la cosa de los mozuelos,
pero nada conseguía, / porque era dura Consuelo.
Por aquella cruz bendita / que hay en aquella pared,
que si no me haces el gusto, / Consuelo, un tiro me pego.
No seas tonto Manolillo, / guarda tus conocimientos,
que luego a la noche irás / donde tengo mi aposento
y todito lo andarás, / si me guardas el secreto,
te ruego no enciendas luz, / por si están mis padres dentro,
que si un caso dentro están, / sufriré grandes tormentos...”

(Se lo cuenta a sus hermanos, lo va a dirigir a la habitación de su abuela, preparan latones y se apostan a esperar para darle un escarmiento):

A las nueve de la noche, / Manolo iba corriendo,
 se ha quitado los zapatos, / para entrar en más silencio,
 ha agarrado la almohada, / la cabeza y los cabellos,
 el Señor a mí me perdona, / parece que no es Consuelo.
 Y era la pícara vieja / que roncaba como un cerdo.
 ¡Subid, mis nietos, subid! / Subid, no sé lo que tengo,
 que parece que hay aquí, / los demonios del infierno.
 Subieron todos los nietos, / subieron todos corriendo,
 la novia con el candil, / a celebrar el casamiento.
 De que Manolillo vio / que era su novia Consuelo,
 se tiró por el balcón / sin agarrarse a los hierros
 y cuando al suelo cayó / se partió los cuatro remos...

(Finaliza con una especie de máxima, resumen, consejo para todos, algo que se repite en casi todas las piezas de este tipo):

A los mozos les encargo, / que tengan conocimiento,
 pa' que no vayan a ir / a por flores a ningún huerto,
 yo fui a por un gorrión / y me entregaron un mochuelo».

«**PICAÍLLA**»: Estas canciones se cantaban alternando hombres y mujeres. Los temas preferidos eran temas relacionados con el amor, los novios, algo muy común en la música tradicional, este tema y la referencia a los patronos de la localidad, tratándose de atacar unos a otros, a veces en tono zalamero y otras de desprecio.

«No te asomes a la ventana / cara de pan de maíz,
 que le das un susto al miedo / y al sol cuando va a salir.
 Esa copla que has *cantao* / no la has *sabío* cantar,
 esa la canta mi burra / cuando sale del corral».¹⁷

¹⁷ Recogida en Alcolea.

«Eres bueno, bueno eres / y tienes buen corazón,
pero tienes una falta, / que eres falso en el amor.
Tienes dos comprometidas, / comprometidas de amor,
una es alta y morena, / la otra rubia como el sol...
Adiós Pepe que me voy, / que hay otro que me espera,
si quieres saber quién soy, / soy tu novia la morena».¹⁸

«Cuando veo a mi contraria / tan guapa y tan elegante,
parece que se me ponen / los demonios por delante.
Pensaba el tonto pensaba / que yo por el me moría
y no me he muerto por otro / que más cuenta me traía».¹⁹

«– Que falta es la que me pones para no ser de tu gusto,
que soy un poquito chato eso no lo traigo oculto.
– Yo no te pongo esa falta, ni esa falta ninguna,
es que no quiero esposarme que soy pequeña criatura.

Las voces de «*Talama*» alegran las calles de Bayárcal.

¹⁸ Recogida en Bayárcal.

¹⁹ Recogida en Paterna.

- Como aquella cruz bendita que hay en aquella pared,
que te has de quedar en blanco como el pliego de papel.
- Como el pliego de papel yo nunca me quedaré,
que he tenido la certeza de querer dos a la vez.»²⁰

CANCIONES DE MOLINOS: Estas canciones tenían como centro de sus letras todo lo relacionado con la faena de la molienda del grano; pero sobre todo también resaltando las cualidades que tenían los molineros con las mujeres, con las maquilas excesivas, según algunos. También aparecen palabras en desuso, ya no funcionan los molinos, con lo cual va desapareciendo todo lo asociado a ellos. Son canciones alegres, con una temática principalmente centrada en amoríos, pero todas en un tono picaresco.

«A mi novia la subí / en lo alto de un olivo,
y me asomé por debajo, / lo que le vi, no lo digo,
que del molino vengo, / que de moler la harina.
Que mi amante es molinero, / no me cobra la maquila,
que del molino vengo, / que de moler la harina.»²¹

«Molinera, molinera, / deja ya el agua correr,
ten cuidado que la rueda / no se te vaya a romper.
No se te vaya a romper, / coge la maquila ya,
molinera, molinera, / deja el agua que se va.»²²

«Que vengo de moler morena / de los molinos de arriba,
dormí con la molinera, / no me cobró la maquila.
Los costales del atroje / salían hasta lo alto,
pero dentro del molino / se quedaban más *p'abajo*.
Vente conmigo al molino / y serás mi molinera,
echarás trigo a la torva, / mientras yo pico la piedra.»²³

²⁰ Recogida en Laujar.

²¹ Recogida a Isabel Utrilla Enríquez, en Alcolea 1999.

²² Recogida en Paterna.

²³ Recogida en Laujar. 1992.

CANCIONES RELIGIOSAS: Son un amplio campo compuesto por, *villancicos, ánimas, despertar, rosarios, auroras, salves*,... de una gran riqueza, aquí el pueblo siempre aprovechaba para introducir estrofas que de algún modo manifestaban su rebeldía contra el sistema, algunas de ellas bastante graciosas, en contra de las asistencia a los actos o sirviendo de críticas.

Despertar y Rosario de la Aurora

Las canciones recogidas, aún siendo cantadas con el mismo motivo y en poblaciones tan cercanas, tienen sus peculiaridades, tonalidades y líneas melódicas distintas, cuando en ocasiones son incluso las mismas letras. También existen diferencias en cuanto a la fecha en que se interpretan estos temas, dependiendo de la localidad.

Estas canciones eran la expresión de la piedad popular. Los cristianos eran convocados al rezo del rosario para alabar a la Virgen. Esta invitación se hacía mediante coplas breves en las que se invitaba a los devotos a «dejar la cama» y unirse a la actividad religiosa. Generalmente se cantaban al amanecer y en estos grupos no iban «ni curas ni sacristanes», lo que le daba cierto aire laico. Se permitían entonar ciertas estrofas jocosas, que de algún modo servían de crítica, entre otras de carácter puramente mariano. Es una mezcla por un lado de religiosidad popular y por otro lado de letras que el pueblo hacía permitiéndose reírse de algo que era bastante serio para la época, aprovechando la ocasión. Son numerosas las letras recogidas sobre el Despertar de la Aurora, se recogen algunas de ellas, en su faceta religiosa y más crítica.

De Alcolea, por ejemplo mostramos varias estrofas, cuyo contenido muestra las dos versiones que se utilizaban:

«Levántate fiel cristiano, / que ya viene la mañana,
Levántate que la Virgen, / para el Rosario te llama.
Venid cristianos venid, / que ya la Iglesia abierta está,
Venid cristianos venid, / que ya el Rosario va a empezar.

Al Rosario no voy / porque es temprano,
y tengo mucho sueño / y no me levanto.

El demonio en la oreja te dice:
“Hoy deja el Rosario, mañana ya irás.
No hagas caso, levántate aprisa,
que acaso mañana la muerte tendrás” .»

En Bayárcal el despertar de la Aurora salía el sábado de gloria. Se salía por las calles toda la madrugada cantando. Sobre las seis de la mañana, del sábado al domingo, el pueblo es avisado que Jesús ha resucitado, con el repique de campanas y el Rosario de la Aurora, que se encarga de recorrer todo el pueblo cantando estas letras:

«En la plaza mayor de este pueblo
hay una bandera para reemplazar (bis).
Y el que quiera sentar plaza en ella
Jesús nazareno es el capitán (bis).

San Francisco se perdió una tarde,
su madre bendita lo salió a buscar,
y lo hallaron en el Paraíso,
cortando la rosa del santo rosal (bis).

Ya sabrás soberana princesa
que hemos dado vueltas por todo el lugar (bis),
dando voces, llamando a los hombres
que el santo Rosario vengan a sacar (bis).»

En Fondón el despertar del Rosario es una gran fiesta, donde se suma gran parte de la población a los músicos que van por las calles cantando, se celebra el tercer fin de semana de agosto. Según testimonio de Juan Zapata, que durante muchos años ha sido miembro del grupo, nos cuenta que antes se realizaban tres Rosarios: el de la Aurora, el de las fiestas y el de Cristo Rey que era el último del año.

Es una tradición que ha tomado fuerza, después de unos años en los que estuvo a punto de desaparecer y gracias a la labor de personas de Fondón que retomaron el testigo, hoy es un punto de encuentro de fondoneros y numerosas personas de otros lugares, que vienen a acompañar este recorrido. El grupo de músicos recorre las calles del pueblo cantando estrofas de un gran calado religioso, que se alternan con otras en tono festivo y humorístico.

«Hermanitos de la bella Aurora
venir al Rosario, la cama dejar,
os aguarda la Aurora María
con brazos abiertos llenos de piedad.

Un devoto por ir al Santo Rosario
por una ventana se quiso tirar,
y le dijo la Virgen María,
detente devoto, por la puerta sal.

El demonio rompió los papeles
de un pleito que tuvo y no pudo vencer,
el quitar a la Aurora el Rosario,
cosa que en el mundo no ha podido ser.»

En Laujar, la información y testimonios recogidos nos hablan de dos salidas: la primera era al anochecer de la víspera del Día de la Virgen, entonces salía de la Parroquia el Rosario Grande cantado, dirigido por los Auroros que recorría las principales calles por donde a la «madrugá» pasaría «La Gloria». La segunda era sobre las cuatro de la madrugada, salía «la Gloria» la Aurora, con guitarras, bandurrias, laúdes, panderetas, carraca, campanillas, triángulo, etc., y cantando los Auroros para despertar a los habitantes que se les iban agregando para ir a la Parroquia a sacar el Rosario de la Aurora, que tras cantar el solemne Padrenuestro, salía formado por 55 faroles y una Banderola grande, seguido de numerosos fieles. De vuelta a la Iglesia cantaban la Salve a la Virgen de la Salud que acababa con los versos de «Dios le dé a sus devotos la salud que les convenga. Y amén Jesús, con que acaba la Salve de nuestra Reina». A continuación se hacía la Misa Primera y, ya salido el sol salía por el pueblo la diana. Con lo que esa Misa Primera, suponemos que era una misa de alba, con el despuntar del día.

El grupo El Auxar rescató esos temas, aunque ahora no sale el Rosario de la Aurora, se cantan durante la Navidad tres noches, pasando por todas las calles del pueblo. En cuanto a las letras sucede algo similar, las estrofas más religiosas se mezclan con las más profanas en el despertar de la Aurora, entre ellas:

«Al entrar el Rosario en la Iglesia
a mano derecha repara y verás,
nuestro Padre Jesús Nazareno
cruz acuestas al Calvario va (bis).

Oh sagrado ministro de Cristo,
que con vuestras manos recibís a Dios,
lo bajáis del Cielo a la tierra
con vuestras palabras de consagración (bis).

El devoto que más madrugara
a coger panochas a cualquier bancal,
si son gordas y el amo no viene
en un *instantico* se llena el costal (bis).»

Ánimas

Estas canciones las cantaban grupos de músicos de las Hermandades de Ánimas con el propósito de sacar dinero o productos para los pobres, originariamente según nos cuentan los informantes, para decir misas por las ánimas que penaban en el purgatorio. Son estrofas de tipo religioso. En su temática trataban de animar a todas las personas para que dieran limosna recordándole que su vida en la tierra no es eterna y que ellos también morirán, su contenido constituía una reflexión doctrinal y moral.

Es esta una tradición centenaria, que a pesar del «progreso» ha logrado continuar viva, son tradiciones que se conservan en estos pequeños pueblos, que siglos atrás ya se hacían y que hoy siguen formando parte de su propia identidad.

En Bayárcal, con las Ánimas se sale el día de Navidad a pedir «pa'l santo» (San Francisco Javier), se canta una canción por cada familia del pueblo, si en una casa hay dos matrimonios se cantan dos canciones, llegando a cantar hasta cinco o seis canciones si hay en la casa muchos hijos casados, cada matrimonio da una limosna para el santo.

Hace años, el mayordomo, salía a pedir con varias personas que le ayudaban, llevaban una burra con capachos y además una cesta grande, de casa en casa iban recogiendo la limosna, como el dinero escaseaba, les solían dar: patatas, maíz, trigo, cebada, etc. En el verano también salían a pedir para el santo, iban a las eras cuando estaban de parva y les daban un clemín de cebada o dos cuartillos de trigo.

Se canta una canción especial a San Francisco Javier, una de sus estrofas dice:

«Una limosna darás,
que es Patrono de este pueblo
y nos tiene de amparar,
a San Francisco Javier,
una limosna darás,
que es Patrono de este pueblo
y nos tiene de amparar.»

En Fondón el grupo de Ánimas sale el día de Navidad y recorre el pueblo casa por casa cantando, en la casa que se les invita a pasar, pasan y cantan algunas canciones. Las familias dan dinero en la medida de sus posibilidades, que se emplea en decir misas por los difuntos del pueblo, en cubrir los gastos ocasionados por la Hermandad y se hacen donaciones a Conventos u organizaciones de caridad.

Esta Hermandad de las Ánimas está compuesta por trece personas, cada año se elige el mayordomo, los otros doce se ocupan de la Ermita de las Ánimas, cada mes un hermano, en Semana Santa se vela al Cristo, dos horas cada hermano. Sus estrofas son similares a las que se cantan en los otros pueblos.

«A las ánimas benditas
no se les cierra la puerta,
se les dice que perdonen
y ellas se van tan contentas.
Dale, dale, la santa limosna
a las ánimas benditas,
dale, dale, la santa limosna,
que son pobrecitas.
A tu puerta hemos llegado
a cantarte con piedad,
que la limosna que nos dieras
para tu esposa será.»

En Fondón, cuando se recorre el pueblo cantando para las ánimas se cantan, entre otras:

«A las Ánimas Benditas
míralas en aquel cuadro,
que allí pudieras tener
hijos, parientes o hermanos.»

A las viudas se les canta:

«A tu puerta hemos llegado
a cantarte con responso,
que la limosna que das
también será *pa'* tu esposo.»

A los huérfanos la estrofa es:

«Si a tu padre o madre vieras
en llamas vivas arder,
qué darías por sacarlos
de aquel fuego tan cruel.

Las estrofas anteriores, también se han recogido en Fuente Victoria, las Ánimas salían la víspera de Inocentes el 27 de diciembre y con sus canciones pedían para San Francisco de Asís. El día 28, de los Santos Inocentes, salía la música cantando, pidiendo para las ánimas benditas. Este grupo de ánimas lo formaban hombres del pueblo que con sus instrumentos de cuerda recorrían las calles de casa en casa. Mostraremos algunas de las letras que se cantaban y que el grupo El Auxar rescató a través de las Hermanas Bosquet, hace casi 20 años; dependiendo de a quien se cantaba se interpretaba una u otra:

La noche del 27 cuando se pedía para el santo se cantaba:

«Si quiere saber señora
quién a su puerta ha llegado,
es San Francisco de Asís
nuestro patrón y abogado.

San Francisco está en la puerta
y también San Sebastián
y la Virgen del Rosario
llamándote a caridad.

San Francisco por humilde
tiene una silla en el cielo,
si le das una limosna
el santo te dará el premio.»

En Laujar según los más mayores del lugar, las Ánimas salían por Navidad, cantando por toda las calles, por los cortijos, pidiendo dinero para la Hermandad, acompañados del alguacillo. Este grupo cuando pasaba por los cortijos, estaban recogiendo la aceituna y dejaban el trabajo para ir con los músicos a cantar y bailar. Las estrofas eran similares a las cantadas en los pueblos de los alrededores.

Villancicos

Forman un amplio conjunto de canciones que giran alrededor de la Navidad, del nacimiento de Jesús y de todo lo que le rodea. En cada pueblo se conservan piezas que son interpretadas en las distintas celebraciones, pero sobre todo es la misa del gallo la que atrae más a todos, aunque el día de Navidad y Reyes también son especiales. Es también una época en la que los grupos de jóvenes solían salir cantando por las calles pidiendo el aguinaldo.

«Puerta por qué no te abres, / cerrojo por qué no corres,
y a los dueños de esta casa / les damos las buenas noches.
Las buenas noches señores / las que dan los marineros
con la gorrilla en la mano / buenas noches caballeros.
El pámpano verde, / la rosa encarnada,
la Virgen al Niño / le canta una nana.
Con ésta no canto más / porque me duelen los dientes,
porque no veo venir / la botella de aguardiente.»²⁴
«De la sacristía sale y si no ha salido saldrá,
sacerdote revestido que a decir la misa va.
Alegría pastores, caminar para Belén,
que entre las pajas humildes ha nacido nuestro bien».

«La miel y manteca que traigo a tus pies,
con un corderillo legan a Belén.
Cantemos pastores, con grande placer,
que el niño chiquito nace en Belén.»²⁵

El siguiente villancico fue escrito por el poeta Villaespesa, pertenece a la obra de teatro *Aben Humeya*, Acto II, Escena 1ª. Con motivo del estreno de esta obra en Granada en 1913, el almeriense Ángel Barrios le compuso la música. Fue rescatada en 1985 e interpretada por el grupo «El Auxar» en el Festival de la Alpujarra, celebrado ese año en Órgiva.

«Jesucristo vino al mundo / en las pajas de un pesebre,
mientras que por los caminos / iba cayendo la nieve.
Despertad pastores, / cantad y bebed,
porque en esta noche / Jesús va a nacer.

²⁴ Recogido en Alcolea.

²⁵ Recogidos en Bayárcal.

Los pastores dormitaban / y un ángel los despertó,
les dijo venid pastores / que ha nacido el redentor.»²⁶

«No se Niño hermoso, / que he visto en ti,
que no sé que tengo / desde que te vi.
Tus tiernas mejillas / de nieve y carmín,
tus labios hermosos / cual rosa de abril,
tu aspecto halagüeño / y el dulce reír
tan profundamente / se han grabado en mi.
Ay, que no sé que tengo / desde que te vi...»²⁷

BAILES: Aunque se encuentra información sobre varios bailes existentes, propios de la zona o variaciones de otros, es un tema difícil, pues las mujeres entrevistadas eran muy niñas cuando los veían bailar, tienen vagos recuerdos y las que nos podían informar ya no están entre nosotros, de ahí la importancia de la recuperación. Se han recuperado por algunos grupos distintos bailes de ruedas.

Según las fuentes consultadas, se bailaban otros bailes en la zona, en Laujar se tienen noticias, que se bailaban: «*El emparrao*» o «*parral*», «*El enreillo*», «*la cachucha*» y «*el zapateao*», según esta documentación, este último baile se bailó por última vez allá por 1910. Se ha preguntado a las personas más mayores, algunas mujeres recuerdan que se hacían otros bailes pero que no pueden recordar sus pasos, Cristina, fallecida hace años, decía que se bailaba también una especie de bolero con palillos, al estilo de los bailes cortijeros de la Contraviesa, pero no se ha podido obtener más información. Quizás lo más destacado, de lo que aún se puede documentar, son los bailes de «*El Parral*» y «*La Petenera*», veamos algo más sobre ellos.

«*El Parral*», baile tradicional de la zona, muy arraigado en Laujar, que el grupo El Auxar recuperó de personas que lo habían bailado años antes, conste el agradecimiento a Angustias García y los hermanos Antonio y Carmela Fernández, es un baile muy interesante, con variantes en otros pueblos de la comarca. Se bailaba en las fiestas de la localidad, que coinciden con el final de las cosechas de verano y el comienzo de la vendimia, a mediados de septiembre.

²⁶ Recogido en Laujar.

²⁷ Recogido en Paterna.

«En todo el mundo el fandango
nadie lo sabe cantar
con la gracia y con el garbo
de las niñas de Laujar.» (F. Castañeda)

«De oro fino son los lazos
que lleva la *bailaora*,
ella se luce con ellos
y a todo el mundo enamora.» (Popular)

«Las estrellitas del cielo
las cuento y no están cabales,
faltan la tuya y la mía
que son las dos principales.» (F. Castañeda)

«Viva Laujar, que es mi tierra,
San Vicente, mi patrón,
viva la gente morena,
que morenito soy yo».²⁸ (Popular)

El Parral, o pasos similares, según testimonios, también era conocido en Fondón y Paterna, consta de cuatro pasos principales, que se unen por medio de un *paseillo*. Se baila por grupos de dos parejas, tantos como estén.

El baile empieza con la mujer rodilla en tierra, de la mano de su pareja, se inicia el *paseillo* donde hombres y mujeres caminan en direcciones opuestas, mirándose al cruzarse con intención. Al cambiar la música se inicia el primer paso donde las mujeres dan vueltas alrededor de los hombres y se cruzan, cogidas de la mano de sus parejas. El segundo paso el hombre se arrodilla en tierra y la mujer da vueltas alrededor de él contoneándose y mirándolo, cruzándose con la mujer que tiene enfrente, rodeando al otro hombre. En el tercer paso hombres y mujeres van girando, similar al primero, pero ahora dan vueltas y se cruzan los dos. El cuarto paso es el *enreillo*, da nombre al Parral, las dos parejas cogidas de la mano se van entrecruzando dos a dos sin soltarse, un miembro del grupo es el que se encarga de ir dando paso. Al terminar los últimos acordes, las parejas se separan, dan una vuelta las mujeres y quedan los hombres rodilla en tierra y la mujer apoyando su rodilla en la del hombre cara a cara.

²⁸ Recogido en Laujar.

Otro baile de la zona muy interesante son las peteneras, baile muy popular, que muchos entendidos fijan su origen en Paterna, entre ellos: Domingo Prat en *Diccionarios de Guitarristas*, Buenos Aires, 1934; Joaquín Turina en una comunicación al III Congreso de Musicología, Barcelona, 1936. Más adelante en 1992, Alfonso López publica un libro monográfico *Almería: Peteneras y Tarantos*, analiza su estructura musical y literaria, se basa en tradiciones orales antiquísimas del triángulo alpujarreño: Alcolea, Laujar de Andarax y Paterna del Río (extraído del artículo «Peteneras», publicado en la revista *El Olivo*, por Antonio Sevillano. 1996).

Todo parece indicar que la Petenera tiene su origen en la Paterna almeriense, hay más datos que así lo avalan, pero no es el objeto de este texto. Pongámonos en situación, de modo que al leer, podamos a la vez trasladarnos al ambiente donde se ejecutaban estos toques con aires serranos.

«Quién te puso petenera / no supo ponerte nombre,
te tenían que haber puesto, / madre de mi corazón,
te tenían que haber puesto / la perdición de los hombres.

Antiguamente eran dulces / todas las aguas del mar,
se metió mi amor en ellas, / madre de mi corazón,
se metió mi amor en ellas / y se volvieron *salás*.

Dicen que Paterna es fea / porque no tiene balcones
pero tiene unas chiquillas, / madre de mi corazón,
pero tiene unas chiquillas / que roban los corazones.

Dos cosas tiene Paterna / que no las puedo olvidar,
La Virgen de los Remedios, / madre de mi corazón,
La Virgen de los Remedios / y su agua medicinal»²⁹

Para bailar la petenera se colocan las parejas en dos filas, los hombres a un lado y las mujeres al otro. El paso de petenera, el cual sirve para ir añadiendo las siguientes figuras, unir las y darles continuidad, se ejecuta de la siguiente forma: se empieza con el pie izquierdo arrastrando hacia delante y hacia atrás, el pie derecho se mantiene en el mismo sitio, después media vuelta y se hace con el otro pie, se da la vuelta entera. Este movimiento se realiza en la posición inicial. En el siguiente paso se cruza la pareja de espaldas, coincidiendo de espaldas en el centro, pasan a ocupar el sitio contrario al que tenían. Se vuelve a repetir todo. Se comienza desde el principio, pero ahora el cruce es de cara, se hace como en el anterior. Al final hay

²⁹ Recogido en Paterna.

un zapateado frente a frente y de lado. Se vuelve a repetir el paso de petenera con el cruce de cara. Dependiendo de las estrofas que se canten se puede alargar más o menos. Finaliza el baile, acercándose al centro, girando un cuarto de vuelta en sentidos opuestos, de modo que la pareja queda de costado y las caras vueltas, mirándose.

Pero además de los bailes como piezas rescatadas, tenemos los bailes como lugar de encuentro, se organizaban con cualquier motivo, por una celebración familiar, un bautizo, una boda; la recogida de una cosecha, etc., se hacían en los cortijos, en las casas particulares, en algunos casos sólo acudían las personas que estaban invitadas. Estos bailes eran amenizados por los «tocaores», sin sueldo, a veces por la comida o un poco de vino, eran muy solicitados y en algunas entrevistas se ufanan de poder estar toda la noche tocando sin repetir una pieza.

En estos bailes se organizaban todo tipo de juegos, con la intención siempre de emparejar, de hacer novios, tengamos en cuenta que era prácticamente la única forma de diversión existente en esos tiempos. Hay numerosos testimonios recogidos de este tema.

En Bayárcal se hacía uno que se denomina baile de emparejamiento, consistía en organizar un baile a petición de un mozo o una moza. Si a algún mozo le interesaba una determinada mujer, dadas las costumbres de la época no era fácil acercarse y decírselo, no había muchas oportunidades, hacía lo posible por organizar un baile en que esa mujer que tanto le interesaba estuviera invitada.

Claro está, que en algunas ocasiones la muchacha conocía el motivo del baile, no faltaba quien se lo adelantaba, a veces con intereses propios, por el que organizaba o por ella misma, el caso es que no siempre daba el resultado esperado. Pero el que organizaba tenía una buena oportunidad para iniciar un acercamiento.

Estos temas como es lógico se interpretaban en determinados momentos de la vida local, se seguía un ciclo anual que gira en torno a las estaciones y a las faenas que se llevaban a cabo en cada época, esto influenciaba hasta los juegos, por ejemplo, las cometas se volaban al acabar las parvas, entre julio y septiembre. Por ello es muy importante tener esto en cuenta a la hora de clasificar y archivar el material. Los principales momentos en los que se cantaba eran en la casa realizando el trabajo doméstico; recogiendo la aceituna; desfarfolló del maíz; siega; parvas; vendimia; engarpe; faena de la uva de mesa; matanzas; fiestas (pagana-religiosa) —casi todas tenían las dos vertientes (*Jueves lardero, jueves gordo, las merendicas, Cuaresma; chisco, hogueras, humarrachos, S. Vicente, S. Antón, carreras, S. Marcos,...*); encuentros fami-

liares; diversiones (en todo tipo de juegos, «meceores»,...); tomando el fresco en las noches de verano.

Se cantaba, se bailaba, se hacían parejas, se contaban historias al calor del fuego en el rincón, donde los niños y niñas escuchaban atentamente. Las grabaciones suelen estar repletas de anécdotas, cuentos, chascarrillos, historias fantásticas, que han ido pasando de generación en generación, por tradición oral, a través de los tiempos.

Dentro de la información recogida son escasas las manifestaciones relacionadas con la construcción de instrumentos, si acaso hay algunas aportaciones dentro de la percusión, utilizando todos los elementos que tenían a mano, cucharas, tapaderas, botellas, almireces, cañas rajadas, etc. Mencionar el comentario sobre la construcción de un violín de lata y una guitarra en Laujar, por músicos del pueblo, Vicente Lupión y Rafael Pérez.

De la construcción de flautas de caña, hay una recogida en Paterna donde el autor describe su construcción, se utilizaba para hacer música cuando no había otros instrumentos a mano, tocaban dos o tres y los demás bailaban, también se utilizaban para echar serenatas. Se hace con un trozo de caña verde que tenga un nudo en un extremo, ya que ahí se coloca la lengüeta, se deja un espacio entre ésta y el primer agujero, estos deben ser cuadrados y se van dejando los espacios, requiere pericia y tacto, dado que no existen medidas, pues el tamaño de la caña, su estado, su grueso, etc., lo impiden. Si la caña es fina el sonido es más agudo, si es gruesa más grave.

Otra pieza curiosa, es la percusión utilizada en Paterna, por Remedios Sánchez, del grupo «Villa del Río», se trata de hacer repiquetear en la mano dos tejas, a modo de castañuelas, estas tejas se colocan entre los dedos y se repiquetea. Dependiendo de la consistencia de la teja y su grosor los sonidos cambian, su sonido es muy característico e imprime mucho ritmo a las canciones.

Estamos en el final de este recorrido. Nuestra pareja de amigos, juglares, investigadores, creen que ha merecido la pena, sumergirse en estas tradiciones y acompañar a los vecinos en sus celebraciones. Ha sido un recorrido que ocupa todo el ciclo de las estaciones, de Cuaresma a Carnaval, en el que ellos han podido convivir todo un año viviendo cada uno de esos momentos.

Hay un tema al que ellos dieron mucha importancia, lo que vamos a ver a continuación, los responsables de que la cadena no se rompa, los informantes, esas personas que en su día aprendieron y que tienen una misión, no escrita, que es devolver todo lo que un día recogieron de sus paisanos y seres queridos, estas personas se merecen nuestros mejores deseos y atenciones.

V. VOCES QUE CUENTAN

Cuando nuestros amigos llegaron al valle, no conocían a nadie, tuvieron que ir poco a poco entrando en contacto con la gente, ganándose su confianza, esto fue más fácil una vez que entraron en contacto con los grupos, pues ellos si tenían acceso a esa fuente de sabiduría. A ellos les dedicaron muchas horas y las tardes se pasaban volando, escuchando historias, cuentos, qué se hacía en un determinado momento, anécdotas, risas, lágrimas al recordar seres queridos que ya no estaban, había algo común a todos ellos el amor a su tierra y su profunda humanidad.

Estos informantes suelen ser siempre las personas más mayores de la zona, hombres y mujeres, que de algún modo colaboran transmitiendo lo que recuerdan, en algunos casos es preciso complementar con las informaciones de varias personas, pues están incompletas o tienen versiones distintas. Se dan situaciones muy interesantes, se producen con personas que disfrutaban enseñando sus canciones y bailes, se emocionan al ver que hay personas a las que les interesa todo lo que guardan en su memoria, cuando ya parecía no interesarle a nadie.

En algunos casos es interesante tener la entrevista con dos o tres comunicantes, unos se van recordando a otros. Hemos comprobado que se animan entre ellos y van apoyándose, consiguiendo a veces recordar temas que uno solo quizás sería difícil. Es importante añadir, que esta transmisión oral se ha mantenido en gran medida por las mujeres, suele haber entre los grupos que se dedican a recoger información pocos informantes hombres.

La información se recoge a través de una grabadora, se hacen fotos, se realiza una encuesta sencilla, en ella se recogen los principales datos del informador o informadora.

Es preciso mencionar a estos héroes locales, dada su importancia, aún a riesgo de dejarnos alguna persona sin mencionar, pues han sido tantas... El trabajo de estos grupos no hubiera sido posible sin ellos, personas dispuestas a cantar aquellas canciones que recordaban de su juventud, estrofas sueltas que de unos a otros se iban uniendo, para así hacer posible que se pueda ir componiendo parte de esta historia que de no mediar este esfuerzo quizás ya no se volverían a escuchar. Nuestra pareja acompañó a los grupos en varias visitas y compartieron con los grupos la información recogida años antes.

Grupo folclórico «Villa del Río» (Paterna del Río)

En Alcolea, los miembros del grupo «Zaharagüí», iniciaron su labor de rescate contactando con mujeres del pueblo que por ser familia, vecinas o conocidas, se sabía que tenían información de interés, recordaban canciones, cuentos, bailes y chascarrillos, sobre la vida social de hacía años. Además estas mujeres estaban deseosas y contentas de que los jóvenes se interesaran por estos temas que estaban cayendo en el olvido.

Debemos resaltar la labor de estas personas, su disposición, siempre que se les llama para quedar con ellas, su buen humor, el amor a su tierra y a sus cosas, se merecen el cariño y el respeto de todos, por ser las que van a permitir que otras generaciones puedan seguir contando con ese rico patrimonio. Estas personas son:

- Isabel Utrilla Enríquez, nacida en Alcolea, persona colaboradora desde el inicio del grupo, algunas de las canciones que transmitió: *Micaela, Troncos y coles, Palitroque, La primera entrada, Abre molinero, El Rosario*, etc.

- Rita Ruiz López, nacida en Lucainena, residente en Alcolea, informante desde hace varios años, entre otros temas: *Clara, Una pandereta suena*, etc.

- Isabel Utrilla Góngora, nos ha transmitido temas como: *La espigadora, La niña practicante*, etc., además de refranes, dichos y cuentos tradicionales.

- Carmen Lozano Enríquez, algunos temas que el grupo aprendió de ella: *Antonio, De quince años yo tuve un novio, Era un domingo en un cierto baile*, etc.
- María Lozano Enríquez, transmitidos por ella: *Un matrimonio que sólo tenía una hija, Clarita, De mis amores*, etc.

Para los que trabajaron y trabajan el rescate en el grupo El Auxar de Laujar de Andarax, estos informantes, son muchos los recuerdos que les traen, son varios de ellos los que ya no están, pero queda su recuerdo, sus canciones, son el eslabón que ha permitido seguir escuchando estos temas, como son:

- Sebastián Pérez. Enseñó la canción más emblemática de Laujar, «El Parral», también las Animas ó el, «El Rosario», consideradas de las más antiguas.
- Cristina Ruiz Muñoz. Comenzó a colaborar con el grupo en 1988, grabándole gran número de canciones, entre ellas *La Bata, Soñé una noche, Don Pedro*, etc.
- María La Torre García. Otra persona que dejó un preciado repertorio. Tenía una memoria envidiable y una voz bastante afinada para su edad: *Clara, Al Arbole, Los Carboneros, La Encarnación*, etc.
- Don Florentino Castañeda. Hijo Predilecto de Laujar, poeta y escritor también puso se grano de arena con *El Meceor de Laujar*.
- Remedios Utrilla. Mujer con la que además de muchos Romances deo un grato recuerdo por su sentido del humor y su eterna alegría, de ella: *Trinidad, Los Meceores*, etc.
- Dolores Morales. Tenía una voz que encantaba. Era un privilegio escucharle *La Nana*.
- Rosario López, Francisco García Díaz, Ángeles Rodríguez Moreno, Encarnación Milán.
- Preciso también recordar a otra colaboradora de este grupo, D^a. Isabel Godoy Cuenca, que gracias a ella se conserva el traje tradicional con el que este grupo actúa en público.

Además de estas personas de Laujar, también recogieron información en algunos pueblos de la comarca, Paterna: Rogelia Contreras Moreno; Bencid: Ángeles Aguilera; F. Victoria: Las Hermanas Bosquet; Bayárcal: Gloria Godoy, Francisco El Sacristán;...

El grupo sigue contando con el apoyo y entusiasmo de muchas personas que desean mantener las costumbres y ayudar al grupo, entre ellas: Carmela Fernández Sabio, Angustias García Luíz, Antonio Fernández Sabio, María Jiménez Ruiz (*Romances*); Antonia Román Latorre (*La contraria, Eres buena*

moza); M^a. Carmen Martínez Martínez (*Francisco*); Virtudes González García (*Tienes una falta niña*); Antonio Hernández García (*Villancico de Villaespesa*); Vicenta González Bonilla (*Una joven muy guapa*); Pedro Martín Vique (*Pasodoble del Novio*); Dulcenombre Moreno Rodríguez (*Madre en la puerta hay un Niño, La huida a Egipto,...*); Antonio García Durán (*Pasodoble de Yator*); Francisco Morales Morales; Juan González López; Francisca Arias Vique; Manuel Gutiérrez Arenas.

En los últimos años las colaboradoras más habituales son:

Rosa Martín Puertas, Isabel Romera González, María Ruiz Ruiz y Cayetana Puertas Rodríguez. Han transmitido numerosos temas que el grupo ha mostrado en sus actuaciones: *La Algarabía, El Romance de Pilar, Coplillas de Carnaval, Rosita la Costurera, Dame un beso de amor*, etc.

Algo similar ocurre con Bayárcal, ha sido paso obligado de esta zona hacia el Marquesado, en otro tiempo fue un camino muy transitado por los arrieros, esto hizo un trasiego de personas interesantes que traían y llevaban no sólo productos, esos viajeros de ida y vuelta también aportaban cultura, historias, conocimientos y se enriquecían mutuamente.

Bayárcal es uno de los pueblos que mejor ha conservado su patrimonio cultural, su música sigue contando con el toque de otros años, han tenido la suerte de mantener el eslabón con las generaciones anteriores, gracias a personas que han sabido transmitir sus recuerdos, sus historias así tenemos:

- Salvador Fraile Díaz. Un hombre de una tremenda humanidad, sensible para la música, amante de su cultura, que hoy con sus setenta y dos años, toca en el grupo «Talama» y ha transmitido todo lo que su memoria ha guardado como un tesoro, son innumerables las canciones, pasodobles, valsos, etc., que recuerda, sus dedos se mueven sobre la bandurria con exquisita armonía y velocidad, como si su escuela hubiese sido el mejor conservatorio de música.

- Bienvenida Rovira Cano, una mujer encantada de ayudar al grupo, contenta de cantar las canciones y de recordarnos que cosas se hacían y por qué, para que todo ese patrimonio de Bayárcal puede seguir vivo en años venideros.

- Carmen Carrasco Ferrer, también ha sabido trasladar todo lo que su memoria guardaba.

- Angelina Rodríguez Ferrer, no sólo ha transmitido y transmite, sino que también participa, ensaya, canta con el grupo; en las noches de invierno con la nieve cubriendo las calles, es difícil que falte a un ensayo a pesar de su

edad y de las dificultades que entraña el caminar por las calles. Sus villancicos han pasado a formar parte del repertorio del grupo y a ser mostrados en encuentros y actuaciones.

También hay personas que por desgracia ya no están, pero que de algún modo siguen con su pueblo, puesto que parte de ellos ha quedado en la memoria de estas personas, entre ellos destacar a:

· Francisco Rubio Fernández («Francisco el Sacristán»), que ha servido de inspiración para otros grupos, como el Auxar, era un hombre querido en su pueblo que se sentía orgulloso de transmitir lo que sabía y de que otros lo aprendieran.

Las informantes en Paterna son mujeres, en los demás pueblos son mayoritariamente mujeres, aquí todas. Son muchas las que han colaborado en estos años, para que esto siga adelante, les produce una enorme satisfacción ver como las niñas pequeñas tocan los instrumentos de cuerda, algo que antes prácticamente estaba reservado a los hombres. Ven como es posible conservar la cultura propia.

De estas mujeres, no se va a hacer comentario alguno, por deseo del grupo, todas han aportado temas y todas han sido importantes en igual medida, recordar especialmente a las que ya no están:

· Remedios Sánchez Soto.

· María Carrasco Machado. Esta mujer, agradable, abierta, con una memoria envidiable para sus años.

Las mujeres que han sido la inspiración del grupo, siguen colaborando cada vez que se lo piden, siempre están dispuestas: Ángeles Yebra Ruiz; Ascensión Maturana Castillo; María Alcarria Álvarez; Trina Toro Castillo; María Castillo Maturana; Encarna Carmona Carmona; Remedios Sánchez Sánchez; Remedios Estrada García; Emilia Castillo Ferrer; Emilia Ferrer Durán; Loreto Estrada García; María Campos López; Ascensión Carmona Gámez; Rogelia Contreras Moreno.

Y las dos más abuelas de este grupo de colaboradoras: Rosa Herrera, de 90 años, y Rafaela Águila Sánchez, de 92 años.

Una vez conocidas estas personas, la vida adquiere otro sentido, como decían Pedro y Cecilia, los momentos vividos aquí nos han dejado una huella, que estará siempre con nosotros. Ahora queda pensar qué podemos hacer, hacía donde podemos caminar. Pero hay algo muy importante, no se comienza de la nada, está el trabajo de innumerables personas que de generación en generación nos ha precedido, seamos nosotros los que facilitemos que otras generaciones puedan conocer y vibrar como nosotros lo hemos hecho.

REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL. POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO.

En los días previos a la despedida, fueron muchos los ratos pasados con Pedro y Cecilia, era inevitable la marcha, su tiempo por esta zona se había agotado, debían continuar sus vidas. Así llegó el momento, no hubo un adiós sino un hasta luego, pues alguna vez volveríamos a vernos o comunicarnos a través de los medios que esta nueva era nos facilita. Queden al final estas reflexiones como ideas para continuar este trabajo que ya los grupos estaban desarrollando y que sólo se pretende que sirva para seguir avanzando y mejorando cada día.

Resumiendo, en un principio, en el marco que nos encontrábamos en los inicios, siendo las políticas culturales dirigidas a la población en general, una baza muy importante para recuperar aspectos muy interesantes para la vida local, surgen diferentes iniciativas de dinamización social a todos los niveles, en este caso impulsadas por Ayuntamientos y Diputación. La potenciación de las asociaciones, la dinamización de los colectivos que están realizando talleres culturales y la dedicación desde estas acciones, de una parte de esfuerzo y tiempo a la recuperación del saber popular de cada zona, haciéndolo presente en los talleres y en las distintas actividades

Políticas de apoyo, de dinamización, de concienciación, de incentivos a la difusión y a la realización de actividad cultural emanada de la propia población, sacando a la luz su saber y sus recuerdos, tanto individual como colectivo, a través de acciones orientadas desde los talleres culturales, en este caso de música y baile.

Desde la Diputación se ha venido participando en esta política de difusión y apoyo, a través de subvenciones a actividades, el Programa de Apoyo a la Cultura Almeriense (PACA) que da una oportunidad a numerosos grupos para que a su vez pudiesen seguir trabajando en esta línea; desarrollando proyectos con asociaciones de la comarca, bibliotecas, colegios, institutos; en general dando un impulso para posibilitar la dinamización local y el desarrollo de la sociedad de estos pueblos.

Llegados a este punto, es preciso analizar los aspectos más significativos. Del análisis que surge desde la experiencia de estos grupos, en el campo cultural y laboral en la zona, del tiempo compartido con Pedro y Cecilia, se pueden hacer algunas indicaciones, sin ánimo de sentar cátedra, sino de mostrar una visión y dejar el camino abierto:

- Las asociaciones locales, en general, funcionan bien, pero hay que garantizar su continuidad, es fundamental. No pueden estar expuestas a la fuer-

za momentánea del grupo dirigente que en un tiempo determinado está al frente.

- Los talleres de música y baile, hay que dirigirlos hacia este campo, es el que más peligro corre de desaparecer, forma parte de nuestra idiosincrasia, es una tarea que no cesa. Debemos motivar a los más jóvenes hacia este campo, sólo hay que mostrárselo, “para querer hay que conocer”.

- Las experiencias que se están desarrollando, están siendo muy interesantes, si bien algunas no perduran en el tiempo y no llegan a consolidarse. Es urgente estudiar y evaluar cada acción, para trabajar y no caer en los errores de siempre.

- Hemos visto que los grupos convertidos en asociaciones ha sido una buena práctica, pues extendámosla, como una forma de rentabilizar más los esfuerzos que se hacen. A estas alturas debe ir trabajándose en una plataforma común, una asociación que aglutine a todas las que ya están trabajando en este campo.

- Hagamos difusión en los municipios más cercanos de lo que se hace, es curioso, a veces se conoce en la capital de la provincia y no en el pueblo vecino. Las actividades de un pueblo pasan desapercibidas por los del de al lado, con lo interesante que sería intercambiar experiencias, en algunos municipios se intenta, pero cuesta mucho, y a veces no sólo en términos económicos.

Como hemos visto, recordando, desde el equipo de Cultura Comarcal se pusieron en marcha talleres hace algunos años en los pueblos que fue posible. Se trabajó en el fomento del asociacionismo. Como hemos comprobado, el resultado de ese proyecto fue el nacimiento de varios grupos de música tradicional y asociaciones, además de intentar trasladar esa filosofía a los distintos talleres de la zona, para intentar aplicar esa metodología.

Lo que proponemos desarrollar e iniciar a partir de ahora, es intentar ir algo más allá que las acciones desarrolladas, está bien ayudar en los primeros contactos, pero además hay que intentar dar continuidad a las acciones a través de encuentros, de puestas en común, de foros de discusión, para profundizar en el material que se vaya reuniendo y de realizar publicaciones, si los resultados así lo avalan.

Si trabajamos en esa línea, estaremos satisfechos, habremos cumplido el mandato, otros podrán escuchar lo que hasta nosotros ha llegado. Es nuestra responsabilidad.

Quedémonos con las últimas palabras de Pedro y Cecilia: «Hasta siempre amigos, ha sido inenarrable, que suerte tenéis con vivir aquí, tenéis un gran tesoro, cuidadlo».

Era una fría mañana de abril cuando iniciaron su salida de estos pueblos, dejaron Bayárcal, por la carretera del Puerto de la Ragua, al pasar por los barranquillos, la Fuente Talama, las ruinas de un cortijo,... le vinieron a la memoria tantas cosas,... el «apedreo» del diablo en las cruces será el mes que viene,... el movimiento que ese camino tendría años atrás, cuando era el paso obligado de esta zona hacia el Marquesado de Zenete, el paso de los arrieros con sus reatas de mulos, su ir y venir, con sus cantinelas y sus cambios,... las paradas en la posada,... Pero pueden estar orgullosos, sus paisanos mantienen vivas todas esas tradiciones, que le fueron dando su ser de pueblo, su singularidad, están construyendo un futuro alentador, viendo esto, podemos decir que sí, estamos seguros, otro mundo es posible.

Las últimas nieves quedan muy cerca cuando empiezan a descender hacia el río, les espera una dura etapa y quién sabe, cuantas nuevas personas e historias.

*Los personajes Pedro y Cecilia son de ficción.
La información que contiene el texto se ha obtenido a través de
los informantes, las fuentes bibliográficas mencionadas, las
personas relacionadas y los miembros de los grupos de música.*

BIBLIOGRAFÍA

ÁGUILA ORTEGA, M. del. *Panorámica de la música almeriense (1939-1983) en Almería*, vol. II Granada, 1983.

ANDRÉS DÍAZ, J. *El Indal*. Almería, 1987.

AZCONA ETAYO, Jesús. *Vocabulario del Esparto*. Ayuntamiento de Alcolea. Granada, 2004.

CASTAÑEDA Y MUÑOZ, Florentino. *La Virgen de la Salud*. El Autor. Almería, 1991.

CASTAÑEDA Y MUÑOZ, Florentino. *Ruta Poética por la Alpujarra bravía*. Gráficas Ediciones. Almería, 1983.

CASTRO GUIASOLA, F. *Antología de poetas almerienses*. Almería, 1935.

DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE ALMERÍA. Coord. Díaz López, Julián. P. Instituto de Estudios Almerienses. Almería, 2006. Autores de las biografías utilizadas de esta obra: Bonillo Martínez, Ginés; Castro Rodríguez, Concepción; Sánchez Trigueros, Antonio; Villoria Prieto, Carlos.

LANGLE MOYA, Plácido. *Escritores Almerienses*. Facsímil. Arráez Editores. Granada, 2002.

RUIZ ESTEBAN, J. *Estos Almerienses*. Almería, 1974.

RUZ MÁRQUEZ, J.L. *Adra Siglo XIX*. Almería, 1981.

SEVILLANO, Antonio. Artículo «*Peteneras*». Revista El Olivo. 1996.

VÁZQUEZ, T. y MUÑO, J.L. «*Otros hechos culturales*» en Almería vol. II. Granada, 1983.

Índice

Presentación.....	5.
Prólogo.....	7.
I. <i>Bocetos de paisaje y paisanaje</i>	11.
II. <i>Un mosaico de colectivos, un tapiz de historias</i>	16.
III. <i>Cuando todos cuentan</i>	22.
IV. <i>La tradición oral. El valor de un rescate</i>	27.
V. <i>Voces que cuentan</i>	52.
<i>Reflexiones sobre la situación actual.</i> <i>Posibles líneas de trabajo</i>	57.
Bibliografía.....	60.

*Este libro se terminó de imprimir
en mayo de 2007.*