

[RESEÑAS]

Susana Arroyo San Teófilo. *Las rondas profanas de Navidad y El Reinado en la provincia de Soria. Identidad cultural, perfiles de género y gestión del patrimonio inmaterial a través del estudio y análisis etnomusicológico.*

Soria: Diputación Provincial, 2024, 574 pp.

Por: José Manuel Pedrosa¹

Universidad de Alcalá, España

jmpedrosa2000@yahoo.es

Es tópica, además de justificada, la afirmación de que la provincia de Soria es de las que más padecen en España el mal de la despoblación, y de que es uno de los escenarios más dramáticos de lo que ha dado en llamarse "la España vaciada". No menos tópica, y no menos fundamentada, es la constatación de que su patrimonio cultural, en particular el material (arqueología, arquitectura y artes de tipo civil y religioso, etc.), es de los más impresionantes y valiosos entre los que atesora nuestro país. Como lo es, en otro orden de cosas, su asombroso patrimonio paisajístico. En lo que respecta a la herencia inmaterial, es decir, a la que se concreta en el sistema de las creencias, la literatura oral, la música y la danza tradicionales, todo apunta a que fue de enorme riqueza en el pasado. Ciertos registros y publicaciones hechas por folcloristas que van desde Kurt Schindler en la primera mitad del siglo xx hasta Luis Díaz Viana en la segunda mitad dejaron atisbos de un patrimonio que se nos hubiera revelado mucho más vasto si hubiese sido registrado de manera más ambiciosa y sistemática, cuando todavía gozaba de alguna lozanía.

Marcó un decisivo punto de inflexión el año 2014 en el que, casi en el filo de la extinción al ritmo de la desaparición paulatina de sus cada vez más contados transmisores, la Diputación Provincial impulsó un gran proyecto de recolección, edición y estudio, a cargo de un grupo de jóvenes investigadores extraordinariamente conocedores y comprometidos. Fruto de ese empeño, que se basó en un intenso trabajo de campo que duró años, han visto ya la luz, en 2021, dos volúme-

¹ Es profesor de Teoría de la literatura y Literatura comparada de la Universidad de Alcalá. Ha publicado numerosos trabajos académicos sobre literatura oral, literatura comparada y antropología cultural.

nes monumentales (de 555 y 320 páginas, respectivamente, en gran formato), de los nueve que están previstos, del *Cancionero soriano* (concretamente el vol. 2, de *Rondas*, y el 3, de *Canciones*), cuyos compiladores fueron David Álvarez Cárcamo, Susana Arroyo San Teófilo, Enrique Borobio Crespo y Julia Escrivano Blanco. En las labores de transcripción de los documentos sonoros participaron también Julia Andrés Oliveira y José María Mezquita Ramos. Ambos títulos, publicados por la Diputación Provincial de Soria, dan fe por fin de un patrimonio oral esplendoroso, por más que respaldado por una masa de transmisores ya muy diezmada. Ojalá no haya que esperar demasiado para que los volúmenes que restan hasta hacer nueve vean la luz; y no solo en formato en papel, sino también en internet abierto y gratuito: ello contribuiría de manera decisiva a quebrar la maldición de la desatención que ha pesado sobre el conocimiento de este repertorio.

Un volumen aparte, que no está numerado pero que sí está estrechamente asociado al *Cancionero soriano*, y que surgió del mismo proyecto, es el de Susana Arroyo San Teófilo, *Las rondas profanas de Navidad y El Reinado en la provincia de Soria. Identidad cultural, perfiles de género y gestión del patrimonio inmaterial a través del estudio y análisis etnomusicológico*. Vio la luz en 2024, como revisión y ampliación de una tesis doctoral defendida en la Universidad de Salamanca en 2018. Se centra en un repertorio muy particular, documentado con rasgos más o menos unitarios o coherentes en una geografía muy localizada entre las provincias de Soria (en 46 pueblos en concreto) y Burgos, con alguna presencia también en las provincias de Segovia y Guadalajara. La etiqueta de "rondas profanas de Navidad y El Reinado" es en realidad una fórmula facticia, que engloba un conjunto de manifestaciones rituales de cierta variedad, pero también de apreciables patrones comunes. La autora discierne que:

el verdadero hilo conductor que permite encasillar a las 46 localidades [de Soria] señaladas bajo el mismo formato [de "rondas profanas de Navidad y El Reinado"] se define en tres elementos:

- ejecución de un recorrido nocturno por las calles del pueblo parando en cada casa habitada;
- interpretación de una colección de piezas musicales basadas en el uso de una, dos o, en casos puntuales, varias estructuras melódicas sencillas a las que se

acoplan textos de recambio profanos dedicados a cada tipo de vecino: el alcalde, el cura, el labrador, el cazador, el pastor, un matrimonio, los niños pequeños, una moza, una viuda, un viudo o una criada; -realización en todas o algunas en las vísperas de las fiestas mayores del tiempo navideño: Pascua de Navidad, Año Nuevo y Reyes (48).

No son lo mismo, aunque se atengán a estos rasgos generales, las "rondas profanas de Navidad" y "El Reinado". El ritual y los cantos del Reinado, que la autora documenta en 18 pueblos de la provincia de Soria, se ajustan a moldes más particulares. De este modo, se nos informa de que:

en las 18 localidades sorianas de El reinado, los vecinos reconocieron la realización de rondas profanas durante el tiempo de Navidad que se desarrolla bajo un gobierno ficticio legislado por los mozos del lugar, el cual, en la mayor parte de los casos, estaba en vigor solo durante el período navideño [...] En cuatro poblaciones sorianas con la costumbre de El Reinado hay constancia de la incorporación de un rey entre los cargos designados, circunstancia que también se da en algunos ejemplos burgaleses. Desde nuestro punto de vista, esta figura es sin duda el elemento que tendría la clave del uso de esta nomenclatura (46).

Es decir, que este libro recupera y estudia un corpus de costumbres y de cantos de ronda del ciclo navideño, por lo general de mozos que iban de casa en casa para, sin acompañamiento instrumental, entonar sus versos y músicas y solicitar alguna retribución, por lo general alimentaria: al chorizo, el jamón, la morcilla, el vino, da la impresión de que no les hacían muchos ascos sus voces cantantes.

En una parcela de ese repertorio, la que se acoge a la etiqueta más particular de El Reinado, quedan trazas de los viejos rituales que los etnógrafos han denominado de "autoridades burlescas", que giraban en torno a unos "reyes", a veces "obispos", "obispillos" u "obisparras", o "alcaldes" de pega (también "reyes del haba", "reyes pájaros", etc.), que ejercían su autoridad festiva sobre los mozos que los habían elegido para aquel cargo, durante algunos días navideños. Ello remite a un conjunto muy abigarrado de rituales que fueron muy bien estudiados por Julio Caro Baroja en el conjunto de España, por María del Carmen García Herrero y

Carolina Ibor Monesma en Aragón, Francesc Massip Bonet y Raül Sanchis Francés en Cataluña y el País Valenciano, Javier Asensio y Helena Ortiz Viana en La Rioja (*El reino de Hormilleja*), etc.

Hay que subrayar, en cualquier caso, que los Reinados de Soria, Burgos, Guadalajara y Segovia que acota Susana Arroyo San Teófilo son repertorios aparte, con unos rasgos rituales, poéticos y musicales fuertemente diferenciados de los de sus parientes más lejanos y dispersos. Uno de los méritos principales de este libro es precisamente la concluyente demostración de su singular trabazón en el plano musical, en el que no se habían fijado ni profundizado otros estudios.

No es posible encerrar dentro de las costuras de una reseña que ha de ser breve un resumen ni una valoración en detalle de las informaciones densas, originales, sistemáticas, sorprendentes, que encierran las 574 páginas de este enorme volumen, editado con formato y diseño muy hermosos, y con fotografías de gran valor documental y etnográfico. Una hoja de ruta muy sintética nos dice que arranca del iluminador prólogo de Matilde Olarte Martínez y de una panorámica general de las tradiciones castellanas en que han sido documentados testimonios o memorias de las rondas profanas de Navidad y de El Reinado. La autora da cuenta a continuación de la metodología seguida, desde el acopio del previo material bibliográfico y de archivo hasta el trabajo de campo, la transcripción y el estudio. Informa acerca de las fuentes vivas, o sea de las voces de los en general ya ancianos y escasos vecinos de los pueblos, así como de los interesantísimos cuadernos manuscritos (profusamente fotografiados en estas páginas, por suerte), alguno de ellos decimonónico, que por generaciones sirvieron de soporte o auxilio para su transmisión. Continúa con una definición panorámica del complejo ritual, que atiende al léxico, rasgos, estructura, originalidad, espacios, sujetos involucrados y tiempos, y que escruta con agudeza particular en el papel no tan secundario de las mujeres en la preservación de este legado.

La parte nuclear del libro es la edición con transcripciones de los textos y las músicas, informaciones etnográficas y comentarios y estudios pormenorizados, de las rondas profanas de Navidad documentadas en 46 pueblos del oeste y sur de la provincia de Soria, y a continuación del noroeste. Viene después un capítulo acerca de los vislumbres de este repertorio en las compilaciones de música folclórica que llevaron a cabo en la provincia de Soria Kurt Schindler y las misiones del fondo

de música tradicional del Instituto Español de Musicología del CSIC, en las décadas iniciales y centrales del siglo XX. También se escruta en los talleres de memoria tradicional impulsados en pueblos diversos por la Diputación Provincial de Soria, ya entre 2009 y 2011, así como en los fondos de la fonoteca de la Fundación Joaquín Díaz. En las conclusiones quedan muy bien sintetizadas y argumentadas las aportaciones de esta investigación en los planos etnográfico, musical, textual y formal, y desde el marco de la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que debe ser brújula de toda labor de recuperación etnográfica. El colofón lo ponen una bibliografía muy exhaustiva, anexos de localidades, mapas y tablas, así como una relación de tipos melódicos ordenados por variantes.

Un programa tan apretado como el que acabo de casi burocráticamente desgranar no hace del todo justicia a las enormes frescura y colorido de la sucesión de datos etnográficos, ni a la belleza deslumbrante de estos versos y músicas, que, por cierto, pueden en parte, y ojalá que puedan en conjunto y pronto, ser escuchados en el portal de internet de la Diputación de Soria.

Las limitaciones de espacio me fuerzan a solo destacar la asombrosa cantidad y variedad de las letras, entre las que hay una larga muestra de estructuras seriadas y paraleísticas de enormes rareza e interés, y de asombroso conservadurismo, que nos traen brisas de la antigua lírica medieval y renacentista. Ejemplos esplendorosos son estos versos registrados en el pueblo de Peñalba de San Esteban:

Si este caballero fuera
por los altos de Navarra,
se le cayera el sombrero,
se le alcanzará la dama.

Si este caballero fuera
por los altos de Sevilla,
se le cayera el sombrero,
se le alcanzara la amiga.

Si este caballero fuera
por los altos de León,

se le cayera el sombrero,
se le alcanzará su amor.

Caballero el del sombrero
y el de la pluma amarilla,
ha de componer un pueblo,
aunque sea el de Sevilla.

Caballero el del sombrero
y el de la pluma morada,
ha de componer un pueblo,
aunque si fuera el de Granada. (272)

Es incuestionable el aire de familia con ciertos versos de, por ejemplo, *El Reinado del pueblo de Hacinas*, en la provincia de Burgos. Por ejemplo, con estos que fueron editados en 1985 en *El folklore de Hacinas*, de Abdón de Juan:

Recuerde el Rey su alteza
que a la Reina llevan presa.
Recuerde el Rey su alteza
dos horas antes del día,
que a la Reina llevan presa
los mocitos de Sevilla.
Los mocitos de Sevilla
recuerde el Rey su alteza
dos horas antes del alba
que a la Reina llevan presa
los mocitos de Granada.
Los mocitos de Granada
recuerde el Rey su alteza
que a la Reina llevan presa. (56)

También es perceptible la reverberación en las letras sorianas de tradiciones líricas muy antiguas. Compárese con los versos armonizados en el siglo XVI por

los músicos Vásquez y Fuenllana, que tomo de Margit Frenk, *Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos xv a xvii)*:

Quiero dormir y no puedo,
qu'el amor me quita el sueño.

Manda pregonar el rey
por Granada y por Sevilla
que todo hombre namorado
que se case con su amiga.
Qu'el amor me quita el sueño... (núm. 304C)

Solo me queda espacio para añadir que a comienzos del siglo xvii un noble portugués, Manuel de Ataíde, conde de Castanheira, hizo un largo viaje de peregrinación desde Lisboa hasta Cataluña, y que tuvo la feliz ocurrencia de anotar o de mandar a anotar algunos de los sucesos que más le llamaron la atención durante el camino. El resultado fue un *Discurso nas jornadas que fiz a Montserrat* (1602-1603), tan poco conocido como interesante desde el punto de vista etnográfico. Cuenta allí que el 10 de diciembre de 1602 él y su séquito se alojaron en el pueblo soriano de Serón de Nágima, en el que quedaron sorprendidos por un imprevisto espectáculo musical:

El día 10 de dicho mes partí de Almazán después de comer, y llegué a dormir tras recorrer cuatro leguas a una villa llamada Serón, de quinientos vecinos, del marqués de Possa. Mientras recorriamos esas cuatro leguas no cesó la tempestad de lluvia helada que cayó, ni la mucha nieve con grandes vientos. Pero todo cambió para bien en la posada en la que encontramos un abrigo humeante. Aquí vinieron primero a saludarnos los mozos del lugar, con su tambor y folía, y con un rey que por toda esta tierra suelen elegir de entre ellos por sorteo, en este tiempo de Navidad. Y acostumbran a andar de noche por las posadas y dar el saludo a los pasajeros, con bailes y decires bien dichos, y luego se contentan con lo que les dan.²

² Traduzco al español el texto original en portugués publicado por Fernando Bouza en *Palabra, imagen y mirada en la corte del Siglo de Oro. Historia cultural de las prácticas orales y visuales de la nobleza*, pp. 108-109.

Aclara Bouza, por cierto, que "lo que aquí describe el caballero portugués no es otra cosa que su encuentro con la carnavalesca compañía de solteros del lugar que elegían un rey de los mozos y que, después de cantar y bailar, recibían un aguinaldo navideño".

El documento es tan raro como trascendental. Serón de Nágima, que hace cuatro siglos tenía unos quinientos vecinos, rebasa hoy apenas el centenar. Toda una confirmación dramática de la despoblación que se ceba con estos pueblos. Pero, además, se trata de un pueblo situado, de manera absolutamente excepcional en relación con la pervivencia y la documentación actual de estos rituales, en el oeste de la provincia de Soria, lo que permite suponer que en el pasado su geografía tradicional sería más amplia.

Pues bien: ninguno de estos datos eruditos se escapa a la autora de este libro, que remite en sus páginas 482-483 al estudio de Bouza y aporta datos adicionales e interesantísimos acerca de la tradición posterior de El Reinado en aquel remoto pueblo. Si me he permitido volver yo sobre este viejo testimonio es para subrayar la erudición y el rigor sin resquicios de esta investigación de Susana Arroyo San Teófilo, y para publicar en español unos párrafos portugueses trascendentales no solo para el conocimiento de este repertorio en el ámbito soriano en concreto, sino también en el de las tradiciones orales, musicales y rituales del mundo hispánico en su conjunto.

Referencias bibliográficas

- Arroyo San Teófilo, Susana (2024). *Las rondas profanas de Navidad y El Reinado en la provincia de Soria. Identidad cultural, perfiles de género y gestión del patrimonio inmaterial a través del estudio y análisis etnomusicológico*. Diputación Provincial.
- Bouza, Fernando (2020). *Palabra, imagen y mirada en la corte del Siglo de Oro. Historia cultural de las prácticas orales y visuales de la nobleza*. Abada.
- El reinao de Hormilleja*. Riojarchivo. Archivo del patrimonio inmaterial de La Rioja. Recuperado en <https://www.riojarchivo.com/el-reinao-de-hormilleja/>
- Frenk, Margit (2003). *Nuevo corpus de la antigua lirica popular hispánica (siglos XV a XVII)*. Universidad Nacional Autónoma de México / El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica.
- Juan, Abdón de (1985). *El folklore de Hacinas*. [edición del autor].