

El folklore musical murciano en la obra de Julián Santos

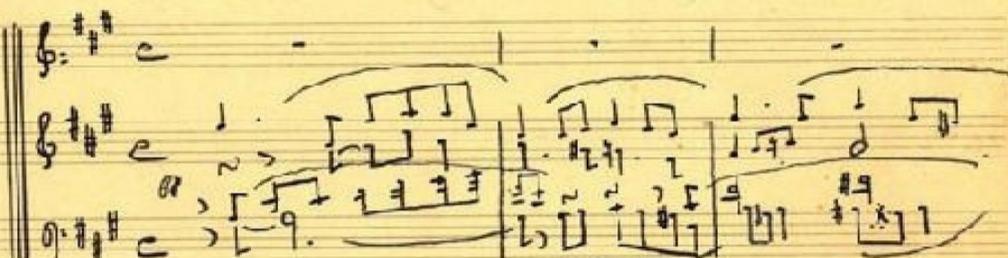
(Acto 3º)

(coro intenso a telón bajo)

12º 8º

Andante nostálgico

Andante nostálgico

(el tempo un poco sostenido) - - - -

(coro a telón bajo)

Jorge Tomás Soriano
Introducción a la
Etnomusicología

Índice:

Portada

Introducción.....1

Estado de la cuestión.....2

El Folklore en la obra de Julián Santos...4

Conclusiones.....5

Bibliografía.....6

Introducción.

La Región de Murcia posee un rico patrimonio musical, gran parte de esta música forma parte del folklore popular en donde podemos encontrar las clásicas cuadrillas de animeros, los coros de auroros, canciones de laboreo, bailes típicos como: parrandas, jotas, enredás... Algunos compositores nacidos en esta comunidad, como es el caso de Julián Santos Carrión, utilizaron el bellísimo folklore de la Región de Murcia dentro de su obras musicales. Decidí investigar sobre la obra de Julián Santos porque su música enriqueció culturalmente la localidad a la que fueron dedicadas muchas de sus obras, Jumilla, dando lugar a una larga tradición musical que se extiende hasta nuestros días y de la que todos los jumillanos se sienten especialmente orgullosos. Investigando su música he comprobado que es un gran ejemplo de como la tradición también puede verse expresada en la música culta y cómo esta enriquece la cultura popular. Así la primera hipótesis que me planteé fue definir qué es el folklore murciano buscando en el Fondo de Música Tradicional donde se recoge una gran variedad de grabaciones del rico patrimonio cultural de la Región de Murcia, brindando gran cantidad de información para la investigación histórica, sociológica, antropológica y cultural de la región. A raíz de ahí, mi segundo objetivo era saber las características del estilo compositivo de Julian Santos. Vi que el maestro Santos utilizó el rico folklore murciano a la hora de componer gran parte de sus zarzuelas, obras sinfónicas y villancicos. Su estilo de carácter impresionista incorpora rasgos típicos de formas populares como las seguidillas, las enredás, las jotas, malagueñas, manchegas y parrandas murcianas. Además en el conjunto de su obra lírica podemos encontrar canciones de auroros, canciones de boda, canciones de cuna, religiosas, de Pascua, oraciones y romances.

La metodología utilizada para obtener esta información han sido diferentes conversaciones de trabajo de campo con el nieto de Julián Santos, Eugenio Santos Gómez, quien además me concedió una entrevista vía correo electrónico proporcionadome también partituras y audios de diferentes obras del compositor. Por otro lado la lectura de diferentes fuentes escritas sobre la vida y obra del compositor, así como la ayuda de la asociación de Coros y Danzas de Jumilla con la información proporcionada sobre el folklore de la ciudad de Jumilla, han sido primordiales a la hora de redactar este trabajo.

Los objetivos de este trabajo son aprender, al mismo tiempo que servir de divulgación cultural, sobre la obra musical del compositor Julián Santos Carrión como parte de la cultura y la tradición de la Región de Murcia, así como conocer más profundamente las características del folklore murciano y el papel que juega la música tradicional dentro de la región. Para cumplir estos objetivos veo necesario realizar un Estado de la Cuestión sobre la figura del compositor ya citado y folklore de la Región de Murcia.

Estado de la cuestión.

En la Región de Murcia existe una rica tradición folklórica de la que podemos destacar canciones y tonadillas, algunas de ellas aún arraigadas en la tradición popular. El compositor jumillano Julián Santos se valió de algunas de estas formas tradicionales mezclandolas con estilo personal de composición. El propósito de este Estado de la Cuestión es recoger todo lo escrito sobre el folklore murciano y la vida y obra de Julián Santos Carrión.

El folklore murciano es el conjunto de tradiciones, cantes y bailes que son parte de la cultura popular de la Región. Las cuadrillas son las formaciones más características dentro de todo el folklore, están compuestas por entre diez y quince músicos, los instrumentos varían un poco según la zona geográfica, suelen estar formadas por: guitarras, laúd, violín, clarinete o requinto e instrumentos de percusión como panderos y platillos. Además cada cuadrilla tenía un Trovero que cantaba las coplas. Las cuadrillas varían según la zona geográfica de la que provengan dentro de la Región.¹ El folklore de la Región de Murcia está muy influenciado, dividido a su cercanía geográfica, por las músicas tradicionales de Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y, sobretodo, Andalucía. Así dentro del repertorio típico podemos encontrar seguidillas manchegas, malagueñas (aunque tienen poco parecido con los cantes y bailes de Málaga, si bien, están influenciadas por los fandangos andaluces, podemos encontrar tantas variantes como ciudades existen en la comunidad, pues son muy comunes.), y sin duda el baile murciano por el escelencia: la parrandas, tienen un carácter alegre y se bailan por parejas, las coplas de las parrandas están formadas por cuartetas octosílabas. Su forma de ser cantada es peculiar, comienza con una entrada y continua con tres estrofas que van entrelazando los versos entre si. Las zonas donde están más arraigadas son: Lorca, la zonas de los Vélez, Puerto Lumbreras, Caravaca y Totana.² Algunos de los cantes más característicos son: los mayos (canciones que dan la bienvenida a la primavera), los aguilandos navideños, la canciones de laboreo, los auroros, los fandangos y el cante de las minas. Existen publicaciones de cancioneros donde se recogen estas canciones típicas como:

Colección de cantos de Murcia (José Verdú, 1906),

Cancionero infantil de la Región de Murcia (Mª Jesús Martín Escobar y Concha Carbajo Martínez, 2009)

Cantos y bailes de Albacete y el Altiplano de Murcia (Ricardo Auñón Rodríguez, 1955)

Los Auroros en la Región de Murcia (Joaquín Gris Martínez, 1993)

Cancionero de Valencia y Murcia (Juan Hidalgo Montoya, 1979)

Cancionero popular murciano (Alberto Sevilla, 1921)

Julián Santos Carrión (Jumilla, Murcia, 1908- Jumilla, Murcia, 1983). Recibió sus primeras clases de música de manos de su padre, Alfredo Santos, aprendiendo a tocar varios instrumentos como el piano, el clarinete, la flauta y violín. Solía acompañar al piano a su padre en sus representaciones en el Teatro Vico de Jumilla. Desde muy pequeño tocaba el órgano de la parroquia del Salvador y con tan solo dieciséis años publicó su primera opereta llamada *Sueño de niña* (1924). Más tarde fue destinado a Melilla para realizar el servicio militar, allí recibió clases de composición del profesor D. Román de San José, dirigió la banda del regimiento y realizó varios conciertos de piano. A su regreso a Jumilla dirige la banda de música del Patronato de Santa Cecilia y retoma su actividad como pianista acompañando a su padre y a diversos cantantes como el tenor Juan Tomás. Al poco tiempo de morir su padre y nacer su primer hijo, Julián se trasladó con su familia a Murcia donde estrenó una opereta en 1935 llamada *Salomé*. En esta primera etapa en Murcia se dedicó a dar conciertos de pianos, destacando un recital que realizó para Radio Murcia.

2

¹ Manuel Sánchez Martínez, "Cuadrillas en Fuente-Álamo de Murcia: ritos y tradición", *Revista Murciana de Antropología*, nº11 , 2004, pags: 82-84.

² Salvador Martínez Nicolás, "El Foklore en la Región Murciana", *Revista de Estudios Yeclanos*, ISSN. 1130-3581. 1996, pags 27-50

En plena guerra civil se hace cargo del Orfeón murciano “Fernández Caballero” junto con Manuel Massotti, además del coro “Altavoz del Frente”. En 1940 compone dos zarzuelas: *El Fantasma de la Tercia y Tierra llana*. Un año después Julián se traslada a Madrid donde compone diversas obras para piano como *Clavecin arcaico y Oriental*. Las obras para piano de Julián Santos podrían clasificarse dentro de tres categorías: Música impresionista, de influencia francesa, debido a su gran gusto por la música de Debussy, Ravel, Liszt, Chopin... Música de salón, debido a su formación clásica, y música nacionalista, influido por grandes compositores anteriores a él como Albéniz. Un ejemplo de esta influencia es “Iberiana”, perteneciente a la colección de danzas *Caprichos*. Además de obras para piano, Julián compuso un gran número de zarzuelas, entre las que podemos destacar: *Los Gerifaltes* (Teatro Apolo, Valencia, 1951), *Farruca* (Teatro Vico, Jumilla, 1953). La gran mayoría de su obra orquestal y de música de cámara fue estrenada después de su muerte, algunas de estas obras son: *Romance Brujo* (Auditorio de Murcia, orquesta sinfónica de Murcia, 1998), *Minueto en Sol menor* (Torrevieja, Orquesta de la Academia Europea de Erba, 1999) o *Iberiana* (Teatro Vico, Jumilla, 2000). Después de unos años en Madrid, pronto volvería de nuevo a su tierra natal donde compuso gran cantidad de pasodobles (*Mantillas de Jueves Santo*, *Ruzafa*, *Nostalgias...*), marchas fúnebres (*Cristo de la misericordia*, *Luz*, *Ecce Homo...*), villancicos (*Tierno niño*, *Llamada de los pastores...*) y música religiosa (*Te deum*, *Salve*, *Ave María...*) con las que dotaría de banda sonora al pueblo jumillano, sonando su música por las calles. Todas estas de composiciones datan de la segunda mitad de los años 40, además siguió estrenando algunas zarzuelas en la capital de la región como *La moza de la Dehesilla* (Teatro Romea, Murcia, 1947). También ganó un tercer premio en el Concurso Nacional de Pasodobles, celebrado en Cartagena en 1963, con el pasodoble *Obsesión*. Durante su estancia en Madrid el maestro Julián conoció a varios compositores extranjeros que le invitaron a viajar con ellos a diversos países de Europa para lograr un mayor éxito, pero su amor por su familia y su tierra, Jumilla, hizo que nunca quisiera abandonar su tierra natal, hecho por el cual su música es conocida principalmente en esta zona.³

Una parte de su obra ha sido grabada por diversas organizaciones como la Compañía Lírica “Julián Santos” que grabó *Bagatelas de otoño* recogiendo parte de su música de cámara y de piano, la Orquesta filarmónica “Música Viva” de Moscú que grabó su música de procesión en *Música de la pasión*, la Ullar Phillahrmonic Orchestra con *La Niña del Boticario* (opereta), un CD recopilatorio con 17 de sus villancicos navideños, otros dos discos recopilatorios llamados “Recuerdos jumillanos” y “Marchas procesionales” donde se recogen algunos pasodobles y marchas de procesión grabados por la Asociación Jumillana de Amigos de la Música. Por otro lado, se han realizado también trabajos o artículos en los que el tema principal es su obra. Estos trabajos son:

El Clarinete en la obra de Julián Santos- M^a del Carmen Martínez Carillo

La Suite Santa Ana, Análisis técnico y estructural- Ángel Cámara Martínez

La zarzuela y su entorno murciano- Guillermo López Pérez-Marín

El lenguaje musical de Julián Santos, un acercamiento a la suite “Santa Ana”- Salvador Martínez García

Recuperando nuestra herencia musical: el compositor murciano Julián Santos- Marina Menchón Martínez y Concha Carbajo Martínez

Julián Santos, 100 años de música- libro editado por la Compañía Lírica “Julián Santos” con la colaboración de varios expertos en la música del compositor.

³ José García Martínez, Mª José Paredes Otalora, Roque Baños López, Pilar y Pedro Valero Abril, Eugenio Santos López, José Mª Ibáñez Guardiola, Salvador Martínez García, Jesús López Espín, Patricia Galián Fernández. Corrección: Antonio Orenes Ortúñoz, *Julian Santos, 100 años de música*, Jumilla, Murcia, Compañía lírica “Julián Santos”, 2008, pags:26-40, 54-60, 110-132.

El folklore en la obra de Julián Santos.

Julián Santos Carrión “fue un enamorado de su tierra natal toda la vida”⁴ por esta razón gran parte de su obra está dedicada a su tierra, Jumilla. Una de las obras más importantes dedicadas a su ciudad es la *Suite Elegiaca*, una pieza dividida en seis movimientos en los que se describen los parajes rurales de la sierra de Santa Ana, el monasterio situado en lo alto del monte y el camino que realiza un monje franciscano hasta llegar a él, así como las plegarias realizadas por el pueblo a Santa Ana en tiempos de escasez. Parte de su obra lírica está ambientada en Jumilla, buen ejemplo de ello son *La Moza de la Dehesilla o El Fantasma de la Tercia*. Julián Santos es influenciado por la música nacionalista que compusieron en la primera mitad del siglo XX grandes compositores como: Manuel de Falla, Enrique Granados o Isaac Albéniz. En España, desde finales del siglo XIX surgieron muchos compositores que reflejaban en la zarzuela los regionalismos típicos de su lugar de origen. En Murcia destacamos a algunos folkoristas como: Julian Calvo, Mariano García o Joaquín Verdú, quienes escribieron los principales cancioneros que recogen la música folklórica de la Región de Murcia. Compositores como Pérez Casas con la suite *¡A mi Tierra!*, y Emilio Rámirez con obras como: *Fuensanta* (zarzuela costumbrista), *Cuadros Murcianos* (obra coral con motivos de los cancioneros escritos en el siglo XIX.) reflejaron el folklore popular en sus composiciones.⁵

En la obra de Julián Santos estas zarzuelas de carácter costumbrista reflejan muchas de las danzas tradicionales y vestimentas de la ciudad de Jumilla.⁶ Los bailes de la comarca se caracterizan por ser majestuosos, lentos, elegantes, vistosos, sencillos, pero plenos de gracia y empaque. Se aprecia en ellos una gran influencia manchega debido a la proximidad geográfica. Algunos de los bailes típicos son: la jota jumillana, la de zapatillas, la jota de la Zarza, la jota de tres, las malagueñas y fandangos jumillanos y las enredás. Un ejemplo de estos bailes lo podemos encontrar en el final del acto primero de *El Fantasma de la Tercia* donde podemos ver la representación de una enredá.⁷ Las enredás son un tipo de baile, que se podría encuadrar dentro de la familia de las seguidillas. Es uno de los bailes más antiguos de la comarca, también está presente en otras localidades como Hellín (Albacete) y Santomera (Murcia). Este baile tiene un ritmo lento y sostenido, suele bailarse por parejas. Además los actores van vestidos con el traje típico, vestimenta que tiene su origen en el siglo XVIII. En la mujer este traje está compuesto por: un refajo fabricado en lana, una armilla (generalmente de terciopelo o algodón), una camisa con putilla, una toquilla, un delantal, medias blancas y un peinado con adornos (agujones de concha, peineta, un lazo azul marino de raso que se coloca en el moño y una ancadas de oro y coral). Mientras que la vestimenta del hombre se compone de un pantalón, marsellés (brocado de seda o piqué), un chaleco, una camisa blanca, faja, medias, calzas, alpargatas y sombrero de tipo calañés.⁸ En *El Fantasma de la Tercia* podemos ver también una alusión los cantares de ánimas, de los coros de auróros de Murcia.⁹

.¹⁰ Los cantos de ánimas eran interpretados por un coro, llamado hermandad de auroros, sobretodo en Semana Santa, aunque las diversas hermandades de auroros seguían un calendario que establecía, cuatro ciclos en los que se

4 Palabras de Eugenio Santos sobre su abuelo, extracto de la entrevista.

5 Enrique Encabo Fernandez, *Zarzuelas Murcianas. La construcción de una identidad a través de los lenguajes musical y literario*, pags 5-7.

6 Jumilla posee un rico folklore influenciado por su cercanía geográfica al de la zona del valle de Vinalopó, en la Mancha, a la zona de Valencia limítrofe con el valle del Segura y con Andalucía Oriental.

7 Fragmento donde se puede ver la representación de ese baile. (Min 2:32) <https://www.youtube.com/watch?v=zPBkpH9XM18>

8 Ejemplo enredás jumillanas, Coros y Danzas de Jumilla <https://www.youtube.com/watch?v=zFjOE89NwTQ>

9 Fragmento coro de ánimas, *El Fantasma de la Tercia* (Min 2:50) https://www.youtube.com/watch?v=iIQT4_bF918

10 Norberto López Núñez. *Los auroros de la Región de Murcia: estudio etnomusicológico y análisis del modo de aprendizaje de su canto.*, Gregorio Vicente Nicolás, dir. Tesis Doctoral (Educación musical), Universidad de Murcia, Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica, 2016.

interpretaban estos cantos populares. Estos ciclos son: Ciclo mariano, Ciclo de difuntos, Ciclo de Navidad y Ciclo de Pasión.

Otras de las composiciones del maestro Santos que reflejan el folklore popular son sus villancicos. Estos villancicos fueron escritos en su mayoría entre los años 40 y 50 aproximadamente, en el si hay varias alusiones a músicas de diferentes regiones, hay muñeiras, Zortzikos, jotas, nanas, etc.. son una colección de 19 villancicos muy sencillos, de los cuales 17 han sido grabados en un CD recopilatorio llamado *Villancicos de Julián Santos*. De estos villancicos se conservaban únicamente 6 en su totalidad, el resto fueron escritos de nuevo de mano de Eugenio Santos, de bocetos, restos de orquestaciones, de grabaciones a piano del propio Julián Santos. Los villancicos eran canciones populares cantadas por los campesinos de las villas españolas del siglo XIII. La temática de estas canciones no necesariamente tenía que ser sobre el nacimiento de Jesús, solían tener temáticas profanas, aunque en la actualidad los villancicos se cantan únicamente en la época de Navidad. En el siglo XV el villancico se convierte en una forma literaria formada por un estribillo y varias estrofas regulares.

(0))

The musical score consists of two staves. The top staff is labeled 'Coro' and shows a vocal line with lyrics: 'Sue nael - pan - de - roy la guz la' and 'sue - nael tam - bor yel Ra - bel'. The bottom staff is labeled 'Pno' and shows a piano accompaniment with a dynamic marking 'mf' at the beginning. The music is in common time with a key signature of one sharp (F#).

En este fragmento de partitura del villancico “Suena el Pandero” podemos ver claramente la estructura de una jota. La jota es un tipo de danza folclórico-musical. Es probablemente el baile más extendido por todo el país, siendo en Aragón donde más se práctica este baile. La Jota nació en el pueblo, es una danza sencilla, espontánea y sin las complicadas escenografías con que hoy es representada. Por lo general es acompañada con una rondalla compuesta de bandurrias, laudes y guitarras marcando el ritmo junto con panderetas, castañuelas o pulgaretas. La copla suele constar de cuatro versos octosílabos asonantes el segundo y el cuarto, tiene siete frases musicales duplicándose todos los versos menos el penúltimo, comienza a cantarse por el segundo verso, pasa al primero para volver al segundo, tercero y cuarto repetido para luego terminar por el primero. En el caso de la jota jumillana, es una jota sencilla y vistosa que se ejecutaba cuando finalizaban las faenas del campo, en sus tonadillas se pueden observar influencias castellanas.¹¹

Conclusiones.

La obra lírica de Julian Santos es un reflejo de las costumbres y el folklore de Jumilla, y junto con sus villancicos, marchas procesionales, pasodobles y obras sinfónicas, dotan a Jumilla de un patrimonio musical original que forma parte de su historia. El estilo compositivo de Julián Santos Carrión podría considerarse impresionista e íntimo, dado el carácter de la mayoría de sus obras, sobretodo en cuanto a música sinfónica y de piano. Las obras de Julián Santos tienen ese aire de la música nacionalista, regionalista, que se empieza a componer a principios del siglo XX en España. Su música es sin duda un gran ejemplo de grandeza en la música murciana y espero que siga siendo estudiada e interpretada como parte del patriomonio musical de la Región de Murcia. 5

11 Ejemplo de jota jumillana, y algunos audios de villancicos. Otros ejemplos de jotas en los villancicos de Julián Santos son los villancicos: "Venimos del monte" y "Los Reyes de Oriente" <https://www.youtube.com/watch?v=IugR9xY2v7E> | https://www.youtube.com/watch?v=Ql2o_Zku8Ks | <https://www.youtube.com/watch?v=YxJrFjqJEFQ> | <https://www.youtube.com/watch?v=o8Ve1NxgX14>

Bibliografía.

-Enrique Encabo Fernandez, *Zarzuelas Murcianas. La construcción de una identidad a través de los lenguajes musical y literario*, pags 5-7.

-José García Martínez, Mª José Paredes Otalora, Roque Baños López, Pilar y Pedro Valero Abril, Eugenio Santos López, José Mª Ibáñez Guardiola, Salvador Martínez García, Jesús López Espín, Patricia Galián Fernández. Corrección: Antonio Orenes Ortúño, *Julian Santos, 100 años de música*, Jumilla, Murcia, Compañía lírica “Julián Santos”, 2008.

-Manuel Sánchez Martínez, “Cuadrillas en Fuente-Álamo de Murcia: ritos y tradición”,

- Norberto López Núñez. *Los auroros de la Región de Murcia: estudio etnomusicológico y análisis del modo de aprendizaje de su canto.*, Gregorio Vicente Nicolás, dir. Tesis Doctoral (Educación musical), Universidad de Murcia, Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica, 2016.*Revista Murciana de Antropología*, nº11 , 2004, pags: 82-84.

- Salvador Martínez Nicolás, "El Foklore en la Región Murciana", *Revista de Estudios Yeclanos*, ISSN. 1130-3581. 1996, pags 27-50.

Páginas web consultadas:

-<http://www.juliansantos.net/>

-<https://musicatradicional.eu/es/location/1564>