

La jota de Pedroche

Trabajo de investigación

ÍNDICE

- **Introducción**
- **Contextualización**
- **Análisis**
- **Webgrafía**

INTRODUCCIÓN

La jota es una danza española extendida por gran parte de la geografía de nuestro país.

Entendida como representación escénica, la jota se canta y se baila acompañándose de castañuelas y los intérpretes suelen ir vestidos con trajes regionales.

Su ritmo suele ser compaseado en 3/4, aunque algunos autores sostienen que el 6/8 se adapta mejor a la estructura del ciclo coreográfico y estrófico. Para su interpretación se utilizan guitarras, bandurrias, laúdes, dulzaina y tambores, si bien el uso de diferentes instrumentos depende de la zona geográfica de la que procede cada jota.

Las versiones de exhibición se cantan y bailan con trajes regionales y castañuelas, lo que no es tan habitual cuando es practicada como diversión o baile social. El contenido de las canciones es muy diverso, desde el patriotismo, hasta la religión o las picardías sexuales. Prevalecen aquellas que tienen utilidad como generadoras de cohesión en el pueblo que las baila.

Los pasos que ejecutan los danzantes se parecen a los del vals, aunque en el caso de la jota hay mucha más variación. La letra, en cuanto a la forma, suele escribirse en cuartetos octosílabos, siendo asonantes el primer y el tercer versos.

En este trabajo de investigación me centraré exclusivamente en la dimensión musical de esta parte del folclore nacional, en la llamada “jota cantada” y, más concretamente en la que se da en la localidad de Pedroche, al norte de la provincia de Córdoba.

CONTEXTUALIZACIÓN

Pedroche es un pueblo de una larga e interesante historia; capital del Valle de los Pedroches para delegar más tarde ese cargo en la vecina Pozoblanco es, tal y como recogen documentos de la Chancillería de Granada:

“Yten, sy saben que a cabsa de Villa Pedroche ser la villa más antigua e cabeça de Los Pedroches”

(Archivo de la Chancillería de Granada. cab. 3, leg. 1.427, núm. 4. siglo XVI)

Aunque se desconoce la fecha exacta de su fundación, se cree que Pedroche tuvo su origen en época prerromana. Se le conocía con el nombre de Baedro y fue capital de la región Baedronense.

En tiempos de la dominación árabe: fue la población más importante de Fash Al Ballut (Valle de las Bellotas) y una de las más importantes de la provincia (junto a Córdoba y Cabra era la única villa que disponía de juez), debido quizás al castillo que rodeaba la población, que en el año 1.155 es conquistado por el Rey Alfonso VII "el Emperador", que se hace coronar "Rey de Pedroche".

Este castillo fue demolido en 1.472 durante las luchas sucesorias entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja.

Cuando el Rey Fernando III el Santo conquistó Córdoba, dona a esta ciudad, el castillo y villa de Pedroche. En el año 1.492 unas ordenanzas dadas por los Reyes Católicos permiten la formación de una comunidad rústica que tendría su capital en Pedroche y que con el nombre de las Siete Villas de los Pedroches, englobaba a Pedroche, Torremilano (Dos Torres), Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Pozoblanco, Alcaracejos y Añora, organismo que se reunía el 8 de Septiembre de cada año en el Santuario de la Virgen de Piedrasantas de Pedroche, hasta 1.873.

La época de máximo esplendor llega para Pedroche en el Siglo XVI, cuando se construyen todos los monumentos de importancia. Durante la Edad Media, destacó por su Industria Textil, fabricando paños y bayetas, así como colchas de colores y lienzos, llegando a tener más de trescientos telares.

ANÁLISIS

Aunque pertenece a la provincia de Córdoba, la proximidad geográfica del valle con Extremadura y Castilla la Mancha, así como su relativo fácil acceso, le han valido para recibir la influencia de otras tradiciones y, aunque encontramos ejemplos de ellas en diferentes aspectos de la vida cotidiana, el que llama nuestra atención en este caso es la llegada de la jota a estas tierras.

Se trata de una jota de origen extremeño, cantada, y acompañada por guitarras, bandurrias, laúdes predominantemente. En la rondalla habitual la guitarra es el instrumento grave y se toca con acordes rasgados, la bandurria es la voz aguda y se encarga de las melodías instrumentales, mientras que el laúd funciona como instrumento contrapuntístico.

Se utilizan cuartetos, coplas o «cantas» que se adaptan a una música que consta de un ritornello y siete frases musicales. Por ello los versos de la cuarteta se repiten añadiendo

una entrada y una vuelta a la copla, con la siguiente estructura, si partimos por ejemplo de la cuarteta «El día que tu naciste / nacieron las flores blancas / y por eso te pusieron / María de Piedrasantas»

La bandurria es el instrumento que hace la voz solista en la orquestación o «rondalla» moderna que acompaña el canto de la jota.

1. entrada (verso 2): «son más raros que los gatos»
2. frase musical (verso 1): «Los mozitos de Pedroche»
3. frase musical (verso 2): «son más raros que los gatos»
4. frase musical (verso 3): «no quieren jugar al corro»
5. frase musical (verso 4): «porque rompen los zapatos»
6. vuelta (verso 4): «porque rompen los zapatos»
7. final y mudanza (verso 1): «los mozitos de Pedroche»

(fragmento extraído del enlace: http://www.youtube.com/watch?v=kWJBg0_Z6rU)

Esta (2-1-2-3-4-4-1) es la distribución de versos por frases cantadas o tonadas más habitual en la jota moderna. Los antiguos, sin embargo, solían utilizar la distribución de versos 1-1-2-3-4-4-1.

La entrada se canta en el tono dominante de la música, pero la vuelta final y mudanza se cantan como los versos 3 y 4 de la cuarteta. Esta estructura admite leves modificaciones, como repetir los versos de vuelta en quiasmo o paralelismo o comenzar por el verso primero de la copla. Existe también la posibilidad de adaptar coplas de cinco o seis versos, repitiendo uno o dos; la copla aragonesa pudo ser en sus inicios hexafraseada, como la andaluza.(aunque en los ejemplos recopilados no he encontrado evidencia de ello) Martínez Torner (1888-1955) afirma que estos modelos musicales son anteriores a la cuarteta castellana, y podrían relacionarse con estructuras que tienen su origen en la poesía árabe andalusí del siglo XI.

La jota es una música de textura homofónica, ejecutada en su melodía dominante por un «cantador» o «cantadora» acompañado por guitarra o rondalla, aunque se dan los cantos a coro. La escala utilizada es diatónica, y el ritmo, de compás ternario, con melodías de acordes tónicos en modo mayor y dominantes de acordes de séptima.

En la partitura adjuntada más tarde encontramos una alternancia entre solm (que ocupa gran parte de la copla) y que luego pasa a SolM para interpretar el estribillo.

Si bien para una primera transcripción de la melodía utilicé el compás de 3/4 creo que debido al tempo y carácter con el que se interpreta se le adecua más el 6/8.

En cuanto al texto de las músicas de jota extremeña (o gachera en este caso) es habitual que su estrofa sea una cuarteta con rima asonante de tradición popular. En algún caso pueden rimar en consonante los versos segundo y cuarto.

En las jotas con estribillo, muy habituales en la zona, éste se intercala entre las coplas y adopta la forma de seguidilla con versos que alternan el heptasílabo y el pentasílabo y rima también asonante, en incluso se hallan seguidillas formadas por ocho versos hexasílabos

Su temática es muy variada y depende del momento para el que se crean: rondas, fiestas, labores del campo... El destinatario interno de las letras de jotas es la mayor parte de las veces la amada y en ellas se expresan elogios, desdenes o elegías a la mujer. Otro tema recurrente es la exaltación, plegaria o devoción a la Virgen (como hemos podido observar en el ejemplo de la página anterior).

*Qué santo será San Roque
que hasta las ranas lo alaban
empiezan con Roque, Roque
con Roque a la noche acaban*

*María sé que te llamas
y por apellido Rosa
vale más tu sobrenombre
que Madrid y Zaragoza.*

El carácter de la copla de jota debe ser sentencioso; el humor optimista e ingenioso, es un rasgo que aparece habitualmente, y destaca en las jotas «de picadillo», cuyo tono es de escarnio, en las que están presentes en numerosas ocasiones los juegos de palabras y de concepto. En ocasiones un símil o comparación presta el eje vertebrador a la estructura de la canta.

*María si fueras mía
te regalaría unas sandalias
pero como no lo eres
te jodes y andas descalza.*

*En tu puerta me cagué
pensando que me querías
ahora que ya no me quieres
dame la mierda que es mía.*

También existen letras que aluden a la denuncia social, como es el caso de la creada para manifestarse a favor de la parada del AVE en la cercana localidad de Villanueva de Córdoba:

En el AVE en el AVE en el AVE
en el AVE me quiero subir
porque quiero que en mi tierra pare
y cogerlo cerquita de aquí.

(pueden escuchar la jota completa en <http://www.youtube.com/watch?v=5ykuT-XakTk&feature=related>)

REFLEXIONES FINALES

Este trabajo me ha servido para conocer un poco más la localidad de Pedroche, en una dimensión (la del folclore) de la que era totalmente desconocedor a pesar de pasar parte de las vacaciones estivales allí desde pequeño.

Cuando inicié la investigación he de confesar que mi primera opción fue el orientarla hacia el folclore de la campiña, con el que quizás pensaba estaría más familiarizado, pero como mis esfuerzos en la búsqueda de información no dieron los frutos que esperaba aposté por esta opción y fue grande mi sorpresa cuando descubrí las iniciativas del pueblo por dar a conocer esta parte de su tradición.

Siendo un núcleo de población relativamente pequeño, son bastante importantes las iniciativas que lleva a cabo para preservar su patrimonio inmaterial; así, encontramos la Agrupación Músico-cultural Gachera, formada en el año 2003 con el objetivo de recuperar y promocionar el folclore del Valle de los Pedroches.

Este colectivo cuenta con un blog en internet en el que podemos encontrar múltiples noticias acerca de sus actuaciones, que mayoritariamente se realizan en eventos musicales del valle. Junto a estas noticias también se encuentran numerosos videos que proporcionan ejemplos del folclore de la zona valiéndose de la plataforma Youtube, si bien respecto a la jota sólo encontré uno de estos documentos audiovisuales (y no de demasiada calidad)

Es digna de mención también la web no oficial del pueblo: <http://www.pedrocheenlared.com>, que, si bien está algo politizada, cumple con la tarea de almacenar todos aquellos documentos de interés que aparecen relacionados con Pedroche, siéndome de gran utilidad.

El boletín de BITRAWS (Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Pedroche) ha sido otra de las fuentes importantes de documentación, en el que he encontrado numerosos ejemplos escritos de letras de jotas de la localidad, así como de otras canciones, romances, villancicos, trabalenguas...algunos de los cuales adjunto a continuación.

Este abanico es un claro ejemplo de la predisposición social que existe en la localidad hacia la conversación y promoción de su patrimonio, algo que no es en muchos casos prioritario en la geografía de nuestra provincia.

Centrándome en el objeto de estudio, me llevé una pequeña decepción al encontrar únicamente un ejemplo musical (transcrito a continuación) que se adecúa a la gran variedad de letras existentes; quizás al suponer que a cada una de ellas le correspondería una melodía particular.

Aún así debo recordar que este material pertenece a un núcleo de pequeñas dimensiones y que en el resto de localidades del valle podemos encontrar otros ejemplos diferentes, por lo que podría defenderse el postulado de que este trabajo representa un punto concreto de la unidad que supone el folclore del Valle de los Pedroches, que continúan interactuando gracias a propuestas como las anteriormente descritas.

Llegados a este punto conviene señalar la importancia del grupo Aliara en esta tarea, pues es una formación musical bastante conocida y consolidada en el panorama de folclore nacional y facilita el dar a conocer este repertorio.

En cuanto a las letras es de admirar su gran variedad y multiplicidad de temas tratados, si bien en algunos casos tengo la sospecha de que determinadas cuartetos son adaptaciones de otras (originales o no) en las que suelen incluirse referencias explícitas al pueblo, como las alusiones al barrio de Sta. Marta o a la ermita de Ntr. Señora de Piedrasantas.

A modo de conclusión señalar que este trabajo me ha resultado bastante enriquecedor, pues ahora soy algo más consciente del patrimonio que alberga el pueblo de mi familia.

Estrillo

Capla

WEBGRAFÍA

- http://es.wikipedia.org/wiki/Jota_%28m%C3%BAsica%29
- http://www.uco.es/~p62fugoj/ped_hist.htm
- <http://www.pedrocheenlared.com/biblioteca.html>
- <http://www.pedroche.es>
- <http://www.blogger.com/feeds/9176063842549419882/posts/default>
- <http://www.youtube.com/watch?v=lzQbRZkAIRI>
- http://www.youtube.com/watch?v=kWJBg0_Z6rU