

TRANS 19 (2015)

DOSSIER: MÚSICA Y RELACIONES TRANSFRONTERIZAS (EL CASO TRÁS-OS-MONTES – ZAMORA)

Introducción: Músicas de frontera entre España y Portugal

Iván Iglesias (Universidad de Valladolid)

Fecha de recepción: octubre 2014
Fecha de aceptación: mayo 2015
Fecha de publicación: octubre 2015

Received: October 2014
Acceptance Date: May 2015
Release Date: October 2015

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. You can copy, distribute, and transmit the work, provided that you mention the author and the source of the material, either by adding the URL address of the article and/or a link to the web page: www.sibetrans.com/trans. It is not allowed to use the work for commercial purposes and you may not alter, transform, or build upon this work. You can check the complete license agreement in the following link: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Introducción: Músicas de frontera entre España y Portugal¹

Iván Iglesias (Universidad de Valladolid)

La progresiva obsolescencia de las fronteras europeas como límite político y económico ha dado paso a su creciente importancia como espacios socioculturales de contactos y sincretismos varios. Estos intercambios contribuyen a crear nuevas lógicas e identidades culturales que, al dar protagonismo a los márgenes, desafían el inveterado binomio centro-periferia. El Acuerdo de Schengen facilitó que los confines estatales, antes concebidos administrativamente como lugares de separación, se convirtieran en territorios de tránsito e intercambio.² Uno de los mecanismos de esta interacción transnacional ha sido la música, que ha experimentado tanto un mayor trasvase de agentes como una intensificación de productos híbridos. El resultado es un paisaje musical europeo en el que la importancia de las fronteras, con sus inherentes negociaciones e hibridaciones entre identidades regionales, nacionales y transculturales, se equipara a la de los centros (Bohlman 2011: 210).

El estudio de la música en zonas limítrofes llama la atención sobre las fronteras y al mismo tiempo niega su poder para confinar. Es en la tensión entre la rigidez y la permeabilidad de los márgenes estatales donde lo sonoro y lo performativo adquieren especial relevancia como reflejo y recurso activo de configuraciones identitarias. La etnomusicología ha cumplido un papel capital en el reciente giro de la frontera de producto a proceso, de lo geográfico a lo antropológico, de la teoría política a la práctica etnográfica (Vila 2003; Wilson y Donnan 2012). El estudio de experiencias musicales concretas en áreas rayanas ha enfatizado la dualidad de las fronteras como espacios físicos y geografías imaginadas donde la complejidad, la negociación y la hibridación son constantes cotidianas (Madrid 2008: 3-4).

Portugal y España, estados colindantes integrados en la Unión Europea cuyos límites administrativos carecen de barreras naturales difícilmente franqueables y se encuentran a una considerable distancia de sus capitales, son ejemplos privilegiados para el estudio de las culturas fronterizas³. La zona limítrofe entre ambos países, una de las más antiguas y estables del continente, ha sido durante décadas sumamente rica en intercambios culturales. En el caso de la frontera hispano-portuguesa, el Acuerdo de Schengen solo ha supuesto mayores facilidades para los rayanos, acostumbrados a mantener constantes relaciones humanas con sus vecinos. Se trata de un buen ejemplo de la relación dialéctica entre los límites políticos impuestos por la administración y los mapas colectivos consolidados por los procesos identitarios (Valcuende del Río 1998: 23-43).

No abundan los análisis de los contactos entre ambos países en el último siglo ni los estudios comparativos, a pesar de sus afinidades diplomáticas y de los evidentes paralelismos históricos en cuestiones políticas, económicas, sociales o culturales: guerras y pérdidas coloniales, fortalecimiento del ejército, pervivencia del poder eclesiástico, caciquismo, largas dictaduras tradicionalistas y ultranacionalistas, tardías y complejas transiciones a la democracia, ingreso simultáneo en la Unión Europea, procesos de folklorización y *revival*, integración en espacios

¹ Esta introducción ha sido elaborada en el marco del proyecto "Músicas tradicionales y populares de Zamora y Miranda do Douro: documentación, estudio, interpretación", financiado por la Junta de Castilla y León (Referencia: VA023A10-1). Investigador principal: Enrique Cámara de Landa.

² El acuerdo fue firmado en la ciudad luxemburguesa de Schengen en 1985 y entró en vigor en 1995. En virtud de este acuerdo, toda persona que haya entrado regularmente por una frontera exterior o resida en uno de los países que aplican el Convenio puede circular libremente por el llamado "espacio Schengen".

³ No es casualidad que tres de los diez artículos del clásico *Border Identities*, editado por Thomas Wilson y Hastings Donnan (1998), sean sobre España.

transnacionales como el Arco Atlántico, o identificación y exportación de un género musical (fado y flamenco) como símbolo nacional, entre otros.

Este dossier se centra en el área transfronteriza de la provincia española de Zamora y el municipio de Miranda do Douro, perteneciente a la subregión portuguesa de Alto Trás-os-Montes. Tanto ésta, en general, como Terras de Miranda, en particular, constituyen una zona tradicionalmente considerada marginal, aislada, rural y periférica de Portugal. Situada en el nordeste del país, en el límite con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y rodeada al oeste por los municipios de Vimioso y Mogadouro, Miranda mantiene una especial vinculación histórica y cultural con tierras zamoranas. La región cuenta con una lengua propia, el mirandés, entroncada con el asturleonés y reconocida como idioma cooficial de Portugal en 1999.

La provincia de Trás-os-Montes fue convertida a lo largo del siglo XX en un “terreno antropológico por excelencia” que remitía frecuentemente en el imaginario portugués a valores simbólicos de “arcaísmo”, “ruralidad” y “exotismo”, creados y difundidos por múltiples recolectores, etnógrafos y estudiosos de la cultura de la zona (Raposo 2004: 144). Desde comienzos del siglo pasado, en Terras de Miranda do Douro se han realizado numerosas recolecciones de música de tradición oral, así como algunos estudios sobre sus géneros y componentes. La mayoría de esos trabajos han sido llevados a cabo con el propósito de estudiar estas manifestaciones consideradas originales y genuinas por compositores, etnomusicólogos, etnógrafos, eruditos locales y estudiosos portugueses o extranjeros que han abordado principalmente el romancero, la práctica de la *gaita de foles* y de la flauta y el tamboril, o la *dança dos paulitos*, consideradas algunas de las expresiones más destacadas de esta área geográfica.

Gran parte de las grabaciones y publicaciones de tales trabajos se han interesado por las manifestaciones musicales y coreográficas que son específicas de esas tierras. Algunos estudios puntuales han abordado comparativamente las manifestaciones musicales de Miranda do Douro con las de tierras castellano-leonesas colindantes. Destacan en este sentido las sustanciales y variadas contribuciones de Alberto Jambrina Leal, José Manuel González Matellán y Pablo Madrid Marín, así como las de Mário Correia. Pero, en conjunto, el análisis transfronterizo de ambas regiones ha sido poco desarrollado hasta la actualidad. Los ocho artículos de este dossier presentan algunos resultados del proyecto de investigación “Músicas tradicionales y populares de Zamora y Miranda do Douro: documentación, estudio, interpretación”. Su objetivo principal ha sido documentar, analizar, conocer e interpretar aspectos relevantes de la actual situación en áreas transfronterizas de España y Portugal en materia de agentes sociales (instituciones, músicos, mediadores, público) y objetos musicales (instrumentos, repertorios, géneros), así como los comportamientos y conceptos asociados a los mismos.

El texto de Grazia Tuzi sirve como marco reflexivo general, mediante un recorrido por las transformaciones más relevantes que el concepto de frontera ha experimentado en la antropología y la etnomusicología del último medio siglo. Más que intentar desarrollar una teoría general de la música en zonas limítrofes, el artículo opta por una noción de frontera que va más allá de lo geopolítico y tiene muy presente la célebre advertencia de Anssi Paasi a los estudiosos del tema sobre la necesidad de repensar nuestras categorías tomando ejemplos concretos (Paasi 2005). Para ello, la autora completa este breve panorama con el estudio del papel de lo sonoro en la construcción y demarcación de límites físicos y sobre todo identitarios en el caso de la comunidad calabresa en Argentina y en el de las pandereteras de Cantabria.

Los artículos de Leonardo D’Amico, por un lado, y de Matías Isolabella y Salvatore Rossano, por otro, se centran en cuestiones epistemológicas y metodológicas relacionadas con la grabación fílmica durante el trabajo de campo, su edición y publicación. A través del análisis de detalles y recursos pertenecientes a varios documentales clásicos y películas de investigación, así como de su

propia experiencia en Camerún y Trás-os-Montes, D'Amico expone las ventajas de la grabación audiovisual para el estudio etnomusicológico de la construcción y práctica instrumental, tanto a nivel de investigación como de preservación, divulgación y docencia. El artículo de Isolabella y Rossano adopta una perspectiva abiertamente reflexiva para articular la experiencia de campo de ambos autores en Miranda do Douro y en otras investigaciones con los actuales debates epistemológicos de la antropología y los desafíos suscitados durante el congreso que dio lugar a la creación del grupo de estudios en etnomusicología audiovisual del *International Council for Traditional Music* (ICTM), celebrado en la Universidad de Valladolid en noviembre de 2014.

El texto de Susana Moreno Fernández presta atención a dos festivales de música tradicional celebrados en Trás-os-Montes, *Sons & Ruralidades* y *L Burro i L Gueiteiro*, que combinan el desarrollo económico y turístico con la sostenibilidad y el respeto por el ecosistema. El artículo se inscribe así en el reciente enfoque "ecológico" (entendido no tanto desde una óptica cognitivista como desde el activismo medioambiental), desarrollado fundamentalmente a partir de los trabajos de Jeff Todd Titon y con notorios vínculos con la etnomusicología aplicada (Titon y Pettan 2015: 58). Enrique Cámara de Landa aborda en su artículo un exhaustivo análisis fraseológico de las piezas para flauta y tamboril de Zamora y Trás-os-Montes, particularmente fecundas en contactos transfronterizos, que complementa las clasificaciones formales y los enfoques modales y rítmicos aplicados habitualmente a este repertorio. Su complejo marco analítico, desarrollado para investigaciones previas en Argentina y Bolivia a partir de variadas orientaciones que van del estructuralismo a la *Gestalt* y el generativismo, sirve a una original interpretación vertebradora de las formas sonoras del citado repertorio con el pensamiento que las origina.

A pesar de que las danzas nos proporcionan valiosa información sobre las identidades fronterizas, nunca han sido privilegiadas por los *border studies* (Hutchinson 2011). Los dos siguientes artículos de este dossier se centran en las danzas de palos, una de las expresiones tradicionales más significativas de esta área hispano-portuguesa, aunque desde perspectivas muy distintas. Antonio Martín Ramos estudia las transformaciones formales, estéticas y de género que se han producido en la danza de paloteo de Almaraz de Duero en relación con las circunstancias sociopolíticas y con las construcciones identitarias experimentadas por esta localidad zamorana en los últimos ochenta años. A través de la comparación de su propio trabajo de campo con otras etnografías anteriores sobre los *pauliteiros* mirandeses muestra las similitudes en la actualización de este rito tradicional a ambos lados de la frontera. Por otro lado, Alicia Peñalba Acitores parte de la grabación de una *dança de paulitos* realizada en Miranda do Douro por otros dos miembros ya citados del proyecto, Matías Isolabella y Salvatore Rossano, para analizar la gestualidad manifiesta del ritual que ha pasado mayoritariamente inadvertida para los investigadores por no formar parte explícita de la coreografía. Su descripción de los gestos instrumentales, ancilares, estéticos, comunicativos y preparatorios, por un lado, y el examen de su función social y estética, por otro, nos ofrecen una visión alternativa del cuerpo en las danzas de palos.

Cierra esta colección el artículo de Miguel Díaz-Emparanza Almoguera sobre una actividad a menudo olvidada de la etnomusicología: la recuperación, digitalización, catalogación y conservación del patrimonio sonoro tradicional. A través de un estudio de caso, las grabaciones depositadas en el archivo de Radio Nacional de España en Valladolid, el texto expone algunos posibles métodos de preservación y clasificación de una fuente fundamental de la disciplina como son los registros sonoros, así como las dificultades prácticas que derivan de compatibilizar las normativas internacionales con los recursos disponibles y la falta de consenso entre instituciones. El autor nos recuerda así que en la investigación de los espacios transfronterizos no pueden descuidarse las realidades administrativas regionales y estatales, sus articulaciones y relaciones de poder.

Los editores invitados de este dossier agradecemos al equipo de la revista *Trans* y a su director, Íñigo Sánchez Fuarros, la oportunidad de publicar algunos resultados de este fascinante proyecto etnomusicológico transfronterizo entre Zamora y Trás-os-Montes. Confiamos en que este volumen ofrezca nuevas perspectivas desde las que entender y analizar las prácticas musicales de este espacio rayano, sus dimensiones materiales y simbólicas, y esperamos la proliferación de estudios que complementen o revisen nuestro conocimiento sobre el tema. Que la heterogeneidad de las presentes contribuciones no impida su convergencia en numerosos y diversos procesos es una muestra más de que, también en el estudio de las fronteras, las perspectivas múltiples son no solo inestimables sino esenciales (Wilson y Donnan 2012: 12).

BIBLIOGRAFÍA

Bohman, Philip V. 2011. *Focus: Music, Nationalism, and the Making of the New Europe*. New York & London: Routledge.

Hutchinson, Sydney. 2011. "Breaking Borders/*Quebrando Fronteras*: Dancing in the Borderscape". En *Transnational Encounters. Music and Performance at the U.S.-Mexico Border*, ed. Alejandro L. Madrid, 41-66. Oxford & New York: Oxford University Press.

Madrid, Alejandro L. 2008. *Nor-tec Rifa! Electronic Dance Music from Tijuana to the World*. Oxford & New York: Oxford University Press.

Paasi, Anssi. 2005. "Generations and the 'Development' of Border Studies". *Geopolitics* 10(4): 663-671.

Raposo, Paulo. 2004 "Do ritual ao espectáculo. 'Caretos', intelectuais, turistas e media". En *Outros Trópicos. Novos destinos turísticos, novos terrenos da antropologia*, ed. Maria Cardeira da Silva, 137-153. Lisboa: Horizonte.

Valcuende del Río, José María. 1998. *Fronteras, territorios e identificaciones colectivas: interacción social, discursos políticos y procesos identitarios en la frontera sur hispano-portuguesa*. Sevilla: Fundación Blas Infante.

Vila, Pablo (ed.). 2003. *Ethnography at the Border*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Wilson, Thomas M. y Hastings Donnan (eds.). 1998. *Border Identities. Nation and State at International Frontiers*. Cambridge: Cambridge University Press.

_____. 2012. "Borders and Border Studies". En *A Companion to Border Studies*, ed. Thomas M. Wilson y Hastings Donnan, 1-25. Oxford: Wiley-Blackwell.

Iván Iglesias es licenciado en Historia y en Musicología, y doctor en Etnomusicología. Actualmente es profesor de música popular urbana en la Universidad de Valladolid. Sus investigaciones se han centrado en la historia e historiografía del jazz, la música popular urbana durante la guerra civil española y el franquismo, y la música como diplomacia cultural. Es autor del libro *El jazz y la España de Franco* (Nortesur-Musikeon, en prensa) y co-editor del volumen *Current Issues in Music Research* (Colibri, 2012) y de las entradas españolas para la *Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World*.

Cita recomendada

Iglesias, Iván. 2015. "Introducción: Músicas de frontera entre España y Portugal". *TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review* 19 [Fecha de consulta: dd/mm/aa]

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES