

Los Trovadores, el origen de la música popular.

Escrito por helio

Jueves, 13 de Noviembre de 2008 12:53

Hola amigos,

Para hablar de los orígenes de la música popular occidental (tal como la conocemos actualmente), disponemos de infinidad de información que por desgracia no se puede condensar en un solo artículo. Sin embargo, intentaré dar unas cuantas pinceladas a los hechos históricos que dieron nacimiento a esos poetas cantores: Los **Trovadores**, que alcanzaron su apogeo en el Siglo XII dentro de la llamada

Occitania

o

País de la lengua de Oc

(Actualmente llamado

Languedoc

). Dicha zona geográfica, abarca una enorme región al sur de Francia, se adentra en la Italia del norte y traspasa los Pirineos a través del valle de Arán y la costa, pasando a ser la cuna del idioma padre del actual: Catalán/Mallorquí/Valenciano (sin olvidar ciertas zonas de Aragón), en sus múltiples variantes.

Los Trovadores usaron esta Lengua Romance derivada del Latín, mucho más vieja y culta que cualquiera de las lenguas habladas actualmente. La peculiaridad tal vez más importante de la **Llengua d'Oc**

, es que fue la primera lengua escrita en la Europa Medieval. Su riqueza es tal, que detenta el record mundial de sinónimos, cada cual con su especial matiz semántico: Para la palabra "camp" ("campo" en castellano), han sido censados 128 sinónimos Occitanes; Además, la lengua de Oc consta de unas 450.000 palabras, al parece más que ninguna de las actuales habladas (salvo el Inglés que anda a la par).

Los Trovadores, el origen de la música popular.

Escrito por helio

Jueves, 13 de Noviembre de 2008 12:53

Os hablaré pues del origen de nuestros Trovadores, de su precioso idioma (ideal para versar), y del porque estos Trovadores que cantaban en la maravillosa **Lengua de Oc**, acapararon la música creativa de corte amoroso, en todas las cortes de Europa, desde Londres a Lisboa, pasando por Paris, Madrid, Bruxelas, etc...

Volviendo a la mítica figura del Trovador, diremos que de entrada su nombre tiene una clara raíz etimológica en la palabra "Trovar" que significa básicamente "Encontrar", aunque aquí cabe más aplicar términos como "inventar" o "crear" ya que se trata de literatura y poesía cantadas. Inicialmente los Trovadores se distinguían de los Juglares en algo muy claro: En su esencia, un Trovador era un poeta lírico de alto nivel de educación, es decir, inevitablemente una persona de alta cuna, no necesitado de cantar para ganarse la vida, mientras que un juglar lo era de profesión, ya que sus actuaciones le deban de comer.

A lo largo de la historia se ha demostrado que ambos conceptos acabaron por fundirse en una sola cosa, tal como explica en sus escritos el catedrático José García Lopez (Que actualmente enseña en la Universidad de Murcia). De todos modos, si simplificamos, podemos decir que el Trovador era el cantautor, o creador en esencia, mientras que el Juglar se fue convirtiendo en un Interprete de las creaciones del Trovador. En ambos casos, la misión era más o menos la misma: Repartir conocimiento, historias y noticias, ya que en aquellos tiempos, apenas si se sabía nada de lo que pasaba en el pueblo de al lado. La gente nacía y moría en su propio pueblo sin apenas haber visto nada más que su propio "campanario". Por consiguiente el Trovador, como vehículo de transmisión cultural, era de vital importancia para toda sociedad, y por eso se fue expandiendo allende las fronteras.

La explicación de tan alto nivel cultural en una zona geográfica concreta, requiere adentrarnos aunque sea de paso, en la historia del País de Oc. Si tenemos en cuenta que estamos en la plena Edad-Media del siglo XII, cuesta entender tanta luminosidad y riqueza cultural condensada en esa extensa zona de la vieja Europa, mientras el resto permanecía en la más profunda oscuridad (La palabra oscurantismo, sería tal vez más apropiada en este caso). Curiosamente, según las avanzadas normas y usos del País de Oc, las herencias no eran potestad del hijo mayor varón, sino que se repartían entre todos los hijos incluyendo las hembras (cosa muy rara para la época). Esa peculiaridad que de algún modo socializó un mundo agrícola (gracia a esa norma, sus tierras fueron divididas y repartidas), convertía en muy apetecibles a algunas jóvenes herederas de buena cuna, haciendolas económicamente atractivas, y por consiguiente dignas de ser glosadas en los cantos de los Trovadores. 📖

Los Trovadores, el origen de la música popular.

Escrito por helio

Jueves, 13 de Noviembre de 2008 12:53

Estos terribles hechos demuestran una vez más, que la historia de nuestro mundo se ha construido como siempre, sobre pilares de sangre y miseria. Destruyendo siempre la cultura y la dignidad de los pueblos. En Francia, todos los territorios ubicados al sur del Loira eran de habla occitana. Así que incluso los revolucionarios que acometieron la famosa Revolución Francesa de 1789, emplearon propaganda (oral y escrita) en Occitan, ya que era esa la única forma de hacerse entender en la zona. Es más, llegaron a prometer una amplia autonomía lingüística y territorial si se unían a su causa contra la tiranía monárquica de la corte de Versailles, personalizada en ese torpe **Luis XVI** casado con la frívola princesa austriaca de nombre: **Maria-Antonieta**. Aunque las cosas no fueron nunca así: Tras la implantación de la República, no se cumplieron las promesas, ya que los Jacobinos al mando querían un fuerte estado centralizado, y para ello, necesitaban el vehículo de una sola lengua impuesta, y así ha sido hasta el día de hoy.

En la Francia revolucionaria que abolió la monarquía en 1789, han pasado muchas cosas buenas pero, desde el poder, ya nadie se acuerda de los trovadores de su maravillosa lengua que fue el vehículo cultural más importante de la Edad-Media. La obra de **Frederic Mistral** (uno de los más famosos poetas y escritores en occitan del siglo XIX), fue galardonada con el premio Nobel de Literatura en 1904, dejando bien claro en su legado, que el Occitan era la 4ª lengua antigua europea aplastada por la historia.

Jules Ferry

, Ministro de Educación Nacional francés ha sido convertido en Héroe por la historia, ya que implantó la escolarización obligatoria para todos los franceses. No obstante, autorizó de su puño y letra a partir de 1881, el castigo a los escolares que hablaran su lengua natal: Todo alumno de escuela pública que fuera sorprendido hablando un idioma otro que el oficial, debía llevar un Zueco de madera colgado del cuello (el Zueco era un símbolo de analfabetismo), y no se lo podía quitar hasta que denunciara a otro compañero, el cual heredaba el Zueco colgado al cuello, y así hasta el infinito. Se llegó a legislar en las escuelas la siguiente frase: "Queda prohibido escupir en el suelo y hablar Patois". "Patois" es una palabra de difícil traducción al Castellano pues resulta algo más compleja de entender que su posible traducción: "Dialecto". Lo que en francés se llama "Patois" ("patés" en occitan), es una forma peyorativa a la hora de referirse a otra lengua. La propia palabra conlleva ya el hecho implícito de algo propio de catetos y torpes campesinos. (Por cierto, la misma normal del Zueco se impuso en toda Francia, ya que pasó igual en Bretaña, donde todavía se sigue reivindicando la lengua original, aunque esa es otra historia).

Hace muy poco tiempo, concretamente en 1992, la Constitución Francesa que en 1958 fundó la V República, fue enmendada de manera a que en Francia no se pudiera nunca habilitar otra

Los Trovadores, el origen de la música popular.

Escrito por helio

Jueves, 13 de Noviembre de 2008 12:53

lengua que no fuese la oficial y única. Por consiguiente, de manera ya constitucional, solo existe un idioma: El Francés, y para de contar. Curiosamente y para dejar claras las intenciones de la República, esa enmienda a la constitución francesa se hizo justo antes de la puesta en marcha de la Carta Europea que defiende las lenguas regionales o minoritarias en los países socios de la Unión. Independientemente de cualquier otra consideración, queda claro que Francia no cumple con los criterios socio-culturales propios de un país moderno perteneciente a la actual Unión Europea, ya que desprecia sin medida, una lengua que es 500 años más vieja que el propio francés. Sin embargo, el Occitan está protegido en el norte de Italia, y es lengua Co-Oficial en España en sus derivados: Catalán, Valenciano, mallorquín, Aragonés, etc... Curiosidades de la historia...

Aquí aparece el escudo de Occitania: Como prueba de la aún extraordinaria vitalidad de esta Lengua, basta decir que fue declarada **Idioma Oficial en los juegos olímpicos de Turín en 2006**, donde se cantó el famoso tema de Trovador por excelencia: "**Se Canta**" ("Si canto" en Castellano), que ha pasado a ser el Himno oficial de quienes reclaman la recuperación lingüística de la Lengua Romance de los Trovadores.

Esta preciosa canción heredada del siglo XXII, se atribuye generalmente a

Gastón Phoebus

(1331-1391), Conde de Foix y Vizconde de Bearn, el cual al parecer compuso estos versos para su esposa, de manera a ablandarla, y así conseguir que le perdonara sus escarceos amorosos con otras Damas.

Algo desde luego muy propio de un Trovador Occitan, cuyo culto y respeto a la mujer son legendarios, aunque siempre unidos a una cierta dosis de "liberalismo social" en el que tener amantes no es en absoluto considerado de mal gusto, y dentro de la igualdad de sexos, (no podía ser de otro modo), esa pecaminosa irregularidad amorosa se acepta tanto en hombres como en mujeres. Os pongo una interpretación del "Se Canto" en la preciosa voz de "**Patric**" (sin la k final) que es actualmente uno de los cantautores occitanes de más prestigio. En este caso, su tema ilustra un video de Youtube, en el que hace poco en la ciudad histórica amurallada de **Carcassonne**

, se reivindicó la recuperación del Pais de Oc por medio de una manifestación pacífica y festiva:

[youtube:<http://es.youtube.com/watch?v=gF01VE9yqIY> 640 480]

El texto puede ser seguido en sobre-impresión en Occitan, Inglés y Francés pero no en Castellano, así que os he puesto una traducción mía textual, que no es para nada poética: Pero bueno, eso es lo que dice esta melodía cuya letra tiene cierta frescura no exenta de la

Los Trovadores, el origen de la música popular.

Escrito por helio

Jueves, 13 de Noviembre de 2008 12:53

ingenuidad poética de los Travadores de aquellos tiempos:

Bajo mi ventana,
hay un pajarito,
Toda la noche canta,
Canta su canción.

*Si canta que cante,
no canta para mi,
Canta para mi amada,
Que está lejos de mi.*

En la fuente de Nîmes,
Hay un almendro,
Que hace flores blancas,
Como de papel.

Estrillo (repetido de lo que sale más arriba en itálica).

Aquellas montañas,
Que tan altas son,
Me impiden ver,
Donde están mis amores.

Estrillo.

Altas, son muy altas,
Pero se bajarán,
Y mis tiernos amoríos,
Se acercarán.

Estrillo.

Bajaos Montañas,
Llanuras alzaos,
Para que pueda ver,
Donde están mis amores.

Estrillo... y fin...

Los Trovadores, el origen de la música popular.

Escrito por helio

Jueves, 13 de Noviembre de 2008 12:53

Curiosamente y ya lejos de estas tierras centrales del Medio-Día Francés, aparece una variante del mismo tema , pero en su versión aragonesa interpretada por el entrañable: **José-Antonio Labordeta**

donde figura la palabra "Muga" que significa, frontera en Euskera. No deja de ser curioso que esta palabra

aparezca integrada en el Occitan/Aragonés. Eso demuestra inequívocamente, la enorme expansión del Euskera que se adentró en tierras occitanas, hasta según ciertos autores, alcanzar el norte de Cataluña. En fin, con este ejemplo, queda claro que las lenguas permanecen siempre vivas, y llenas de sorpresas, pues por ser vehículo indispensable de Cultura Universal (Con mayúsculas), se entremezclan sin cesar.

[youtube:http://es.youtube.com/watch?v=qYMEirfg8N4 640 480]

Os pongo la letra en Aragonés:

*Aqueras montañas, ¡tan alteras son!,
no me dixan bier, os mios aimors.
Aqueras montañas, cuán s'en baxarán
y os mios aimors, aparixerán.
Dezaga d'ixas boiras, os n'iré a escar
y crebando as mugas, con yo en tornarán.
Si canto, yo que canto, no canto ta yo
canto t'a mía amiga, que ya en ixos mons.□*

Por si alguien no lo entiende, traduzco a mi aire:

Aquellas montañas, ¡tan altas* son!

Los Trovadores, el origen de la música popular.

Escrito por helio

Jueves, 13 de Noviembre de 2008 12:53

Que no me dejan ver, mis amores.
Aquellas montañas, ¿cuando bajarán?
Y mis amores, aparecerán..
Detrás de esas nieblas, os iré a buscar,
Y cruzando fronteras, conmigo volveréis.
Si canto, yo que canto, no canto para mi,
Canto para mi amada, que está por esos mundos.

**"Alteras" se puede traducir por "altas", "altivas" o "altaneras", etc...

Existen versiones del norte de Italia, y unas 7 u 8 versiones diferentes en función de cada ciudad francesa en la que se canten, aunque todas tienen el mismo tema, hay diferentes matices de pronunciación y estrofas. Si algún interesado quiere consultarlas, aquí dejo un enlace: [Recopilación realizada en una página Cultural de la ciudad de Nîmes.](#)

Sirva de ejemplo esta versión del grupo de folk/rock del norte de Italia: **Lou Dalfin**, los cuales pronuncian y escriben "Se Chanto", y no "Se Canto" como en Francia o Aragón, pero es exactamente lo mismo, salvo ese cambio de la "c" pasa a ser "CH" que en Occitan se pronuncia igual que la "x". Aunque hay versiones tuyas mucho más Folk, os pongo este video de un concierto con aires algo más heavys y unos toques de Stratocaster que a mi me suenan preciosos:

[youtube:http://es.youtube.com/watch?v=_W9QDhq3RU0 640 480]

Termino diciendo que tuve la grandísima suerte de estar precisamente estudiando en Nîmes durante bastantes años, y pude entrar en contacto con el Occitan en 1969: Tras la pequeña revolución obrera/estudiantil francesa de 1968, en las escuelas y universidades públicas se empezó a hablar del Occitan (Tema oficialmente tabú). El asunto se inició casi en una atmósfera de clandestinidad, aunque de inmediato, quedó patente el beneplácito de las autoridades universitarias, las cuales de forma oficiosa dejaron impartir clases voluntarias de Occitan con el fin de preservar (o más bien recuperar) esa rica herencia de nuestros antepasados. No olvidemos que la **Llengua d'Oc** llegó a ser en la Edad-Media del oscurantismo religioso y cultural, el único vehículo de transmisión de poesía y musicalidad,

Los Trovadores, el origen de la música popular.

Escrito por helio

Jueves, 13 de Noviembre de 2008 12:53

llevando la cultura del respeto a la libertad a todos los confines de la vieja Europa gracias a los Trovadores, que encontraron en el soporte de esa lengua Romance, tan rica en vocablos y expresiones, la perfecta vía de expresión y transmisión de sus inquietudes creativas.

Esperemos que la actual Francia moderna, asimile su historia y sepa abrirse a las nuevas tendencias europeas, devolviendo el respeto a tan precioso ypreciado legado histórico. ✎