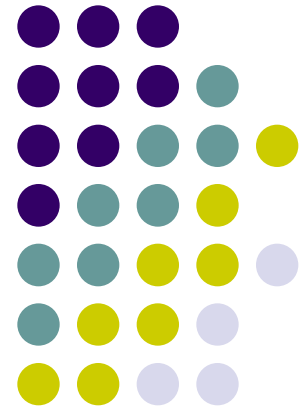

THE IDENTITY ROLE OF SPANISH WOMEN MAKING MUSIC. FROM THE MIDDLE AGE TO THE ROMANTIC PERIOD

Dra. Matilde OLARTE MARTÍNEZ
(University of Salamanca)

7-11/ March/2011

<<http://web.usal.es/~mom/>>

The role and image of Spanish women as creators and performers of vocal and instrumental music.

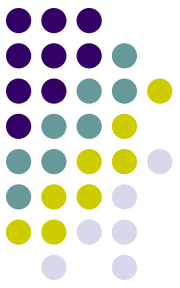
The significance of their work

- **1. Ancient Times**
- **2. Medieval times**
- **3. Musical oral tradition: a constant from medieval times to nowadays**
 - **3.1. Birth songs**
 - **3.2. Infancy/childhood**
 - **3.3. Youth songs**
 - **3.4. Wedding songs**
 - **3.5. Mourning/death songs**
- **4. Conclusions**

Main sources:

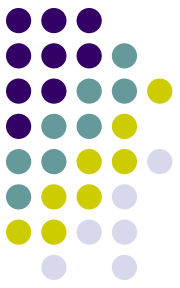
- examples of commercial field recording, in which the ethnographic material is presented in its original state without any modifications: the edition of recordings by Manuel García Matos (1978), the compilation of “romances” by Jose Manuel Fraile Gil i(1992), recordings of the radio programs “Raíces” and “El Candil” (1985-1994)
- the commercial and the arranged field recordings collected by the same musicians who later did the adaptations for the commercial version: Joaquín Díaz, Ángel Carril, Gabriel Calvo, Ángel Rufino, Eusebio de Mayalde and Judith Cohen in the numerous versions edited by por Saga, the *Diputación de Salamanca* and various record companies.
- the songs collected in archives or song books and presented by reserachres: *Consortio de Fomento Musica* of Zamora
- the repertoires whose origins were field recordings but which were edited by a group who interpreted the music but who were not the ones who originally collected it: *The Nuevo Mester de Juglaría*, *Milladoiro* or Jordi Savall’s incursions traditional repertoires

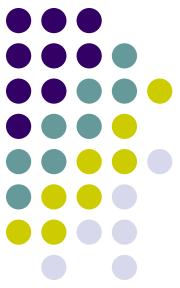
● 1. Ancient Times

- 2. Medieval times
- 3. Musical oral tradition: a constant from medieval times to nowadays_
 - 3.1. Birth songs
 - 3.2. Infancy and childhood
 - 3.3. Youth songs
 - 3.4. Wedding songs
 - 3.5. Mourning and death songs
- 4. Conclusions

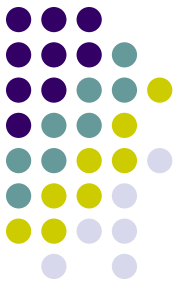
1. Ancient Times: Iberian Peninsula, Palaeolithic archaeological sites: ocarinas

Epipalaeolithic: Saltadora cave, located in Barranco de Valltorta

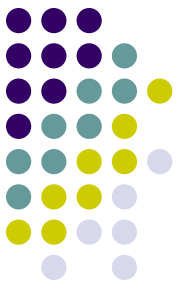
Vieja de Alpera cave:

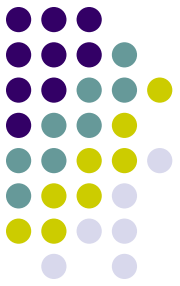

Vieja de Alpera cave:

Cadiz dancers from Andalusia: “puellae gaditanae”

- **1. Ancient Times**

- **2. Medieval times**

- **3. Musical oral tradition: a constant from medieval times to nowadays**

- **3.1. Birth songs**

- **3.2. Infancy and childhood**

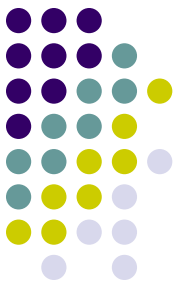
- **3.3. Youth songs**

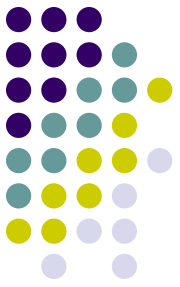
- **3.4. Wedding songs**

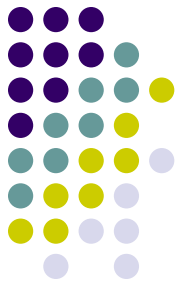
- **3.5. Mourning and death songs**

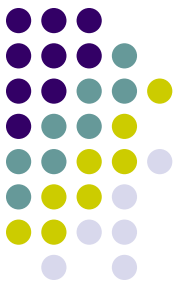
- **4. Conclusions**

harem slaves: singers or *jawari*

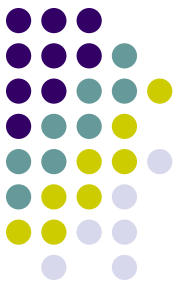

- 1. Ancient Times
- 2. Medieval times
- **3. Musical oral tradition: a constant from medieval times to nowadays**
 - 3.1. Birth songs
 - 3.2. Infancy and childhood
 - 3.3. Youth songs
 - 3.4. Wedding songs
 - 3.5. Mourning and death songs
- 4. Conclusions

Versions:

- commercial field recording, in which the ethnographic material is presented in its original state without any modifications: the edition of recordings by Manuel García Matos (1978), the compilation of “romances” by Jose Manuel Fraile Gil i(1992), recordings of the radio programs “Raíces” and “El Candil” (1985-1994)
- commercial and the arranged field recordings collected by the same musicians who later did the adaptations for the commercial version: Joaquín Díaz, Ángel Carril, Gabriel Calvo, Ángel Rufino, Eusebio de Mayalde and Judith Cohen in the numerous versions edited by por Saga, the *Diputación de Salamanca* and various record companies.
- songs collected in archives or song books and presented by reserachres: *Consortio de Fomento Musica* of Zamora
- repertories whose origins were field recordings but which were edited by a group who interpreted the music but who were not the ones who originally collected it: *The Nuevo Mester de Juglaría*, *Milladoiro* or Jordi Savall’s incursions traditional repertories

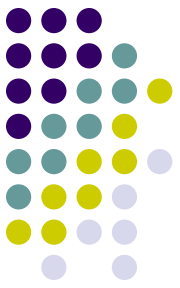

- **1. Ancient Times**
- **2. Medieval times**
- **3. Musical oral tradition: a constant from medieval times to nowadays**

● **3.1. Birth songs**

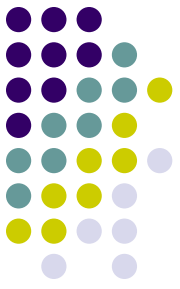
- **3.2. Infancy and childhood**
- **3.3. Youth songs**
- **3.4. Wedding songs**
- **3.5. Mourning and death songs**
- **4. Conclusions**

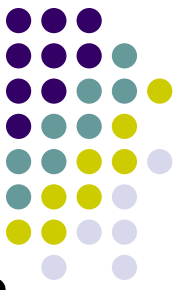
3.1. Birth songs

- *“Las que son paridas de hijo/ echan cortinas y hacen riso/ visitadores por sus cortijos./ Las que son paridas de hija/ se echan en cama como unas hazinas,/ y se arregalan con las vecinas”*
- Those who give birth to a son/eat hearty and well/ those who give birth to a daughter/ eat scrawny sardines/ From their anger/they fight with their neighbours”. -also compared is the joy of bearing a son as opposed to the concern for giving birth to a daughter

**“The Birth of Abraham”, collected by the
Oro Anahory-Librowicz’s research group
and recorded by Judith Cohen in *En medio
de aquel camino***

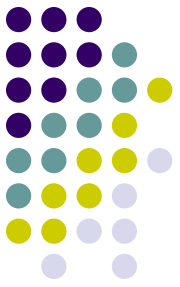

- **1. Ancient Times**
- **2. Medieval times**
- **3. Musical oral tradition: a constant from medieval times to nowadays_**
 - **3.1. Birth songs**

● **3.2. Infancy and childhood**

- **3.3. Youth songs**
- **3.4. Wedding songs**
- **3.5. Mourning and death songs**
- **4. Conclusions**

Sephardic lullaby, “Nani, Nani”

- Nani, nani
- Nani quere el hijo,
- El hijo de la madre,
- De chico se haga grande.
- Ay, dúrmete mi alma,
- Dúrmite mi vista,
- Ay, que tu padre viene,
- Con muncha alegría.
- Ay, avriméx mi dama,
- Avriméx la puerta,
- Que vengo cansado
- De arar las huertas.
- Avrir no vos avro,
- No veníx cansado,
- Sino que veníx
- De onde nuevo amor.
- Ni es más hermoza,
- Ni es más valida,
- Ni ella llevaba
- Más de las mis joyas

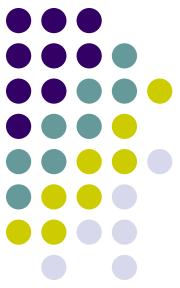
- *Lullaby, lullaby
Hush little child.
Mam's little boy
Will grow up tall.*

*Go to sleep my sweetheart,
Sleep, apple of my eye.
Your daddy is coming
And his spirits are high.
Open up, good wife,
Open the door,
For I come home weary
From ploughing the fields.*

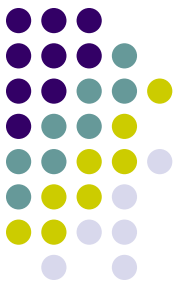
*I will not open up.
For you are not weary.
I know that you come
From another new love.*

*She is no more lovely
Nor worthier than I,
And the jewels that she wore
Are no better than mine*

“En Sevilla un sevillano”/“Maiden Warrior”

“En Sevilla un sevillano”/“Maiden Warrior”

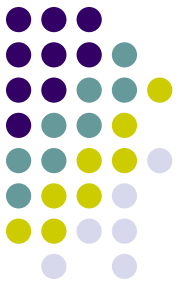

Nuevo Mester de Juglaría

La Doncella
Guerrera

“En Sevilla un sevillano”/“Maiden Warrior”

- En Sevilla un sevillano (bis) *In Seville a Seville nobleman*
- cuatro hijos le dio Dios (bis) *Was blessed with four children*
- y tuvo la mala suerte (bis) *But it was his misfortune*
- que ninguno fue varón (bis). *Than none was a boy*
-
- La más pequeña de todas (bis) *The youngest of all*
- la tira la inclinación (bis) *desired greatly*
- de ir a servir al rey (bis) *to serve her king*
- vestidita de varón (bis). *disguised as a man*
-
- *No vayas hija, no vayas (bis) Go not, my daughter, go not*
- *que te van a conocer (bis) They will find you out*
- *tienes el pelo muy largo (bis) Your hair is long*
- *y dirán que eres mujer (bis). and they will say you are a woman*

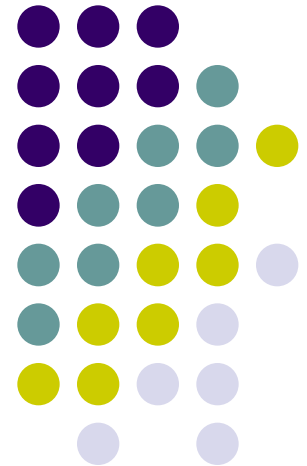
Si tengo el pelo muy largo (bis) *If my hair is long*
madre, me lo cortaré (bis) *Mother, I will cut it*
y con el pelo cortado (bis) *And with my hair cut*
un varón pareceré (bis). *I will appear a man*

No vayas hija, no vayas (bis) *Go not, my daughter, go not*
que te van a conocer (bis) *They will find you out*
tienes el pecho muy alto (bis) *Your breast is firm*
y dirán que eres mujer. *And they will say you are a woman*

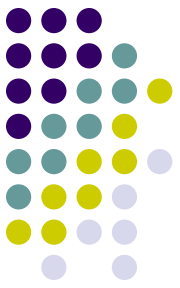
Si tengo el pecho muy alto (bis) *If my breast is firm*
madre, me lo oprimiré (bis) *Mother, I will bind it*
y con el pecho oprimido (bis) *And with my breast bound*
un varón pareceré (bis). *I will appear a man*

Cómo me he de llamar, *Mother, what name shall I take?*
cómo me he de llamar yo *What shall I call myself?*
Don Marcos, hija, Don Marcos *my daughter*
Don Marcos el corredor *Don Marcos the raider*

Han estado peleando *They have been fighting*
y nadie la conoció *And no one has discovered her*
nada más el hijo del rey *only the king's son*
que de ella se enamoró *who has fallen in love with her*

The Sephardic version: JUDITH COHEN

- Pregonadas son las guerras *Proclamed are the wars*
- de Francia con Aragón *of France with Aragon*
- todo al que ella no fuere *all who do not go*
- su casa estará en prisión. *will be sent to prison*
- Reventad me seas, Alda, *Tear me apart, Alda,*
- pues me parte el corazón *for my heart is breaking*
- siete hijas que he parí *seven children have I*
- y entre ellas ningún varón. *but not one son*
- Todas callan a una vez *All the daughters fall silent*
- ninguna le ha respondió *None answers*
- sino es la más chiquita *Except the smallest*
- que en buena hora nació. *the last to be born*

**No maldigáis a mi madre *Curse not my mother*
no la maldigareis vos *Curse her not*
dadme armas y caballos *Give me horse and sword*
y a la guerra me iré yo. *And I will go to war***

**Estrechéseis pues la niña *And her breast?*
de hembra no de varón *of a girl, not a boy*
con el corpiño mi padre *with the bodice, my father*
los apretaría yo. *I shall bind them***

**De sus cabellos la niña *And her girlish locks?*
de hembra y no de varón *of a girl, not a boy*
con el sombrero, mi padre *with a hat, my father*
me los taparía yo. *I will cover them***

**Dos años estuvo en guerra *Two years she battled*
y nadie la conoció *and no one knew*
sino fue mi pobre rey *except my poor king*
que en sus ojos se prendó. *who fell in love with her eyes***

madre, mi soldado *Mother, my little soldier*
no se si es hembra o varón *I know not if he is man or*
woman

Convídala tú, hijo mío *Ask her, my son*
a la mar a navegar; *to sail the sea*
y si acaso mujer fuese *and if she is a woman*
el agua la ha de asustar. *the water will frighten her*

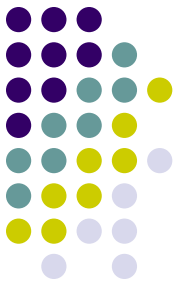
Ya la he convidado, madre, *I already took her*
a la mar a navegar; *to sail the sea*
yo me he quedado a la orilla *I stayed on the shore*
y ella se tiró a nadar. *and she wanted to swim*

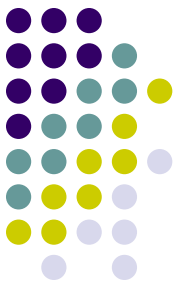
Convídala tú, hijo mío *Ask her, my son*
a la sedas a comprar; *to go with you to buy silks*
y si ella mujer fuese *and if she is a woman*
las sedas le ha de gustar. *the silks will please her*

Ya la he convidado, madre *I already took her*
a las sedas a comprar; *to buy silks*
yo me tirado a las sedas *I bought the silks*
y ella se tiró a un puñal. *and she bought a dagger*

Convídala tú, hijo mío *Ask her, my son*
a las flores a cortar; *To pick flowers*
y si ella mujer fuese *and if she is a woman*
las flores le han de gustar. *the flowers will please her*

Ya la he convidado, madre *I already took her*
a las flores a cortar, *to cut flowers*
yo me he tirado a las flores *I went for the flowers*
y ella se tiró a un zarzal. *and she went for bramble*

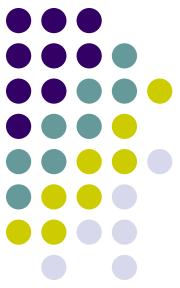

- **1. Ancient Times**
- **2. Medieval times**
- **3. Musical oral tradition: a constant from medieval times to nowadays_**
 - 3.1. Birth songs
 - 3.2. Infancy and childhood

● **3.3. Youth songs**

- 3.4. Wedding songs
- 3.5. Mourning and death songs
- **4. Conclusions**

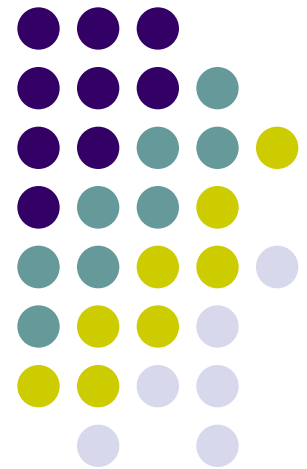
Rondas, serenades songs of youth: from Vera de Plasencia (Extremadura)

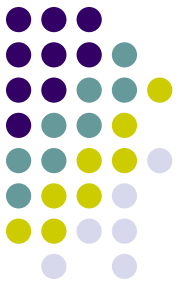
**Los picos de tus enaguasMe van diciendo
que no me vaya,Y el ala de tu sombreroMe va
diciendo que sí te quiero.
Carita de seda, sí,salero, viva el salero,Carita
de seda, sí,Cuantos ramitos de sueñoTengo
perdidos por ti.Y ole y ole y ole y oleTengo
perdidos por ti.**

**Nació mi madre serranaBien arriba de la
VeraNació mi madre serrana,Y yo como soy
su hijaVengo de la misma rama.Y ole y ole y
ole y oleVengo de la misma rama.**

**Los picos de tus enaguasMe van diciendo
que no me vaya,Y el ala de tu sombreroMe va
diciendo que sí te quiero. Los picos de tus
enaguasMe van diciendo que no me vaya,Y el
ala de tu sombreroMe va diciendo que sí te
quiero.**

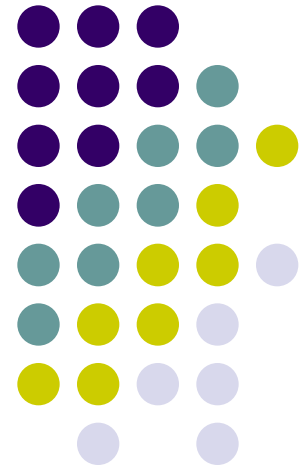

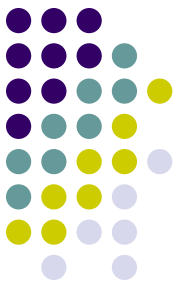
Águedas of San Frontis (Zamora)

Por ti Rosa, por ti Rosa, Ven y ven y ven
Pasé yo la mar salada, Ay, ay, ay, ay, ay,
La pasé en el mes de enero, Ven y ven y ven
Cuando llovía y nevaba., Ay, ay, ay, ay, ay,
Pañuelos de vaya, vaya,, Ven y ven y ven
Van vendiendo por la calle, Ay, ay, ay, ay, ay,
Madre, cómpreme usted uno, Ven y ven y ven
Antes que el hombre se vaya, Ay, ay, ay, ay, ay.

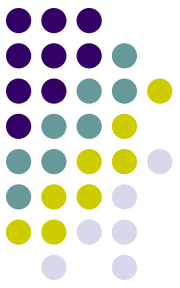
Mi amante, cuando se fue, Ven y ven y ven
Me dijo que no llorara, Ay, ay, ay, ay, ay,
Que echara penas al aire, Ven y ven y ven
Pero que no le olvidara, Ay, ay, ay, ay, ay.
Cómo quieres que el sol salga, Ven y ven y ven
Si lo tienes en prisiones, Ay, ay, ay, ay, ay,
Siendo tú la carcelera, Ven y ven y ven
De los presidios mayores, Ay, ay, ay, ay, ay.
La otra noche soñé yo, Ven y ven y ven
Que los negros me mataban, Ay, ay, ay, ay, ay,
Y luego fueron tus ojos , Ven y ven y ven
Que enfadados me miraban , Ay, ay, ay, ay, ay.

- **1. Ancient Times**
- **2. Medieval times**
- **3. Musical oral tradition: a constant from medieval times to nowadays_**
 - **3.1. Birth songs**
 - **3.2. Infancy and childhood**
 - **3.3. Youth songs**
 - **3.4. Wedding songs**
 - **3.5. Mourning and death songs**
- **4. Conclusions**

“Y anoche mi madre” (Last night my mother)

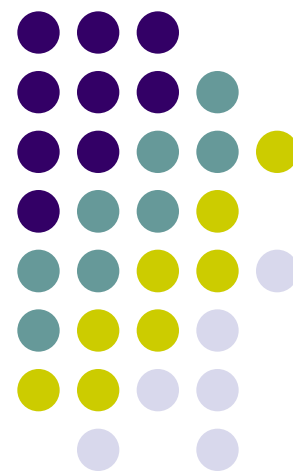
**Anoche mi madre, Cuando me eché a dormir
Soñaba un sueño, Tan dulce era de decir
Que me adurmía A las orillas del Sil.**

**-Marido es hija, Que a ti vino a depedir
-Con amor madre, con amor yo me iré a dormir (bis)**

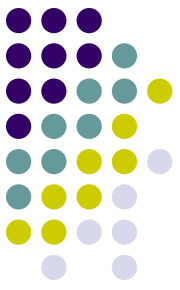
**Anoche mi madre, Cuando me eché a acordar
Soñaba un sueño, Tan dulce era de contar
Que me adurmía, A las orillas del mar.**

**-Marido es hija, Que a ti vino a demandar
-Con amor madre, con amor yo me iré a acostar
(bis)**

**Anoche mi madre, Cuando me eché a acostar
Soñaba un sueño, Tan dulce era de contar
Que yo le daba, Mi dulce cuerpo a gozar.**

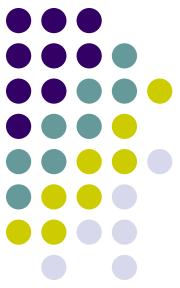

“Las prendas del ajuar”

- -Poco le das, la mi consuegra (bis), Poco le das, a la vuestra hija, Vuestra hija, la querida.
- -Le daré siete camisas (bis), Una que se troque a cada'l día (bis)
- Yine es poco, mi consuegra (bis), Poco le das a la vuestra hija, Vuestra hija, la querida.
- -Le daré un mazal [suerte] bueno, Que se lo goce con el novio
- -Yine es poco, mi consuegra (bis), Poco le das a la vuestra hija, Vuestra hija, la querida.
- -Le daré un yerdán [gargantilla] de oro (bis), Que se lo goce con el novio (bis)
- -Yine es poco, mi consuegra (bis), Poco le das a la vuestra hija, Vuestra hija, la querida.
- -Le daré un esclavico (bis), Que se lo camine al bujurico [primogénito]

“Ah! Siniora novia”,

- Ah, señora novia, abajes, abajo (bis). No puedo, no puedo, Que me sto vistiendo, Vestido de novia, Para el mancebito
- Ah, señora novia, abajes, abajo (bis) No puedo, no puedo, que me sto peinando, peinado de novia para el mancebito.
- Cuando veris novia al vuestro amado (bis) Tomadle la mano Llevadle al lado, Que dijo del hombre Es ser y no querer.

“Esta noche contratada”

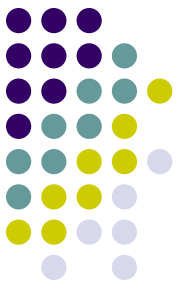
- Esta noche contratada, Mañana serás casada, Te echarán por la cabeza, Y una colonia blancada. (bis)
- Salga, señor cura, salga Salga de la sacristía Con esa capa de flores, Para casar a la novia. (bis)
- Échale la despedida, La que traje de Belén, Que os gocéis por muchos años Por siempre jamás. Amén. (bis)

“Y arriba, y arriba” [Pedralba de la Pradería (Zamora)]

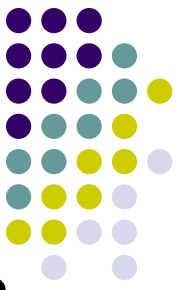

- Y arriba, y arriba en aquel monasterio Se casó la niña con el caballero. Ponen por padrino al señor San Pedro, Ponen por madrina a la Reina del Cielo. Quién casa a los novios a la puerta la iglesia, Dios y los santos todos y el que la misa reza.
- Si tú fueras, niña, por tierras extrañas, A las vecinas llámales hermanas. Si riñen contigo no riñas con ellas, Cógete la mantillita vuélvete pa ellas. Casadita nueva de jergones blancos El día de tu boda se corren l'avancos.

“Señores, si no han comido” Navalmoral (Ávila)

- Señores, si no han comido Ni en los platos ni en la mesa (bis) Aquí está el señor padrino Que tiene cabras y ovejas. (bis)
- Todas las aves que vuelan Desde Madrid a Logroño (bis) Todas se van a posar Al ladito de los novios. (bis)
- Todas las aves que vuelan Desde Madrid a Trujillo (bis) Todas se van a posar Al lado de los padrinos. (bis)

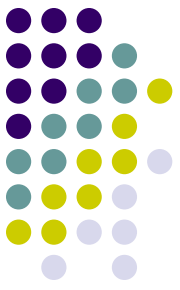

- **1. Ancient Times**
- **2. Medieval times**
- **3. Musical oral tradition: a constant from medieval times to nowadays_**
 - **3.1. Birth songs**
 - **3.2. Infancy and childhood**
 - **3.3. Youth songs**
 - **3.4. Wedding songs**
 - **3.5. Mourning and death songs**
- **4. Conclusions**

“Rompe mis cadenas” (Break my chains) La Alberca, Sierra de Francia (Spain)

- Todos los fieles cristianos, acordémonos de las Benditas Ánimas del Purgatorio con un Padre Nuestro y un Ave María por amor de Dios, recemos otro Padre Nuestro y otra Ave María por aquellos que están en pecado mortal, para que su Divina Majestad los saque de tan miserable estado (bis)

**Rompe, rompe mis cadenas, Alcanzadme
libertad, Cuán terribles son mis penas**

Piedad cristianos, piedad.

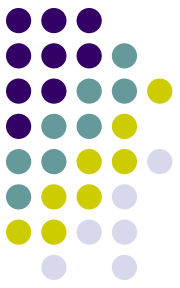
**Escucha, hermano querido, Oye mi lánguida voz,
Y no consientas que sufra, Aquel que tanto te
amó.**

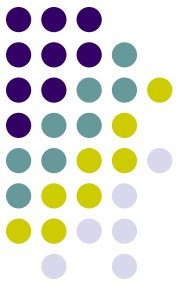
**¿Qué es aquello que reluce por 'cima' de la
custodia? Son las ánimas benditas Que piden
misericordia.**

**Y las ánimas benditas Pidiendo limosna están,
No les digas que perdonen Que es pecado venial.
Por las pobrecitas ánimas, Todos debemos rogar,
Que Dios las saque de pena Y las lleve a
descansar.**

**Y las ánimas benditas Pidiendo están a tu puerta
Dale una buena limosna Y ganarás indulgencia.**

Rompe, rompe mis cadenas

- **1. Ancient Times**
- **2. Medieval times**
- **3. Musical oral tradition: a constant from medieval times to nowadays_**
 - **3.1. Birth songs**
 - **3.2. Infancy and childhood**
 - **3.3. Youth songs**
 - **3.4. Wedding songs**
 - **3.5. Mourning and death songs**
- **4. Conclusions**

-since antiquity, women have been the informants par excellence of all traditional music of songs and ballads, an essential part of the individual's life cycle.

-it has been in the everyday sphere of life that women have lived with music, taking part in its daily manifestations; from the lullabies to rock their children to sleep, and so be able to go on with their work, to the juvenile serenades where they can express by joking and improvisations their preferences or dislikes in the opposite sex, or the songs of alms begging soul savers.

- women are, indeed, the main source of information on oral musical tradition. It is true that we sing, but in every field study, the people who sing for the researcher, and look for neighbours and friends to sing for perfect strangers who go into their homes, are invariably women.

-All of us who do this type of work count on this fact, and we are aware of the importance of the feminine component in these analyses. Without these women our field work would be impossible.

Thanks very much!!

