

ALOLLANO

EL TESORO DEL CANCIONERO POPULAR TRADICIONAL

Recopilación, arreglos musicales e instrumentación: MIGUEL MANZANO

GRUPO VOCAL E INSTRUMENTAL DE CASTILLA Y LEÓN | Directora: ANA ROBLES

ALOLLANO

A lo largo de los últimos años, a partir de la publicación del primer CD en 2002, el grupo vocal e instrumental Alollano se ha ido configurando como un conjunto de voces e instrumentos con un perfil bien definido, tanto en la conjunción de voces como en la cohesión técnica y funcional con los músicos e instrumentos. Plural en procedencias, edades, vocaciones y talentos, el conjunto logra una notable homogeneidad para cumplir el objetivo que se ha propuesto: interpretar y reproducir por un nutrido conjunto de voces unisonales, con algunos guiños corales y unos arreglos instrumentales discretos, pero muy cuidados, lo que colectivamente ha sido cantado durante cientos de años por nuestros mayores en la corriente viva de la tradición popular. Los cuatro discos interpretados por el Grupo Alollano para el sello RTVE Música, ***La tonada del cardo (2002), Las vueltas que da el mundo (2003), Del olor de la hierbabuena (2004) y Al son del agua que corre (2006)***, y la amplia repercusión que han despertado sus actuaciones en directo son muestra de la buena acogida que tiene la labor del grupo en la recuperación de la música popular de tradición oral para la memoria colectiva.

Junto a este repertorio de música tradicional de carácter festivo, el grupo Alollano ha venido interpretando desde el año 2008 un programa de canciones correspondientes al ciclo litúrgico Cuaresma – Semana Santa – Pascua de Resurrección, denominado **DE LAS CENIZAS DEL MIÉRCOLES A LA PASCUA FLORIDA**, que abarca cánticos pertenecientes al repertorio musical que se ha venido cantando a lo largo de varios siglos, sobre todo en el ámbito rural, durante el tiempo litúrgico que el título señala.

Este repertorio no es la mera reposición musical de obras en latín y en estilo polifónico que en siglos pasados sonaron en los templos, destinadas a músicos de oficio e interpretadas en su mayor parte por las capillas de músicos de las catedrales, colegiatas y monasterios, sino que recoge lo más granado y a la vez más difundido del cancionero popular tradicional religioso de Castilla y León durante el tiempo litúrgico que señala su denominación. Los asistentes a los conciertos de Alollano han podido admirar y a la vez disfrutar de la hondura y calidad literaria y musical de una selección de los cánticos más bellos que el pueblo ha venido entonando, en ciertos casos desde hace varios siglos, en unas fechas de tradiciones tan arraigadas en el ámbito popular como son las que transcurren entre el miércoles de Ceniza y el domingo de Pascua de Resurrección.

La forma de presentación musical de este repertorio, siempre en el estilo de interpretación que Miguel Manzano prepara para el grupo Alollano, se caracteriza por el respeto a los documentos recogidos de la tradición viva, el predominio del canto colectivo al unísono, y en este caso la incorporación de un conjunto instrumental de estilo severo, integrado por oboe, flauta travesera, flauta de pico, trío de trompa y trombones, órgano, clavicémbalo y timbales, que presta un marco tímbrico y armónico apropiado para un repertorio tan singular.

Este repertorio se encuentra preparado para formar parte de un futuro CD, que asegure la pervivencia de estos cantos que han formado parte de la vida de nuestros ancestros.

Desde principios de 2009, ALOLLANO incorpora también a su repertorio **LA PASTORADA LEONESA**: representación dramática navideña protagonizada por los pastores que ofrecen una cordera en Nochebuena, y por un grupo de actores que representan a los personajes protagonistas de la Navidad: el Pregonero del César de Roma, San José, la Virgen María, el niño Jesús, los ángeles, un grupo de pastores y pastoras que actúan cantando, bailando y tocando instrumentos, los Reyes Magos, Herodes y su Consejero. Está formada por diálogos declamados, partes cantadas y actuaciones de los personajes que intervienen, y era presenciada por todo el pueblo que asistía a la representación. Tenía lugar en las cuatro horas anteriores a las 12 de la noche del 24 de diciembre, para terminar con la celebración de la Misa del Gallo. Dicho trabajo vio la luz a finales de 2010.

La Pastorada Leonesa comprende 24 números musicales de muy diversa hechura y estilo musical y literario. Contiene elementos musicales muy antiguos, y también otros bastante recientes, de la época barroca, en los que aparece la influencia de los villancicos cantados y representados en las catedrales. Su estilo musical, salvo la más bella de sus piezas, algo complicada, es popular. Se retiene fácilmente en la memoria, y parece compuesta expresamente para actores del propio pueblo.

La Pastorada Leonesa fue grabada en un doble CD en el año 2010, estrenándose ese mismo año en el Santuario de la Virgen del Camino en León, interpretándose desde esas fechas en distintos escenarios, destacando su presentación en formato teatral, incluyendo cantos y danzas, en el Teatro Principal de Zamora en el año 2012 junto a la Asociación etnográfica “Bajo Duero” de Zamora.

Pendientes quedan otros proyectos, como la edición de un nuevo CD que llevará por título ***“LO MEJOR DEL CANCIONERO DE SAYAGO”***, con piezas tan significativas como las ‘Canciones de Boda’, que incluyen los diferentes momentos de la boda tradicional en Sayago. Se trata de un CD que incluye los textos de las canciones seleccionadas, cuyos arreglos musicales y dirección corren a cargo de Miguel Manzano.

¿QUÉ NOVEDAD APORTA EL GRUPO 'ALOLLANO' EN LA PRESENTACIÓN DE LAS CANCIONES TRADICIONALES?

Texto de Miguel Manzano

1. Un repertorio que recupera lo mejor de la canción popular tradicional.

En el repertorio tradicional popular hay de todo. No por ser popular una canción tiene un valor de arte (popular) en la música y en el texto. Hay canciones tradicionales que alcanzan cotas muy altas de calidad. Las hay bonitas, sin más. Las hay repetitivas y facilonas. Las hay que tienen un gran valor documental por su arcaísmo, pero no valen para la diversión. Y las hay también vulgares, triviales, populacheras, que son una deformación deteriorada de la música popular tradicional, y no supone una gran pérdida que se olviden. El repertorio de Alollano recupera **el tesoro de la música popular tradicional**, lo que en el repertorio tradicional merece ser rescatado y nunca debe ser olvidado. En un tiempo en que la música popular tradicional está agonizando, hay un bloque de canciones que nunca debe morir. Hay que rescatarlas para la memoria colectiva, después de haber sido cuidadosamente seleccionadas.

2. La fuerza del canto colectivo.

La canción tradicional siempre fue una actividad común, de grupo. Siempre hubo, desde luego, cantores individuales, que entonaban ciertos géneros de canción que piden una voz bien dotada y excepcional. A estos cantores se les respetaba y se les invitaba a cantar, porque se reconocían sus dotes y se les consideraba como representantes de la tradición. Pero el canto individual nunca anulaba al canto colectivo. La estructura de la

mayor parte de las canciones tradicionales está formada por estrofas, propias de una o varias voces solistas, y por un estribillo que se canta colectivamente. Las interpretaciones de Alollano respetan y recuerdan esta forma tradicional, tan olvidada en las recuperaciones de estilo folk, e invitan a que la gente aficionada siga cantando colectivamente.

3. Un repertorio para ser aprendido por la gente.

La diferencia entre Alollano y otros grupos es muy marcada en este aspecto. Para que un repertorio de canciones pueda entrar en la memoria colectiva de los que tienen afición a cantar, hay que escoger entre los millares de canciones que lo integran las que sean más aptas para el canto colectivo, para que la gente se divierta y disfrute cantando y expresando sus sentimientos. Tienen que ser canciones a la vez fáciles de retener, bellas, divertidas, hondas, dinámicas. Pero además tienen que ser presentadas, en el texto, en la música y en los arreglos instrumentales y vocales en una forma que invite a cantar con lo que se oye, y no sólo a quedarse escuchando. El repertorio de Alollano está cuidadosamente escogido para que los que escuchan se lleguen a animar algún día a cantar.

4. Un repertorio que trasciende las fronteras administrativas

En un tiempo en que cada colectivo quiere buscar sus raíces y afirmar sus diferencias con los demás grupos, la canción tradicional se presenta a menudo como un “producto cultural” propio y exclusivo de ese colectivo. Pero en música tradicional esta postura parte de un error de perspectiva. Primero, porque a pesar de que la mayor parte de las canciones no aparecen más que una versión y en un lugar determinado, siempre tienen unos rasgos musicales que las asemejan profundamente con otras muchas. Y segundo, porque leyendo los cancioneros tradicionales se puede constatar que hay un gran número de

canciones que aparecen en variantes y versiones muy parecidas en un ámbito geográfico amplísimo que comprende la mayor parte de la Península Ibérica (a veces incluido Portugal, y a pesar del idioma). Estas canciones son los arquetipos que están en la memoria colectiva y nos suenan a todos, aunque no las hayamos oído nunca en una forma determinada, como si las conociésemos. El grupo Alollano, respetando, cómo no, el quehacer de tantos grupos como tratan de que se recupere la memoria colectiva de cada lugar, de cada colectivo y de cada comunidad, quiere ofrecer preferentemente las canciones más conocidas en un ámbito geográfico amplio. Casi siempre estas canciones son las más bellas, las de mayor hondura musical, las más sencillas de retener. Y son, por lo tanto, las joyas más valiosas del tesoro de la música popular tradicional, como reza en el título genérico de la antología que contiene el álbum La tonada del cardo.

5. Unos arreglos musicales esmerados.

Es esta otra de las novedades que presentan las canciones del grupo Alollano. En los arreglos musicales, se combina la sencillez, exenta de ostentaciones inútiles y de fusiones disparatadas, con la calidad del tratamiento de las voces y los instrumentos. La paleta instrumental es sobria, pero variada. En ella suenan, en grabación muy cuidada, el oboe, la flauta de pico y la flauta travesera, el bajo y contrabajo, la guitarra acústica española, el trombón, el acordeón, el piano de salón, el violoncelo, el laúd, la mandolina, y un conjunto de instrumentos rítmicos muy sobrio, apoyado en la base de un tambor de tipo tamboril tradicional.

El tratamiento armónico es el que pide cada canción. Si la sonoridad es modal, antigua, se la respeta en una forma simple y sobria, sin cometer disparates, pues la labor de restauración es siempre delicada y puede dañar la sustancia de una melodía vetusta. Y si es tonal y moderna, se huye de lo tópico y lo vulgar. No se puede seguir presentando las canciones tradicionales con una armonía pobre y reiterativa de tres acordes, imitando la canción country americana, porque tales arreglos, por

llamarlos de alguna manera, empobrecen las melodías y los ritmos. Si la armonía tonal es rudimentaria y pobre, deteriora las melodías y deja clara la falta de oficio, y a veces la ignorancia del que la hace. La armonía tonal tiene que realizarse con, imaginación, tiene que sacar a flote los valores musicales que ya tienen las melodías, que se merecen un tratamiento digno y bien trabajado.

Las canciones siempre se presentan en las primeras estrofas a una sola voz, tanto en las estrofas como en los estribillos. Así el documento originario muestra todos sus valores. Se evitan los solistas en las estrofas para que la interpretación no tenga protagonismos personales y las voces de tres o cuatro cantoras o cantores se mezclen. Y se cantan colectivamente los estribillos, para destacar el contraste y para mostrar la fuerza comunicativa del canto colectivo, tan diferente del volumen que se consigue con decibelios, que muchas veces, más que comunicar, aturde.

La polifonía aparece solo al final, y no es más que un guiño (como para demostrar la riqueza de las melodías, que permitirían un tratamiento complicado si se quisiese hacerlo) y a la vez un recuerdo y un homenaje a tantos coros como han cantado y siguen cantando el repertorio tradicional, teniendo que suplir con tatatás, rinrinrins, plomplomploms y otras onomatopeyas el sonido de los instrumentos y el ritmo de las tonadas.

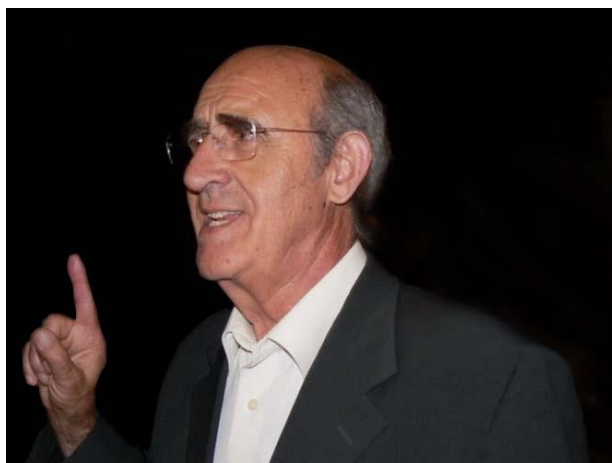
El grupo Alollano quiere sobre todo divertir a quien escuche, porque la canción tradicional ha sido sobre todo eso, divertimento, desde que hace mucho tiempo perdió gran parte de sus funciones. Las bellas melodías no tienen por qué desaparecer, aunque ya no se escuchen en los momentos, ocasiones y lugares para los que nacieron. Alollano quiere, como queda dicho, que la gente se anime a volver a cantar, porque la música, sobre todo la que cantamos, se nos ha dado como medio de comunicación y como ayuda para soportar la vida.

MIGUEL MANZANO

Premio Castilla y León de Conservación y Restauración del
Patrimonio 2007

Fundador del grupo Alollano, Miguel Manzano dedica desde hace más de tres décadas la mayor parte de su actividad a la realización de trabajos de investigación y de composición relacionados con la música popular de tradición oral. La recopilación, transcripción, estudio musicológico y edición de obras que recogen amplios fondos de la tradición oral musical le han proporcionado un amplísimo conocimiento de la música popular tradicional.

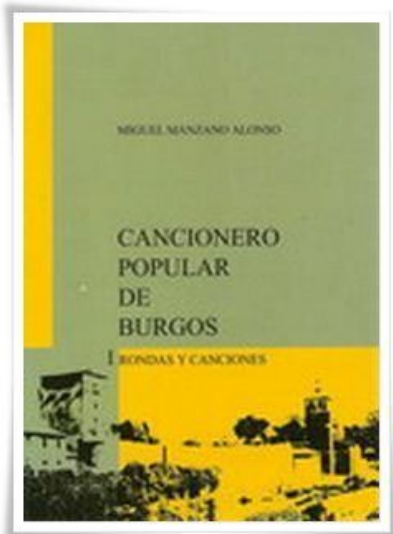
Las obras *Cancionero de folklore musical zamorano* (Zamora, 1982) reeditado en 2022 por el Museo Etnográfico de Castilla y León, *Cancionero popular de Castilla y León* (Salamanca, 1989),

Cancionero Leonés (León, Diputación Provincial, 1988-1991) y *Cancionero popular de Burgos* (Burgos, 2002-2006), así como otros trabajos monográficos, reúnen más de 7000 documentos musicales recogidos y transcritos directamente de la tradición oral de las tierras de Castilla y León. La preparación de estos trabajos ha impulsado a Miguel Manzano a llevar a cabo una amplia reflexión acerca de las numerosas y apasionantes cuestiones que suscita la música de tradición oral.

La obra de piano *Spanish Preludes* (Londres, 1990), la obra para órgano *Cinco glosas a una loa*, estrenada por Luis Dalda en la catedral de Valladolid (1994), la obra para dos pianos *Ludendo in rhythmis modulatis*, estrenada en 2006, y un amplio repertorio de obras para coro de voces

mixtas y conjunto instrumental, han recogido algunas de sus experiencias de composición a partir de las sonoridades más arcaicas de las músicas de tradición oral.

Desde 1989 hasta 2001, Miguel Manzano ejerció como ***Catedrático de Etnomusicología en el Conservatorio Superior de Salamanca***, donde impartió los conocimientos que le ha proporcionado su larga trayectoria de estudioso de las músicas de tradición oral. Entre sus proyectos actuales relacionados con la actividad coral destaca una amplia antología de la música popular de Castilla y León, publicada por el sello RTVE Música con el título genérico '***El tesoro del cancionero popular español***', con arreglos vocales e instrumentales del propio Miguel Manzano, y con la interpretación del Grupo Alollano.

Por "*su ingente aportación al estudio de la cultura tradicional de los pueblos de Castilla y León, rescatando su patrimonio inmaterial e intangible*" le ha sido otorgado el ***Premio Castilla y León de Conservación y Restauración del Patrimonio 2007***.

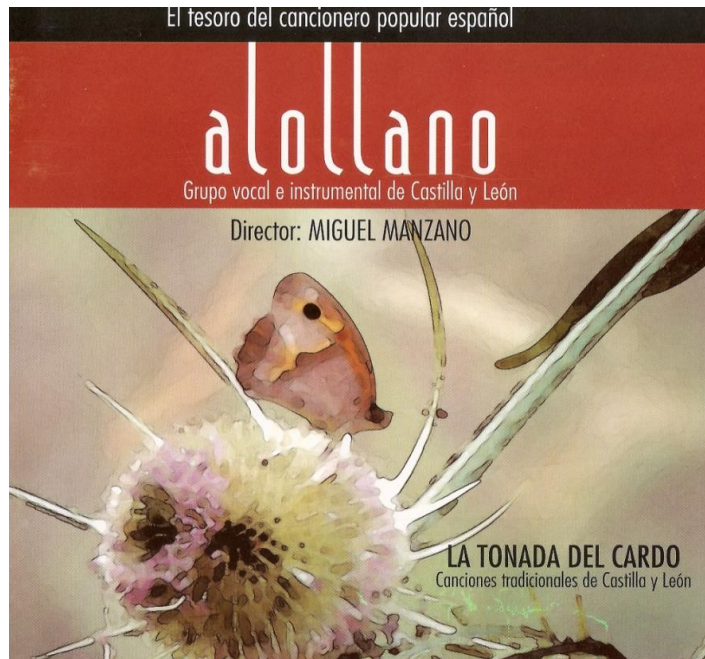
M iembro del grupo Alollano hace más de una década, Ana Robles Román ha desempeñado en él tareas tanto de cantante como de instrumentista, llegando a la dirección por sugerencia del maestro Miguel Manzano, creador del grupo y de su repertorio.

Profesora de Piano, titulada superior en Lenguaje Musical, Pedagogía Musical y premio extraordinario fin de carrera de Musicología en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, ha compaginado la docencia en escuelas de música, institutos y conservatorios con el trabajo de investigación.

Tiene en su haber diversas publicaciones, entre las que destaca su aportación al conocimiento de la vida musical en la catedral de Zamora en el tiempo de los maestros de capilla García de Salazar y Cobaleda. Becada por el Instituto de Estudios Zamoranos Florian de Ocampo, escribe *“Vida musical en la catedral de Zamora: las lamentaciones de Alonso Tomé de Cobaleda”*, que contiene también transcripciones de su obra.

LA TONADA DEL CARDO

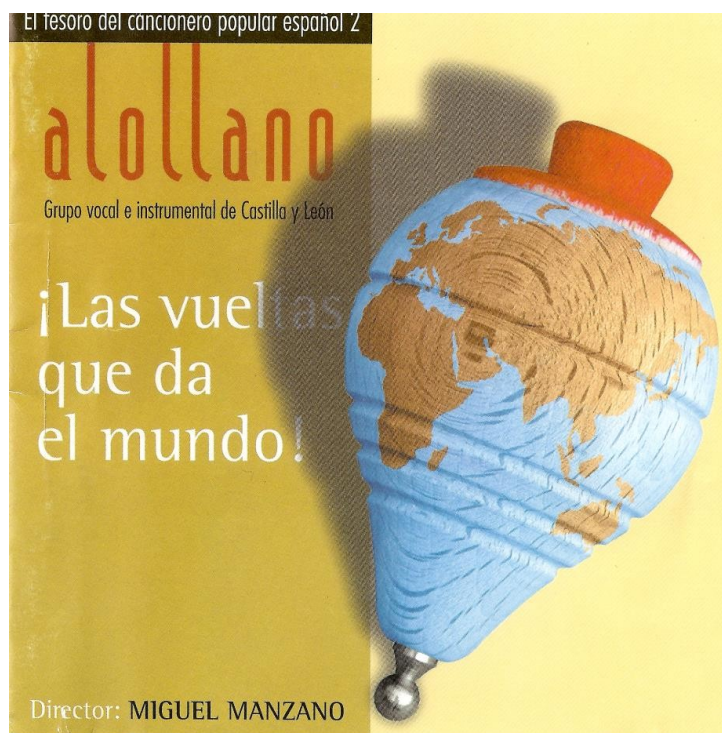

La tonada del cardo es el primer CD de la colección “El tesoro del cancionero popular español” del sello rtve. Con él, el grupo Alollano da inicio a su trabajo de recuperación para la memoria colectiva de las canciones más bellas y representativas de la música tradicional de Castilla y León.

La primera etapa de este trabajo en curso es ofrecer, dentro de una amplísima antología, una primera selección de canciones que comprenda la mayor parte de los géneros del cancionero popular, en la medida y proporción que han tenido en la tradición viva.

Se pretende renovar la presentación de las canciones de tal forma que todos los estilos de la tradición entren fácilmente en la memoria para ser aprendidos y cantados por quienes escuchen. De este modo la música adquiere rostro en cada persona y se incorpora a su peripecia, entrando a formar parte de una larguísima trayectoria humana de hombres y mujeres de las tierras de Castilla y León.

LAS VUELTAS QUE DA EL MUNDO

El título de este segundo CD del grupo Alollano - “¡Las vueltas que da el mundo!” - nos invita a un pensamiento: el mundo sigue girando y no podemos apearnos de él. En tan sólo un año han ocurrido cosas atroces en este mundo que da vueltas: guerras, violencia, delincuencia, paro, hambre.

Aunque menos visible y haciendo menos ruido, también en este mundo habrá habido mucha gente que ha inventado en este año cosas positivas, que ha hecho buen arte y buena literatura, que ha creado empleo, que ha vivido la solidaridad poniendo algo de sí mismo y de lo que tiene a disposición de todos.

Nosotros hemos querido aportar lo que de más hondo hay en los cantos que hemos heredado de nuestros mayores: un amor a vivir, un hueco para el perdón y la ironía, un homenaje al trabajo y a la tierra, una resignación honesta ante la adversidad cuando es irremediable. Y una afirmación llena de tenacidad para la esperanza de mejores tiempos.

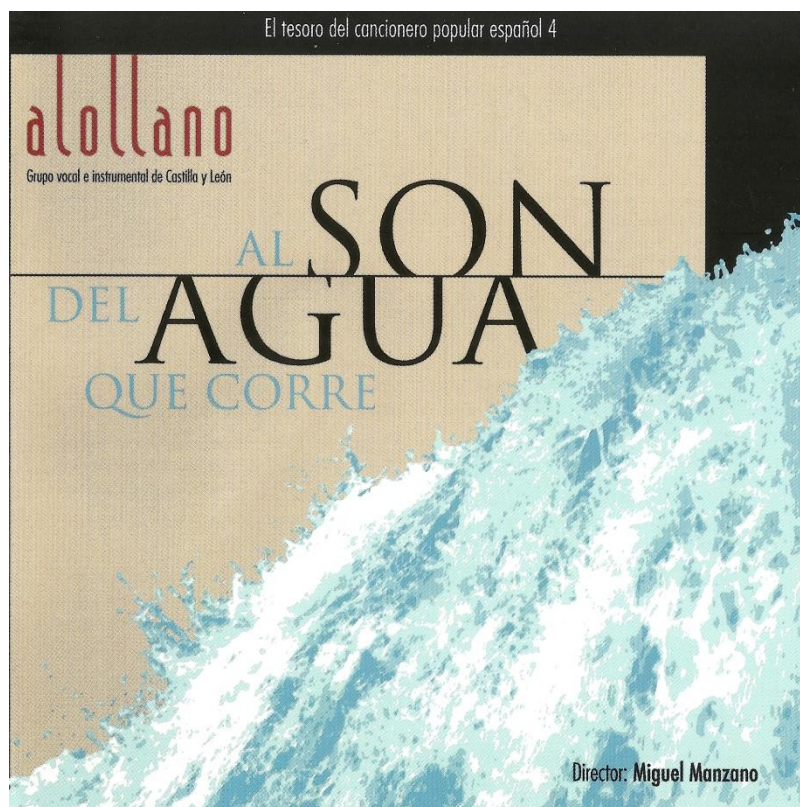
DEL OLOR DE LA HIERBABUENA

Estamos ante el tercer Cd de la colección el tesoro del cancionero popular español, ¿más de lo mismo?: Sí y no, podríamos decir. Porque oyendo este nuevo álbum es imposible no sorprenderse por la belleza intacta de armonías y ritmos o por el decisivo protagonismo de nuevos instrumentos o por la genialidad fresca y honda de su poesía. Es rabiosamente nuevo y, sin embargo, tiene la antigüedad de la memoria y la sabiduría alojadas en la tradición durante siglos.

Qué paciente labor de destrozo y de negligencia se ha ejercido durante años sobre el tesoro de nuestro cancionero para que hayamos corrido el riesgo de identificar su contenido con lo más tópico, repetitivo y casi casposo de algunas de sus piezas.

AL SON DEL AGUA QUE CORRE

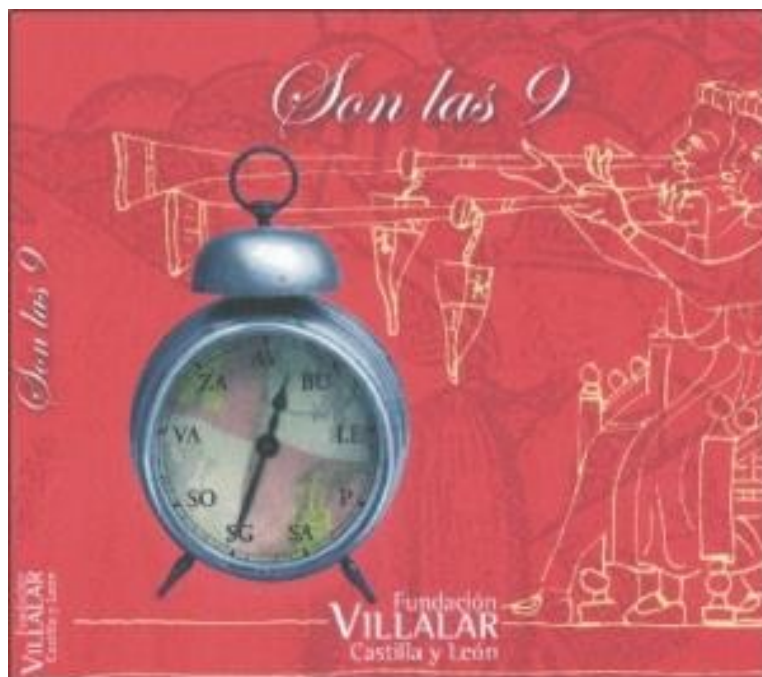

Al son del agua que corre, cuarto CD de la colección tiene al agua como identidad y realidad inequívoca. Para el musicólogo y etnógrafo zamorano, Miguel Manzano “el agua aparece en las canciones como argumento o motivo, causa o impedimento, calmante o inquietante, remedio o peligro, camino o frontera, castigo divino o remedio que los dioses envían a los humanos”.

Pero sobre todo para Manzano “es la fuerza regeneradora y vital del agua lo que aparece con mayor fuerza sobre cualquier otra presencia en el repertorio popular”.

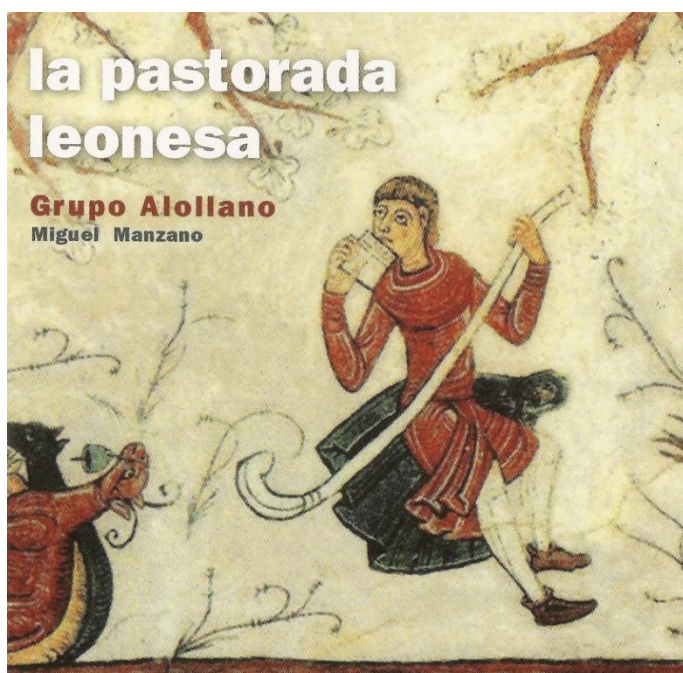
“En un tiempo en que el agua tiene ya la dramática valoración de “bien escaso”, en una sociedad con tantas clases y formas de “sed”, en el ancho tejido de la convivencia, estas coplas tienen la hermosa misión no sólo de refrescar la memoria, sino también las emociones y la vida”

SON LAS NUEVE

Son las Nueve es un libro-CD editado por la FUNDACIÓN VILLALAR de Castilla y León en el que aparecen algunas de las canciones a nuestro juicio más representativas de nuestra comunidad. Nueve provincias, nueve canciones, espejos de la memoria colectiva. La voz común del pueblo celebrando el devenir de lo cotidiano: el amor tímido y hasta escondido, la noche sobre el pastor que se aleja de su tierra, la holganza y la fiesta y cómo no, la religiosidad empapando el discurrir de la vida.

LA PASTORADA LEONESA

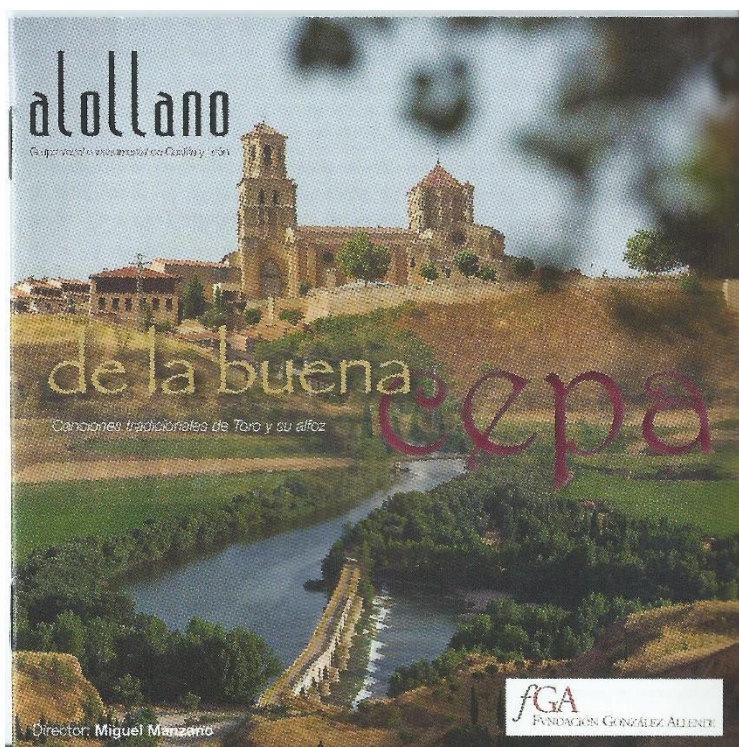

La Pastorada Leonesa es una representación navideña que tuvo lugar durante varios siglos en buena parte de la zona sureste de la provincia de León, protagonizada, representada y cantada por la gente de cada uno de los pueblos donde se celebraba. Recogida y estudiada por varios investigadores etnógrafos, filólogos y músicos, esta tradición popular, algunas de cuyas raíces podrían remontarse al medievo, fue perdiendo vigencia durante las décadas centrales del pasado siglo. Actualmente sólo perviven algunos restos dispersos de esta representación, que tuvo su época de mayor vigencia hacia las décadas finales del siglo XIX.

Los textos y las melodías de la grabación contienen la versión que Miguel Manzano todavía pudo recoger en el año 1985 de boca de algunas personas mayores en los valles de los ríos Porma y Curueño, e incluyó en el último tomo del Cancionero Leonés, publicado también por la Diputación de León.

DE LA BUENA CEPA

Canciones tradicionales de toro y su alfoz

Bajo este título se presenta una selección de músicas populares de Toro y su Alfoz, que Miguel Manzano considera de mayor calidad, con un valor no solo musicológico sino etnográfico. Se incluyen piezas tan conocidas como “El Tío Babú” o “El rosario de bolas y bolos”, ya en el repertorio del grupo desde hace años, y otras menos conocidas como “Las jotas toresanas” o la “Sanjuaniega” que de seguro volverán a reincorporarse a nuestra memoria rescatadas de un injusto olvido. Dicha grabación ha sido posible gracias al patrocinio de la Fundación González Allende de Toro.

FICHA TÉCNICA

Recopilación y arreglos musicales: MIGUEL MANZANO

Dirección musical: ANA ROBLES

Grupo vocal compuesto por:

SOPRANOS

Ana Maria Amaro
Tati Calvo
Esther Felipe
Lourdes Lorenzo
Mabel L. Lago
María Jesús García
María Teresa De La Fuente

CONTRALTOS

Diana Manzano
Yolanda De Dios
Lorena Prieto
María Jesús Gallego
Mercedes Lozano
Valentina Vecino
Pilar Martinez

TENORES

Ángel Benito
Eduardo Daniel Cacia
José Luis Piedra
José Luis Ramos
José Manuel Juanes
Miguel M. Santillana
Matias Olmo

BAJOS

Jesús Ángel Salvador
José Colino
José Luis Baladrón
Luis José Martín
Manuel González
Ramón Jaime Alba

Conjunto instrumental integrado por:

Sergio Diéguez (clavicémbalo y teclados); Thao Bui (piano y teclados); Fernando Barba (flautas); Francisco Juan (guitarras); Luis Crespo (bajo y contrabajo); Joselu P. Amaro (percusión).

Soporte técnico y redes sociales: Javier González

Diseño y maquetación: Miguel M. Santillana

Sonido: Pedro Galende

Contacto: alollano@gmail.com

<https://twitter.com/alollanomusica>

<https://www.facebook.com/groups/285682981475373/>

