

EL MAR EN LA MÚSICA CORAL DE CANTABRIA

TEXTO JESÚS CARMONA

IMAGEN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DE CANTABRIA DE LA FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN

CON LA LLEGADA DE LAS CORRIENTES ROMÁNTICAS Y LAS DERIVADAS DEL NACIONALISMO MUSICAL, LOS MÚSICOS CORALES DE CANTABRIA, Y LOS VINCULADOS PROFESIONALMENTE A ELLA, VUELVEN SUS OJOS AL MAR COMO TEMA CENTRAL PARA SUS COMPOSICIONES. A LO LARGO DEL SIGLO XX, AUTORES COMO SÁEZ DE ADANA, CÁNDIDO ALEGRÍA, PRIETO, DÚO VITAL, MIGUEL ÁNGEL SAMPERIO, NOBEL SÁMANO O SANZ VÉLEZ HAN ESCRITO OBRAS CON PROTAGONISMO DEL MUNDO MARINO.

El mar ha sido un eje temático central de la creación coral en Cantabria a lo largo del siglo XX. Tomamos esta breve historia coral sólo cuando los músicos comienzan a manejar materiales sonoros y textos populares, los traídos hasta la música coral desde los cancioneros populares, o los que llegan hasta esta música coral desde las creaciones poéticas de los autores literarios cultos.

Si bien el cuerpo fundamental de autores que consideramos es el de los músicos corales de Cantabria, en determinados momentos atraemos hasta nuestro objeto de estudio, acopiamos, las obras de autores que, aunque no han desarrollado su labor musical regularmente en Cantabria, sí que han tenido un contacto fértil con nuestra realidad que les ha llevado a tratar coralmente nuestro folclore, o que han musicado la obra literaria de poetas cántabros que a la vez se han fijado en el mar como tema.

Tiene que llegar el aliento del romanticismo a los usos de los músicos de Cantabria, tienen que sobrevenir las consideraciones sobre la música popular de una musicología fuertemente volcada en el estudio de los sustratos folclóricos para que se desvele la potencialidad de los temas naturales, para que un paisaje trascendente despierte las posibilidades poéticas de sus lugares, hasta hacerlos lugares comunes, y que ellos sean finalmente soportados por el oficio musical, finalmente transustanciados en arte musical; y que ello se produzca de manera constante y marcando la pujanza y el crecimiento de una tradición, de una tendencia estético-expresiva que ya venía prologada en las músicas populares.

Cuando acudimos al *Cancionero* de Sixto Córdova observamos esa influencia ordenadora, muy natural y a la

vez eficiente, para seleccionar adecuadamente el repertorio. Está la obra de Sixto Córdova repleta de páginas reveladoras, de sorpresas y de protagonismo marino. *El Libro III* recoge "Cantos romeros, marineros, de quintos, nupciales y de cuna". Otra buena parte de *cantos marinos* queda desperdigada por las páginas de esa obra hermosa, central para nuestro conocimiento del propio patrimonio etno-musical.

PRIMERAS GENERACIONES DE COMPOSITORES

El catálogo de músicas corales relacionadas con el mar comienza para nuestra literatura coral con el asentamiento de las corrientes románticas y las derivadas del nacionalismo musical, si se quiere con sus afluentes regionales. Tendremos, pues, una primera producción en la que se entrecruzan lenguajes, técnica y estéticamente, románticos y conciencia nacionalista - regionalista, en cuanto a la materia sonora sustentadora de esas músicas. Hay que entender que las primeras músicas de carga folclórica que se han podido escuchar en nuestro contexto pueden llegar a mezclar un entramado armónico casi wagneriano con temas profundamente populares, con melodismo ancestral. Ésa puede resultar una primera caracterización de la música de Sáez de Adana, que puede ser considerado sin mucha discusión el primer gran compositor regionalista.

Cercanas, generacionalmente, a Sáez de Adana están las figuras de Cándido Alegría, José Lucio Mediavilla y Lucio Lázaro. Lázaro, de amplia producción coral, adopta, como Mediavilla, unos modos esquemáticos desde el punto de vista armónico y formal. Alegría es el que avanza más en su lenguaje y muestra un refina-

SAMPERIO, SÁMANO. ÚLTIMAS GENERACIONES

Un autor fundamental para entender la música en Cantabria en la segunda mitad del siglo XX, y del que se pueden nombrar algunas obras corales características dentro de su catálogo, y eminentemente marineras, es Miguel Ángel Samperio. Su tratamiento coral siempre prefiere el despliegue contrapuntístico, una visión técnica que, cercana a la instrumentalidad, pone en dificultades la ejecución vocal, pero que consigue páginas, en ocasiones, estupendas. La funcionalidad y el sentido práctico, la conexión con el espíritu coral, se hacen presentes en la obra de otro importante autor de la misma generación, Nobel Sámano.

Las últimas generaciones llegadas a la composición coral se han incorporado maniobrando desde una mayor libertad frente al material folclórico, del que en momentos se desprenden abiertamente, como ya aventuraban algunos acercamientos de Ángulo o García Abril sobre textos de Cancio y Hierro respectivamente y que se han reiterado en obras últimas de Jáuregui, Noguera o Carmona (estos dos sobre poemas de Diego). La recreación "imaginaria" de música folclórica, como le gusta definir a cierta musicología, puede observarse en el caso de Fernández, y la introducción de lenguajes novedosos en el aspecto rítmico y armónico queda reflejada en las creaciones corales de Sanz Vélez.

REVITALIZACIÓN EN LAREDO Y SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Interesante es la revitalización de una vena local que entronca con lo popular, pero cristalizada en una específica recreación coral que cobra importancia en sí con la aparición de dos potentes sub-géneros paralelos: la canción barquereña y el repertorio pejino o laredano. Ni qué decir que esos repertorios corales tienen como indiscutible protagonista al mar, son repertorios específicamente marineros, las figuras humanas asociadas a esa presencia marina (pescadores, panchoneras, remeros, etcétera) pasean sus muchas veces teatralizados sentimientos por un decorado quizás ya demasiado artificioso, pero que todavía es capaz de nuclear la expectación de un público que entiende los giros propuestos por esta estética coral.

Desde San Vicente de la Barquera y desde Laredo se ha sabido dirigir la renovación de ese repertorio y asociarlo a una producción de calidad que ya tiene una historia reciente tras de sí, que se puede observar con cierta perspectiva y que ha de valorarse, en líneas ge-

Desde San Vicente de la Barquera y desde Laredo se ha sabido dirigir la renovación de ese repertorio y asociarlo a una producción de calidad que ya tiene una historia reciente tras de sí

IN SAN VICENTE DE LA BARQUERA AND LAREDO THEY KNOW HOW TO LEAD THIS REPERTOIRE'S REVIVAL AND COMBINE IT WITH THE HIGH QUALITY PRODUCTION WHICH WE HAVE ALREADY SEEN IN RECENT HISTORY

nerales, muy positivamente. En San Vicente se ha impulsado desde la organización del Concurso de la Canción Marinera, que acumula una nómina de autores importantísimos: Alegría, Prieto, Samperio, Nobel Sámano, Sanz Vélez, entre los autores asociados a la música de Cantabria; o García Abril, Barja, Galindo, Salaberri, entre los autores españoles destacables de las últimas generaciones de compositores.

En Laredo, primero el impulso de recuperación e interpretación de las músicas laredanas por parte de José

REPERTORIO DE MÚSICA MARINERA

- Ramón Sáez de Adana (1879-1958): *Yo no soy marinero*.
- Cándido Alegría (1887-1976): *No te canses de remar, Sotileza, Voy al Carmen*.
- José Lucio Mediavilla (1890-1950): *Chiviriviri*.
- Lucio Lázaro (1891-1975): *Canción de marineros* (para coro y orquesta).
- Eustaquio Gurruchaga (1897-1988): *Boga, barquilla, Ecos del mar*.
- José Ignacio Prieto (1900-1980): *A la mar, ¡Barquera!*
- Arturo Dúo Vital (1901-1964): *Jota del regateo*
- Juan José Guerrero (1901-1980): *Cuando braman las olas*.
- Tomás Garbizu (1901-1989): *En mi barquilla, Navegaremos los dos*.
- Emilio Otero Val (1908-1986): *La barca de Treto, La canción del marinero, Brisas de mi Santander*.
- Alfonso Ruiz Martínez (1915-1979): *A toda vela, Ven al mar, Ay, sois barquerolas, Hunde tu remo, La barca marinera*.
- Manuel Angulo (1931): *El sol y la mar* (sobre Jesús Cancio).
- Antón Larrauri (1932-2000): *Cantigas de Laredo*.
- Antón García Abril (1933): *Caligrafías misteriosas* (sobre José Hierro).
- Sabin Salaberry (1934): *Viñeta barquereña*.
- Miguel Ángel Samperio (1936-2000): *En el cielo hay una estrella, Marinero, a la verde ola, Mi marinero, Por el mar*.
- Ángel Barja (1939-1987): *Como un eco del mar, En las costas de Cantabria*.
- José Antonio Galindo (1939): *La barca varada, Búscame, Marinero ale*.
- Nobel Sámano (1939): *Estampas barquereñas, Evocación*.
- Jesús Piedra (1950): *Marinero laredano*.
- Juan Jáuregui (1955): *Llévame a tu mar*.
- José Manuel Fernández (1956): *Marinera*.
- Esteban Sanz Vélez (1960): *Volar, San Vicente, eterna*.
- Antonio Noguera (1963): *Luna en bahía* (sobre Gerardo Diego).
- Jesús Carmona (1966): *Insomnio* (sobre Gerardo Diego).
- María Jesús Camino (1966): *Mujer laredana, Mi pejinuca*.

BIBLIOGRAFÍA

Cancionero popular de la provincia de Santander (3 vol.), Sixto Córdova y Oña, Santander, 1949, 1952, 1955.

La Música en Cantabria, Julio C. Arce Bueno, Santander, 1994.

Antología Coral Cántabra (Piezas corales desde 1600 hasta hoy), Esteban Sanz Vélez, Santander, 2003.

Luis Ocejo y de la Coral Salvé, cuyas versiones corales se han encargado a importantes músicos, como Garbizu, Larrauri o Barja, ha servido de motor que ha desarrollado una interesante música coral de concierto fundada siempre en el repertorio marinero laredano. En esa línea insiste la labor de la coral Canta Laredo, con composiciones de Jesús Piedra y María Jesús Camino que capitalizan una producción específica que va ampliando sin pausa un repertorio diferente, difícilmente transferible a otros contextos.

En ambos casos -San Vicente y Laredo- ese repertorio puesto en juego va siendo asimilado como *fondo de archivo* por otras formaciones corales, y no sólo de nuestro ámbito regional, con lo que se cumple un aspecto que parece hoy ineludible en Cantabria: el del conoci-

miento, expansión y crecimiento de nuestro propio patrimonio coral.

Al hablar de música coral y de autores de Cantabria, lo mismo que cuando se trata de interpretarla, se hace desde el esfuerzo por recomponer un panorama, ese patrimonio del que hablábamos en el anterior párrafo, que a menudo ha sido orillado de los intereses institucionales, si bien no dejan de atisbarse signos esperanzadores de reconstrucción ordenada y responsable: la labor continuada del Centro de Documentación de la Fundación Botín o la *Antología Coral Cántabra* (vol. 1), publicación de Sanz Vélez por encargo de la Consejería de Cultura, del que se esperan nuevas ampliaciones, parecen dos importantes líneas de inflexión que pueden mejorar considerablemente la textura sobre la que ha de desarrollarse la vida coral en Cantabria.

La importancia de los coros como sustentadores de un aliento y una vinculación con el mar, con la música, hasta amalgamar esos dos *sentimientos*, queda comprobada por sus propias denominaciones: Amigos del Mar, Brumas Norteñas, Coral Salvé, Voces del Mar. Y queda todavía más certificada por mantener viva la interpretación de todos estos repertorios y autores de músicas corales a las que nos hemos referido aquí muy brevemente. ■

THE SEA IN CANTABRIAN CHORAL MUSIC

WITH THE ARRIVAL OF THE ROMANTIC TRENDS AND THOSE WHICH CAME FROM MUSICAL NATIONALISM, CANTABRIAN CHORAL MUSIC, AND THOSE LINKED TO IT BY PROFESSION, LOOK AGAIN TO THE SEA AS A CENTRAL THEME FOR THEIR COMPOSITIONS. THROUGHOUT THE 20TH CENTURY, COMPOSERS SUCH AS SÁEZ DE ADANA, CÁNDIDO ALEGRÍA, PRIETO, DÚO VITAL, MIGUEL ÁNGEL SAMPERIO, NOBEL SÁMANO AND SANZ VÉLEZ WROTE WORKS WHICH FEATURED ALL ASPECTS OF THE SEA.

The sea was a central theme of Cantabrian choral music throughout the 20th century. We start this short choral history from the time when composers started to use audio materials and traditional texts; those introduced into choral music from folk songs, or those which came to choral music from poetical creations by cultured literary authors.

Although the main body of composers which we are looking at are those of Cantabrian choral music, occasionally our study will include the works of composers who, despite not regularly carrying out their musical work in Cantabria, have forged strong connections with our reality which have led them to work chorally with our folklore, or who have put to music the literary work of Cantabrian poets who have taken the sea as their theme.

It is necessary to bring Romanticism's inspiration together with the customs of Cantabrian composers. Considerations on folk music have to take place. Considerations on a musicology fiercely thrown into the study of its underlying layers in folklore, in order to fulfil the potential of its themes in nature, in order for the supreme landscape to ensure the poetic possibilities of the region are noticed, until the region becomes familiar; and in order that they might finally be supported by the music industry, finally transformed into musical art; and for that music to be produced on an ongoing basis, marking the strength and the growth of a tradition; of an aesthetic-expressive tendency whose prologue was already written in folk music.

When we look at the *Cancionero* (songbook) of Sixto Córdova, we observe a kind of mechanical influence for adequately selecting his repertoire, very natural and at the same time efficient. This is the work of Sixto Córdova which is packed with revealing pages, surprises and references to the sea. His *Book III* includes "songs for pilgrims, sailors, conscripts, weddings and lullabies". A good part of our sea songs are found scattered within the pages of this beautiful work, which is central to our knowledge of our ethno-musical heritage itself.

FIRST GENERATION OF COMPOSERS

With regard to our choral literature, our catalogue of choral music relating to the sea starts with the consolidation of the Romantic trends and those which came from musical nationalism, with its regional tributaries, if you like. In the first productions you can catch a glimpse of language, technique and aesthetics,

Romance and nationalist-regionalist awareness, with regard to the supporting audio material of this music. It is necessary to understand that the first folkloric music which we have been able to listen to in this context appears to have been created by mixing a quasi-Wagnerian harmonic structure with profoundly folk-oriented themes and ancient melodism. This first de-

scription refers to the music of Sáez de Adana, who is considered, without doubt, the first great regional composer.

Cándido Alegría, José Lucio Mediavilla and Lucio Lázaro were active around the same time as Sáez de Adana. They had a broad choral output, adapting, as Mediavilla did, some schematic manners from both a harmonic and formal point of view. It was Alegría who advanced most in his language and showed greater refinement and a richer aesthetic assimilation. His output, which has still not been completely recovered, starts to reveal music unsurpassed whether in this context or with regard to its technical qualities or inspiration. At the same time Nemesio Otaño was directly concerned with investigating our regional folklore, and his choral output is symptomatic of the syncretism which governs the aesthetics of the first third of the 20th century, where together with the use of symphonic and operatic grandiloquence you catch a glimpse of certain old models derived from polyphony being recycled. But the themes of his choral output never dealt with our seascapes.

It seems important for us to spend a bit more time defining this first generation of maritime choral composers, as, to put it very simply, the aesthetics marked by their outputs was a determining factor for later productions. Composers such as Gurruchaga, even more so Guerrero, or other later composers (Otero, Ruiz Martínez) could not talk about advancing the aforementioned compositions either linguistically or aesthetically. Two maritime works by José Ignacio Prieto, with a sailor theme, distance themselves from the centre of interest of his choral concern, which is simply the renewal of the aesthetic language used in sacred music, an area in which Prieto is simply unassailable. Duo Vital has left us an authentic quality choral work, which is difficult to interpret in many parts; in his work you can perceive a more remote handling of the simple folkloric reference. And his simple progression and harmonic end signalled that the next generations would start affirming a more free relationship, distanced from folklore and from using the forms associated with the sea in a stereotypical way, principally the habanera or the barcarole.

