

La Cuadrilla del Dos: 2015

Músicas del Quijote, Músicas vivas

[JOSE JAVIER TEJADA PONCE]
[654802887- tiolapita@gmail.com]
[LEZUZA -(Albacete)]

La Cuadrilla del Dos, dúo de músicos manchegos expertos en la tradición musical, les invita a hacer un recorrido sonoro y visual sobre las músicas populares engarzadas en la novela del genial Cervantes. No es un recorrido museístico alrededor de piezas encerradas en urnas, sino que proponemos una interpretación, viva, con toda la fuerza del folklore musical ibérico. Las músicas de El Quijote como nunca las ha oído. Más de veinticinco instrumentos musicales mencionados en la genial novela cervantina, reconstruidos, recopilados y vueltos a la vida, ejecutados con la energía y la fuerza de las seguidillas manchegas: chirimías, albogues, rabeles, guitarras de órdenes, dulzainas... y voces manchegas. El programa está compuesto por géneros populares entonces y tradicionales hoy, citados en El Quijote, y por géneros propios de los tiempos de Cervantes, en especial aquellos más arraigados en los entornos rurales manchegos de entonces. Músicas tan de Don Quijote como de Sancho.

Dirección Musical: J. Javier Tejada y Javier Cuéllar Tórtola

Espectáculo musical creado para la conmemoración del IV Centenario de la edición de la Segunda Parte del ingenioso caballero Don Quijote de La Mancha - 1615-2015

MÚSICAS POPULARES DEL QUIJOTE: MÚSICAS VIVAS

–¡Válame Dios –dijo don Quijote–, y qué vida nos hemos de dar, Sancho amigo! ¡Qué de churumbelas han de llegar a nuestros oídos, qué de gaitas zamoranas, qué de tamborines y qué de sonajas y qué de rabeles! Pues ¡qué si desta diferencias de músicas resuena la de los albugues! Allí se verá casi todos los instrumentos pastorales.

Don Quijote de La Mancha. Segunda parte. Capítulo LXVII

Los instrumentos tradicionales de hoy y populares de entonces aparecen con profusión en El Quijote: rabeles, dulzainas, guitarras, albugues...

Los géneros tradicionales de hoy -seguidillas, romances...- tienen su eco y su hueco en El Quijote. Otros géneros han desaparecido haciendo bueno aquel adagio de Mateo Alemán en los albores del XVII que decía: "La seguidillas arrinconaron a la zarabanda, y otros vendrán que la destruya y caiga"

La Cuadrilla del Dos, dúo de músicos manchegos expertos en la tradición musical, les invita a hacer un recorrido sonoro y visual sobre aquellas músicas engarzadas en la novela del genial Cervantes. Y no un recorrido museístico alrededor de piezas encerradas en urnas, sino que proponemos una interpretación, viva, con toda la

fuerza del folklore musical ibérico. **Las músicas de el Quijote como nunca las ha oído.**

Y los paisajes manchegos, y la arquitectura tradicional, y las construcciones de de tipo pastoril de nuestras tierras, proyectadas*, serán un fondo perfecto para entender y encuadrar nuestras músicas: las músicas de El Quijote como nunca las ha visto.

–¡Eso no! –dijo a esta sazón don Quijote–: en esto de las campanas anda muy impropio maese Pedro, porque entre moros no se usan campanas, sino atabales, y un género de dulzainas que parecen nuestras chirimías; y esto de sonar campanas en Sansueña sin duda que es un gran disparate.

Don Quijote de La Mancha. Segunda parte. Capítulo XXVI

*Nota: en aquellos escenarios equipados con sistema de proyección de soportes digitales.

Nuestros Instrumentos populares quijotescos

Oyeron, asimismo, confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos, como de flautas, tamborinos, salterios, albogues, panderos y sonajas; y cuando llegaron cerca vieron que los árboles de una enramada...

Don Quijote de La Mancha. Segunda Parte. Capítulo XIX

3

Nuestro espectáculo se fundamenta y especializa en los instrumentos y las músicas aparecidas en contextos populares descritos en El Quijote, asociados al pueblo, y no tanto a contextos cultos. Y además de ellos, introducimos otros instrumentos tradicionales que, a pesar de no estar mencionados explícitamente, es sabido que eran harto conocidos y ampliamente utilizados por las clases populares castellanas de aquellos tiempos. De esta forma, con inherente vocación didáctica, aparecen:

- Guitarras de cinco órdenes y guitarrillos.
- Flautas tradicionales: de pico y traveseras de caña y de saúco.
- Rabeles (construidos por nosotros)
- Flautas de tres agujeros o flautas de tamborino: de madera y asta de toro y de hueso de ala de buitre.
- Albogues de madera y asta.

-Albogues son -respondió don Quijote- unas chapas a modo de candeleros de azófar, que, dando una con otra por lo vacío y hueco, hace un son, si no muy agradable ni armónico, no descontenta, y viene bien con la rusticidad de la gaita y del tamborín; y este nombre albogues es morisco, como lo son todos aquellos que en nuestra lengua castellana comienzan en al...

Don Quijote de la Mancha. Segunda Parte. Capítulo LXVII

- Churumbelas de caña.
- Salterio o tambor de cuerdas, acompañante de flauta de tres agujeros.
- Sonajas.
- Cuernos, esquilas.

- Gaitas en diversas afinaciones.
- Chirimías de diversa procedencia.
- Dulzainas en diversas afinaciones.

Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en siguiendo de los dos católicos amantes, cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y atambores que retumban.

Don Quijote de la Mancha. Segunda Parte. Capítulo XXVI

- Laúd.
- Tamboriles.
- Tamborinos.
- Panderos y pandera.

VOZ

(no mencionados) Tejoletas, almireces, morteros, sartenes, calderos....

4

Géneros musicales interpretados

Todo el conjunto instrumental mencionado más arriba cobra sentido en la representación de los géneros musicales citados explícitamente en El Quijote, en especial -pero no sólo- en su segunda parte.

-Esta verdadera historia que aquí a vuestras mercedes se representa es sacada al pie de la letra de las corónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes, y de los muchachos, por esas calles.

Don Quijote de La Mancha. Segunda Parte. Capítulo XXVI

En la mayoría de las ocasiones, con excepción de algunos romances específicos, no se mencionan piezas concretas como las "canciones" que hoy conocemos sino géneros de música, canto y danza archiconocidos en aquellos tiempos. Por ello, para confeccionar el

programa de nuestro concierto, hemos buceado en las músicas populares de los siglos XVI y XVII sobre las que aplicar el concepto, estilo y marchamo de La Cuadrilla del Dos, basado en la experiencia de ejecutar músicas tradicionales como algo completamente vivo, en vigor, y válidas como lenguaje musical atemporal.

Así hemos seleccionado:

-Seguidillas (con la base de la seguidilla manchega y la seguidilla castellana para su recreación)

Iba cantando seguidillas, para entretener el trabajo del camino. Cuando llegaron a él, acababa de cantar una, que el primo tomó de memoria, que dicen que decía:

A la guerra me lleva
mi necesidad;
si tuviera dineros,
no fuera, en verdad.

Don Quijote de La Mancha. Segunda Parte. Capítulo XXIV

-Romances tanto de tradición oral como del romancero viejo.

Venía el labrador cantando aquel romance que dice:
Mala la hubistes, franceses,
en esa de Roncesvalles.

Don Quijote de La Mancha. Segunda Parte. Capítulo IX

-Villancicos, pero no como los actuales cantos navideños sino las canciones con estribillo del XVI populares o de autor popularizadas.

-Jeringonzas.

-Danzas de Hachas, preservadas en la tradición manchega y del sureste en los aguilanderos navideños.

-Música de danzas de Paloteo o de espadas, vivas hoy en día en la tradición manchega.

Tiene asimismo maheridas danzas, así de espadas como decascabel menudo, que hay en su pueblo quien los repique y sacuda por extremo.

Don Quijote de La Mancha. Segunda Parte. Capítulo XIX.

-Danzas rituales masculinas, todavía vigentes en nuestras comarcas.

-Danzas de Villano, como las conservadas en la Mancha Oriental conquense y albaceteña.

Programa de concierto (sujeto a modificaciones)

En el programa del espectáculo de La Cuadrilla del Dos "Músicas en El Quijote: Músicas vivas", se alternarán las alocuciones extraídas de El Quijote con menciones musicales con ejecución de las piezas y las explicaciones organológicas pertinentes:

I.- Danza de Villano "Al Villano se le da...": modelo Danza de Villalgordo del Júcar

II.-Seguidillas instrumentales: modelo Seguidillas de ánimas de Chinchilla.

III.-Romance de La Loba Parda: modelo Romance de la Loba Parda de La Roda

IV.-Canarios (versión folklorizada de diferentes canarios del XVIII)

V.-Jerigonzas: modelo jerigonzas de Villanueva de Alcardete.

VI.-Danza de Belmonte

VII.-Danza de Hachas - Aguilandero serrano

VIII.-Romance contrafactum Romance de Lanzarote + El Quintado (Iniesta)

IX.-Seguidillas: modelo seguidillas de Membrilla.

X.-Españoletas (C. Negri de inspiración popular).

XI.-Paradetas

XII.- Seguidillas: modelo Motilleja

XIII.-Danzas del Diablo: modelo Huete.

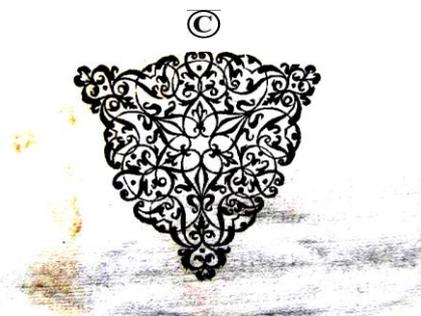
XIV.-Seguidillas con percusión: modelo seguidillas castellanas.

XV.- Letanías culinarias de Iniesta

XVI.- (Final) Danza de la Seguidilla de Lezuza.

Repertorio adaptado y seleccionado por:

J. Javier Tejada Ponce y Javier Cuéllar Tórtola

Necesidades Técnicas

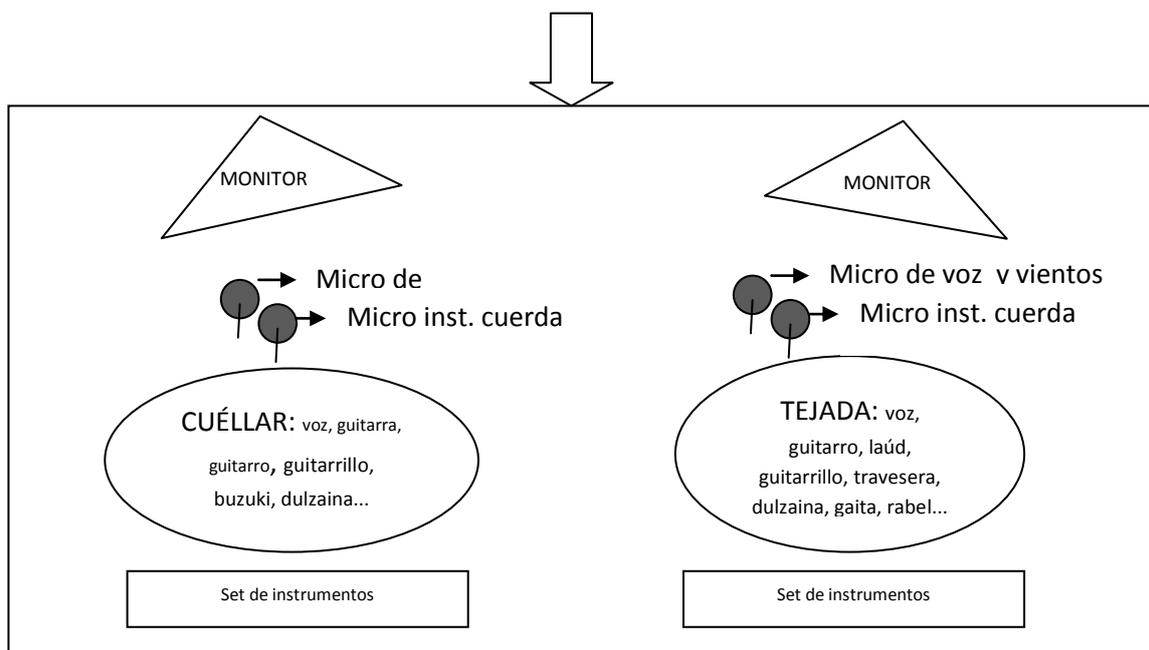
Rider:

-micros de voz tipo Shure SM Beta 58

-ningún instrumento de cuerda va por línea, por lo tanto son necesarios micros de calidad tipo Shure PG 57, PG81 o superior.

-Escenario: aprox 8x4 m (adaptable)

7

-(opcional) PROYECTOR de soportes digitales para FONDO DE ESCENARIO CAMBIANTE (fotografía contextual acorde al repertorio)

Otros:

-2 sillas sin brazos, tipo orquesta o mejor tradicionales "de anea".

-Mesas para colocación y exhibición de los instrumentos.