

‘LA HABANERA’: ENTRE LA MÚSICA POPULAR Y LA MÚSICA DE AUTOR

DIGRESIONES SOBRE UN GÉNERO MUSICAL DE IDA Y VUELTA

Introducción: una invitación extraña

¿Qué tiene que ver la Habanera con Cudillero

Un festival de habaneras. Uno de los numerosos que se celebran en todo el país:

Cataluña, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía, Alicante

Torre Vieja es el más renombrado,

con más de medio siglo de vigencia de un concurso (1954)

y con el maestro Lafuente, Ricardo Lafuente Aguado

Un poco de historia

Un canto de los denominados ‘*de ida y vuelta*’

Orígenes oscuros, como los de todos los géneros musicales que tienen origen en la *tradición oral*

Es uno de los muchos géneros de baile *mixtos de calle y salón*, como son la contradanza, el tango, la rumba-samba, el mambo, el chachachá, el bolero...

El nombre la sitúa en La Habana, y se busca allí su origen

Como en La Habana del s. XIX se bailaba *la contradanza*, se relaciona la habanera con esta ciudad y con ese baile muy bailado en los ambientes populares

Hay quien le pone *fecha exacta*. Leo una nota de Enciclopedia:

“*Su nacimiento se sitúa en 1841, en la esquina de O’Reilly y Tacón, en un café llamado La Lonja, a un costado de la Capitanía General de la Isla de Cuba. En principio sólo era destinada al baile, después se volvió sólo cantable.*”

(*Seguir leyendo del folio (1)*)

Se difunde rápidamente por la vía de los salones coloniales por todo el cono Sur:

Leer los párrafos del folio (2)

Una figura importante en la protohistoria de la habanera:

Manuel Saumell Robredo: La Habana, 1817-1870

Compositor, se le considera como padre del nacionalismo cubano

Lo principal de su obra son las *contradanzas, para piano*, que fijaron el estilo musical de la melodía y el acompañamiento

Lleva el *ritmo popular al piano*, a la música elaborada a partir...

Ritmos (*polirritmos*, mejor) de 3/4, 6/8 y 2/4.

Ignacio Cervantes Kawanag: La Habana, 1847-1905

Compositor nieto de alemán asentado en Cuba

Niño prodigio con educación musical selecta.

Su formación fue europea. Recibió un premio de interpretación pianística de un jurado en el que estaba Gounod

Obras de todos los géneros, no despreció la música de salón

Se le tiene como **el primero que compuso habaneras** con ese título y con la fórmula arquetípica ya fijada

ESCUCHAR Y COMENTAR 2 EJEMPLOS DEL DISCO

‘EN UN SALÓN DE LA HABANA’

4. La suavécita. Apreciar el polirritmo y las síncopas

14: Ayes del alma (ya estamos en la habanera, pero se subtitula *contradanza*)

En resumen tenemos, hacia 1850

unos bailes populares de ***taberna y calle*** en los que la gente del pueblo baila una mezcla de melodías y ***ritmos a la vez indígenas y metropolitanos*** una ***asimilación culta*** de algunos de estos ritmos, en un momento en que la ***música de salón*** está de moda en la alta sociedad una corriente de ***nacionlismo*** que llega hasta los países coloniales unos ***músicos con oficio*** que componen para esa sociedad piezas de danza y de baile que ***tratan musicalmente formas populares***

Y éste es el caldo de cultivo de la habanera

Pues es en este momento cuando ***irrumpe un músico*** que dio a la habanera el carácter de forma musical que adquirió en adelante

Sebastián Iradier *Leer los párrafos del folio (3)*

Nacido en Lanciego (Álava) en 1809. Muere en 1865

Organista titular a los 16 años

Organista por oposición a los 18

Pide permiso y se va a Madrid por un tiempo, no vuelve

Alterna con toda la crême, que necesitaba músicos para los bailes de salón de la alta sociedad (no hay música grabada)

Viaja a París (profesor de canto de la emperatriz Eugenia de Montijo) Napoleón III.

Viaja a Cuba acompañando a una cantante. Frecuenta los salones. Conoce el ritmo de la habanera.

A su vuelta, compone hacia 1860 la habanera más célebre de toda la historia ¿Cuál?

La paloma.

Contiene ***todos los rasgos de un género*** que se estabilizó a partir de este ***modelo***.

Para empezar, escucharla en dos versiones: una cercana a su primera forma, y otra coral.

ESCUCHAR Y COMENTAR:

‘EN UN SALÓN DE LA HABANA’, nº 6 La paloma

‘HABANERAS’, Nº 10 La paloma

Esta obra crea un arquetipo: la ***habanera española***

En este arquetipo aparecen ya todos los rasgos definitorios del género o forma musical

fórmula rítmica, que ya queda estereotipada

armonía tonal sobre la serie tónica-dominante-tónica- subdominante-tónica (a veces con alternancia de tono menor y mayor en estrofa-estribillo)

estilo melódico lento, melodioso,

lirismo empalagoso en melodía y texto

texto de baj(isima) calidad poética: mero soporte vocal. Lo salva la melodía susceptible de ***armonización coral***, por su lentitud

tópicos literarios, musicales y onomatopeyas rítmicas

Pero algunas habaneras se han salvado. Hay un caso especialísimo. Vamos a escucharlo

ESCUCHAR Y COMENTAR:

EN UN SALÓN DE LA HABANA, Nº 5: El arreglito

¿Qué es lo que aquí se escucha? La más célebre de todas las habaneras, que pasó a la ópera Carmen, de Bizet.

Sobre esta habanera hay toda una historia casi legendaria.

Leer folio nº (3) y comentar

A partir de aquí la habanera conquista los campos de la zarzuela y de la ópera.

Leer FOLIO nº 4

La Habanera en Torre vieja

Es bien sabido que Torre vieja es la ciudad de la Habanera.

Las razones históricas están estudiadas: la relación comercial con Cuba

El *concurso de habaneras* corales se viene celebrando desde 1954. Fue fundado por Ricardo Lafuente, uno de los compositores más prolíficos de habaneras.

Ha hecho historia y ha fomentado la creatividad de los músicos

ESCUCHAR Y COMENTAR UN EJEMPLO

HABANERAS ORFEÓN DONOSTIARRA, nº 8: Torre vieja

En resumen: la habanera ha entrado en el repertorio coral por la puerta grande

Pero es un repertorio **de escaso valor musical y literario**

A pesar de todo, si una canción se canta y entra en la memoria, adquiere contenido aunque sea mediocre

Un ejemplo: ¿Hay algún himno peor que *La Marsellesa*?

¡Que además creó estilo y contagió de tufillo militar a todos los demás

Excepción: “Asturias, patria querida”

Podría decir algo que pienso, pero puedo acabar en el agua

Puntos para comentar

La época denominada nacionalismo musical

Nació mucho *antes de lo que se dice* en las historias de la música

Nació en *muchos lugares a la vez*, no precisamente en Rusia. Lo que ocurrió es que en Rusia fueron grandes compositores los que compusieron grandes obras

No pudo nacer en Alemania, ni en Italia, ni en Francia ...

En España empezó bien, con **José Inzenga**, que recopiló temas de toda España, dentro de lo que se podía hacer desde Madrid.

Su álbum de salón titulado *Ecos de España* es de 1877.

Nadie hizo caso de él (salvo Rimsky Korsakov)

Nació a partir de arquetipos tópicos difundidos como música de salón, como los que recoge el cuaderno *Flores de España*, Álbum de cantos y aires populares para piano, con letra: Llevarlo y comentar los citados

Los 3 o 4 o 5 grandes compositores

o se alejaron de los tópicos, y supieron escoger (Glinka, Rimsky, Falla)

o crearon libremente a partir de tópicos (Albéniz)

Pero en España faltaron un Kodaly, un Béla Bartok,

El contexto de la música tradicional

Las décadas en que se difunde la habanera coinciden con las del comienzo del declive de la música popular de tradición oral en España

Por un lado *comienza a desaparecer* la verdadera tradición popular, que en España es muy rica en sonoridades y ritmos nuevos

Y por otro *se inventan músicas popularizantes* que imitan lo más facilón de la tradición

El caso del cancionero asturiano

Martínez Torner recoge en su cancionero 500 melodías (unas pocas instrumentales)
Pero no recoge ninguna muestra de los tópicos de música de salón, ni andaluzadas
Aquí las músicas sonaban de otra manera. Hay un *fandango asturiano*, pero ..
En Cudillero recoge 7 canciones

La situación actual

La creación musical ha derivado por otros caminos: lo contemporáneo
La música popular tradicional ha desaparecido en su hábitat

La recuperación de la tradición musical

Sólo hay una forma correcta de restaurar la memoria de la herencia musical:

- Escoger entre miles de tonadas
- Unas cuantas (se entiende para el colectivo comunitario)
- Las más representativas por su calidad, por su valor arquetípico
- Ofrecerlas en los más variados soportes:
 - En interpretación directa, con buenos arreglos
 - En discos
 - En soporte escrito, con varios destinos
 - Coros
 - Voz y guitarra y percusión
 - Uso pedagógico

No ha ido por buenos caminos

- Grupos folk
- Música instrumental sólo o predominando
- Música “celta” ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

A mi entender, en Asturias, tierra cantora por excelencia, que ha enseñado a cantar la
canción lírica a media España, la canción norteña
¿Dónde han quedado las canciones?
¿No hay demasiado ruido de gaitas?