

V Jornada de Celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual
**La identidad cultural a través de las colecciones
de registros sonoros y audiovisuales**

Madrid, 27 de octubre de 2015

V Jornada de Celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual
La identidad cultural a través de las colecciones de registros sonoros y audiovisuales
Madrid, 27 de octubre de 2015

Organiza
Biblioteca Nacional de España

Lugar
Biblioteca Nacional de España
(Salón de Actos)
Paseo de Recoletos, 20-22
28001 Madrid

© de las ilustraciones: Biblioteca Nacional de España (portada) y sus propietarios
© de los textos: sus autores
© de esta edición: Biblioteca Nacional de España
NIPO: 032-15-036-8

Catálogo general de publicaciones oficiales de la Administración General de Estado
<http://publicacionesoficiales.boe.es>

Por quinto año consecutivo la Biblioteca Nacional convoca una Jornada de estudio para celebrar esta fecha, 27 de octubre, señalada por la UNESCO como Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, en esta ocasión dedicada a la identidad cultural a través de las colecciones sonoras y audiovisuales.

La idea de celebrar esta efeméride, que con el paso de los años va convirtiéndose en tradición dentro del calendario de actividades de la BNE, surgió en 2011 con las primeras campañas de digitalización sistemática de nuestra colección de grabaciones sonoras dentro de Biblioteca Digital Hispánica (BDH). Entonces vimos que era necesario potenciar y dar a conocer un fondo que, a pesar de ser fiel reflejo de la producción sonora y audiovisual comercializada en España, y a su enorme volumen (cerca de 600.000 registros sonoros y alrededor de 150.000 videograbaciones), seguía siendo hasta hace muy poco insuficientemente conocido y utilizado por los investigadores. Actualmente disponemos en la BDH de más de 16.000 grabaciones sonoras en todo tipo de soportes anteriores al disco microsurco.

La Biblioteca Nacional de España, a través de su Departamento de Música y Audiovisuales, quiere con estas jornadas no solo señalar la importancia del patrimonio de imágenes y sonidos como fuente inagotable de formación, disfrute y entretenimiento, sino también mostrar, gracias a la colaboración de los mejores especialistas, cómo este patrimonio es también un yacimiento de primer orden en el estudio de nuestra sociedad y de nuestra historia, desde que a finales del siglo XIX los avances tecnológicos empezaron a hacerlo posible.

Consideramos que la iniciativa de la UNESCO de celebrar este Día Mundial del Patrimonio Audiovisual contribuye de forma decisiva a que la sociedad tome conciencia sobre la importancia de este patrimonio y la necesidad de su preservación. Por esta clara conciencia del papel que la Biblioteca Nacional tiene como garante de la transmisión del patrimonio sonoro y audiovisual, en los últimos años está haciendo un gran esfuerzo de recolección de archivos y colecciones personales e institucionales que, integradas en las colecciones de BNE, tienen garantizada una supervivencia que en otros casos podría estar en riesgo. Nuestro agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que han confiado en nosotros y han donado sus colecciones.

La concesión en noviembre de 2015 a la BNE del premio del XX Festival de Cine de Zaragoza por su labor en la protección y difusión del patrimonio audiovisual español es un reconocimiento que nos llena de satisfacción y nos anima a continuar en la línea emprendida.

ANA SANTOS ARAMBURO
Directora de la Biblioteca Nacional de España

ÍNDICE

- 5 Programa de la Jornada
- 6 *Identidad cultural y patrimonio audiovisual en el Fondo de Música Tradicional del CSIC-IMF (1944-1960)*
Ascensión Mazuela-Anguita
- 10 *La guitarra y los guitarristas en la proyección de la identidad cultural española a través de las grabaciones discográficas*
Javier Suárez-Pajares
- 13 *La identidad cultural en las grabaciones sonoras*
José Luis Temes
- 18 *Mesa redonda La identidad cultural a través del cine*
Modera: Alicia García Medina
Intervienen: Carlos Iglesias y José Luis García Sánchez
- 34 *Los registros sonoros de palabra hablada: el caso del romancero hispánico*
Paloma Díaz-Mas
- 43 *Memoria oral. Patrimonio inmaterial*
Isabel Nieto Sevilla
- 47 *Los soportes de audio y su influencia en el material etnográfico*
Luis Delgado
- 52 *La voz leída: fotografía y oralidad*
Mónica Carabias Álvaro y Francisco José García Ramos

Identidad cultural y patrimonio audiovisual en el Fondo de Música Tradicional del CSIC-IMF (1944-1960)

ASCENSIÓN MAZUELA-ANGUITA

CSIC, Institución Milá y Fontanals

El proyecto de catalogación, digitalización y difusión a través de una base de datos en línea del Fondo de Música Tradicional del CSIC-IMF, en el que participo como coordinadora de Desarrollo Tecnológico, se está llevando a cabo bajo la dirección de Emilio Ros-Fábregas en la Institución Milá y Fontanals del CSIC en Barcelona. En el presente texto presentaré brevemente los objetivos de este proyecto y describiré las colecciones que se están incorporando progresivamente al Fondo, para pasar a continuación a analizar, a través de algunos ejemplos, las conexiones entre la identidad cultural y el impacto sociológico de los archivos sonoros y audiovisuales vinculados a esta colección de música tradicional.

Patrimonio audiovisual en el Fondo de Música Tradicional del CSIC-IMF

El Fondo de Música Tradicional del CSIC-IMF contiene más de veinte mil piezas copiadas en papel y recogidas en más de dos mil localidades de España. La mayoría se recopiló a través de sesenta y cinco misiones folclóricas y sesenta y dos cuadernos presentados a concursos organizados por el Instituto Español de Musicología entre 1944 y 1960 a iniciativa de Higinio Anglés (1888-1969), en los que participaron cuarenta y siete recopiladores, siguiendo los criterios científicos establecidos por Marius Schneider (1903-1982); miles de informantes cantaron, tocaron o recitaron las piezas recogidas [fig. 1 y 2]¹. El proyecto de catalogación, digitalización y difusión del Fondo a través de la base de datos en línea <http://musicatradicional.eu> está poniendo a disposición de la ciudadanía en general, y de los investigadores y docentes en particular, un rico patrimonio musical. La catalogación de la totalidad de esta ingente colección de música tradicional permitirá la realización de estudios comparativos por parte de investigadores y la constatación de la posible pervivencia actual de estas melodías y sus variantes en España y Latinoamérica.

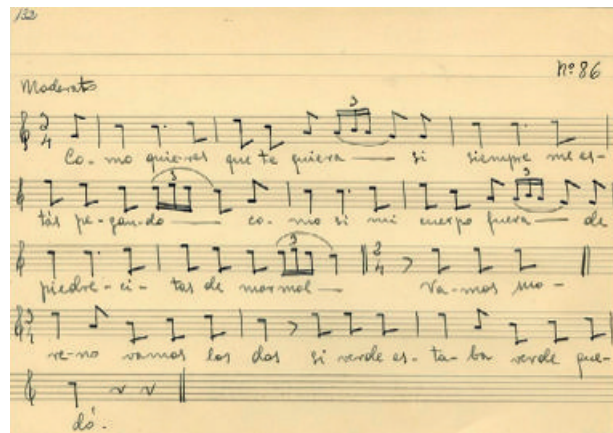

FIG. 1. Pieza recogida por José María Gomar Moll en Alhaurín el Grande (Málaga), en 1956, para las misiones folclóricas del Instituto Español de Musicología

¹ Sobre la importancia que los investigadores han atribuido al FMT, véanse Calvo, Luis. «La Etnomusicología en el Instituto Español de Musicología», *Anuario Musical* (1989), n. 44, p. 167-97; y «Higinio Anglés y la “Obra del Cançoner Popular de Catalunya”», *Recerca Musicològica* (1989-1990), n. 9-10, p. 283-93; Martí, Josep. «Folk Music Studies and Ethnomusicology in Spain», *Yearbook for Traditional Music*, v. 29 (1997), p. 107-40; Pelinski, Ramón. *Presencia del pasado en un cancionero castellanense: un reestudio etnomusicológico*. Castellón, Servei de Publicacions, Diputació de Castelló; Publicacions de la Universitat Jaume I, 1997, p. 27-38; Gembero-Ustárroz, María. «Músicas de tradición oral en Navarra (1944-1947): recopilaciones conservadas en la Institución Milá y Fontanals del CSIC en Barcelona», *Príncipe de Viana* (2011), n. 72/253, p. 411-62; y Mazuela-Anguita, Ascensión. *Las mujeres y la transmisión del repertorio andaluz en el Fondo de Música Tradicional del CSIC-IMF (1945-1960)*. Badajoz, CIOFF España, 2015.

FIG. 2. Portada del cuaderno de canciones y juegos infantiles presentado a concurso por Josep Maideu i Auguet en 1946

musicatradicional.eu/es/node/25019. Las colecciones en cintas magnetofónicas han sido denominadas *Misiones Fonográficas*. Estas misiones se realizaron en Asturias, País Vasco, Aragón, Canarias, Andalucía y Cataluña. El contenido de las cintas se recoge en un cuaderno titulado *Registro Fonogramas* conservado en la Institución, que contiene los títulos de las obras y los nombres de los informantes [fig. 3 y 4]. Antonio Pardo Cayuela, profesor de la Universidad de Murcia, está llevando a cabo la digitalización de las mismas. Entre los intérpretes grabados en Asturias, encontramos a Rogelia Gayo, la folclorista vaqueira más conocida, y al famoso gaitero Manolo Rivas. Por ejemplo, un romance grabado en Ronda (Málaga) por Arcadio de Larrea en 1955 (<http://musicatradicional.eu/es/piece/22015>) ilustra cómo debió de ser el proceso de creación de estas grabaciones sonoras.

Asimismo, se han incorporado a la base de datos doscientos veinte vídeos de *Canciones y Danzas* del noticiario NO-DO y dos programas de TVE (Televisión Española) grabados entre 1956 y 1976 que han sido difundidos recientemente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El propósito de esta incorporación es permitir el cotejo de estas grabaciones, promovidas por los Coros y Danzas de la Sección Femenina, con los materiales de las misiones y concursos del Instituto Español de Musicología. En algunos casos la misma pieza está representada en ambos fondos; por ejemplo, el *Bolero de Algodre*, filmado por el NO-DO en Algodre (Zamora) en 1959, fue transcrito un año más tarde por Manuel García Matos (1912-1974) en la misma localidad, como parte de una misión folclórica para el Instituto Español de Musicología (<http://musicatradicional.eu/es/piece/14571>). La comparación entre la transcripción y el vídeo muestra que el acompañamiento rítmico anotado por García Matos es más variado que el que habitualmente se utiliza. El orden de las estrofas en el vídeo también es distinto al que recogió García Matos en cuartillas mecanografiadas.

2 Inzenga, José. *Ecós de España: colección de cantos y bailes populares*. Barcelona, Andrés Vidal y Roger, 1874; Calvo García, Julián. *Alegrías y tristezas de Murcia. Colección de cantos populares que canta y baila el pueblo de Murcia en su huerta y campo*. Madrid, Zozaya, 1877; Schindler, Kurt. *Folk Music and Poetry of Spain and Portugal/Música y poesía popular de España y Portugal*. Nueva York, Hispanic Institute in the United States, 1941.

FIG. 3 Y 4. Antiguo magnetófono y cintas de las *Misiones Fonográficas* del Instituto Español de Musicología

Otro repertorio que se está incorporando a la base de datos es la colección de grabaciones sonoras realizadas por Alan Lomax (1915-2002) en España entre 1952 y 1953, que se encuentra en la Biblioteca del Congreso en Washington, y que ha sido difundida a través de la web de la Association for Cultural Equity (<http://www.culturalequity.org/>). El propósito de esta incorporación es permitir el establecimiento de concordancias con respecto a localidades, informantes, géneros y piezas entre la colección de Alan Lomax y las misiones y concursos del CSIC. Por ejemplo, en su viaje a España, Lomax visitó Yebra de Basa en la provincia de Huesca, donde tomó fotografías de la localidad y del informante Alfonso Villacampa (1889-1981), de quien grabó varias piezas tocadas con chiflo y salterio. Seis años antes, Arcadio de Larrea había visitado dicha población, transcribiendo algunas de las mismas piezas interpretadas por este informante para las misiones folclóricas del Instituto Español de Musicología (<http://musicatradicional.eu/es/node/4565>). Así, por ejemplo, de la pieza *La niña* tenemos la transcripción de Larrea y la grabación de Lomax (<http://musicatradicional.eu/es/piece/18731>).

Además de estas fuentes de música tradicional que se están añadiendo a la base datos, el propio material de las misiones y concursos del Instituto Español de Musicología se está complementando con la incorporación de material audiovisual como fotografías de informantes, grabaciones sonoras en formato MIDI y vídeos de YouTube de personas y agrupaciones que en la actualidad interpretan las partituras del Fondo. Dada la importancia de los audiovisuales en nuestra base de datos, las búsquedas permiten filtrar los resultados en función de los audiovisuales que contienen.

Identidad cultural, educación musical y memoria familiar a través del patrimonio audiovisual del Fondo de Música Tradicional del CSIC-IMF

La relación de la música tradicional con la identidad cultural se manifiesta en el impacto sociológico del patrimonio audiovisual puesto a disposición de la ciudadanía en la base de datos. Este impacto se puede medir mediante el análisis de las visitas a la web (los datos a 6 de octubre de 2015 eran de 61.594 sesiones de 45.615 usuarios procedentes de 126 países), y también a través de las redes sociales, que permiten generar vínculos de identidad cultural entre el pasado y la actualidad a través del intercambio de patrimonio audiovisual. En este sentido, se ha creado una página de Facebook vinculada al proyecto que invita a todas las personas interesadas a participar compartiendo información, experiencias personales, actividades o material audiovisual relacionados con el repertorio del Fondo (<https://www.facebook.com/musicatradicional.eu/>). También se ha creado un canal de YouTube (Fondo de Música Tradicional del CSIC) al que se han incorporado los vídeos con danzas del NO-DO y al que los usuarios se suscriben, hacen comentarios e intercambian información.

A continuación presentaré algunos casos que ejemplifican las relaciones que se están produciendo entre el patrimonio audiovisual del Fondo de Música Tradicional, la educación musical, la memoria familiar y la identidad cultural regional.

Las melodías de las misiones y concursos del CSIC se están digitalizando en un programa de edición musical y exportando en formato MIDI. Estas grabaciones, disponibles en la web, permiten la utilización de este patrimonio sonoro como herramienta pedagógica. Las melodías se pueden escuchar, memorizar y ser utilizadas para crear arreglos tanto para voz como para los instrumentos utilizados en las aulas de educación primaria y secundaria; puede escucharse, por ejemplo, la pieza recogida en Vilafranca del Penedès (Barcelona) en el Concurso 5, de 1945, por Josep Maideu i Auguet (1893-1971) de las niñas del Colegio de Santa Ana (<http://musicatradicional.eu/piece/11049>). Las canciones infantiles recopiladas a menudo incorporan una descripción del juego o acciones que realizaban los niños y niñas al interpretarlas, como ocurre en el ejemplo anterior. En los colegios de las localidades donde se recogieron, los niños y niñas podrán conocer y volver a cantar las canciones de la generación de sus bisabuelos, lo que representa un valor añadido de identidad cultural. Además, numerosos temas reflejan cuestiones sociales, como la violencia de género o la diversidad cultural, que podrían tratarse en el aula de forma transversal.

En el proceso de recolección de canciones se anotó información de los miles de hombres y mujeres de toda España que actuaron como informantes. Podemos ver, como ejemplo, la ficha de María Bonilla Carmona, nacida en Andújar (Jaén) y que residía en uno de los asilos de ancianos de Barcelona donde Palmira Jaquetti (1895-1963) recopiló canciones para las misiones folclóricas en 1945 (<http://musicatradicional.eu/es/node/634>). La divulgación de este repertorio musical está posibilitando que los descendientes de los informantes puedan recuperar la memoria histórica y musical de sus familias y aportar a la base de datos material audiovisual. Por ejemplo, Cristina Navedo de la Cruz, sobrina de la informante Petronila de la Cruz Álvarez (m. 1975), de Val de San Lorenzo (León), que aportó canciones a Manuel García Matos en 1951, al descubrir a través de nuestra web la participación de su tía en las misiones folclóricas, contactó con nosotros y nos aportó nuevos datos y dos fotografías de la informante en las que luce el traje maragato típico de la localidad (<http://musicatradicional.eu/node/1112>).

A través del patrimonio audiovisual de la base de datos es posible analizar diferentes manifestaciones de la identidad cultural regional. La melodía con la que se cantan los *Los cuarenta romances a la pasión de Cristo* y dos estrofas fueron recogidas en papel por Antonio Granero Zaldívar en 1949 en la localidad segoviana de Bernuy de Porreros (<http://musicatradicional.eu/piece/18273>). Gracias a la publicación del material en la web, el párroco de la localidad, Julio Redondo Lucíañez, nos envió un CD en el que el coro parroquial interpretaba en 2011 otros romances de la pasión con la misma melodía, y nos informó de que los textos son de Lope de Vega. Esta grabación sonora, que ha sido incorporada a la base de datos, muestra la pervivencia hasta nuestros días de la práctica de cantar extensos textos a través de la repetición de una breve melodía conocida por tradición oral.

Recientemente también se está barajando la incorporación a la base de datos de partituras, audios y vídeos de seguidillas manchegas a través de la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de Folklore que contactó con nuestro equipo a través de la web (<http://musicatradicional.eu/es/node/24871>). Los nombres de las agrupaciones folclóricas que participarán enviando material audiovisual de forma coordinada a través de la Federación se incorporarán a nuestra base de datos como informantes. A través de los audiovisuales, se produce un proceso de enriquecimiento mutuo entre la base de datos y los intérpretes de música tradicional. Por ejemplo, la transcripción realizada en 1949 por Pedro Echevarría Bravo (1905-1990) del romance *La loba parda* en La Roda (Albacete), en el contexto de los concursos del Instituto Español de Musicología (<http://musicatradicional.eu/piece/15462>), ha sido utilizada recientemente por el músico José Javier Tejada para grabar una versión moderna que se ha incluido en la base de datos. Por tanto, el impacto sociológico de los archivos sonoros y audiovisuales vinculados al Fondo de Música Tradicional del CSIC-IMF evidencia la relación de la música tradicional con la identidad cultural. Este Fondo está permitiendo el establecimiento de vínculos del presente con el pasado a través de las nuevas tecnologías, así como el mutuo enriquecimiento de los investigadores y la ciudadanía.