

MONEY, MONEY, MONEY: EL PODER DEL DÓLAR. TRABAJOS DE CAMPO MUSICALES SUBVENCIONADOS EN LA ESPAÑA DE LOS AÑOS 20

Matilde Olarte Martínez (Universidad de Salamanca)

Santiago de Compostela, 22-23/04/2018

Click to add Text

I+D+I "La canción popular como fuente de inspiración. Mujeres promotoras de cultura popular" (HAR2017-82413-R)

Índice:

- **Hipótesis**
 - **Nuevas fuentes documentales sobre los trabajos de campo norteamericanos en España**
 - **El interés por la música popular española por investigadores extranjeros antes de la Guerra Civil**
 - **La exposición sobre Danza Española en la HSA (1938-1941)**
 - **Conclusiones**
-

Hipótesis

- *El protagonismo del investigador español y/o nacional en los trabajos de campo de la JAE en la península ibérica: ¿reinos de taifas?
 - *Musicología histórica *versus* Musicología sistemática como perfil investigador en los trabajos de campo: música antigua y folklore español en el CEH
 - *El “perfil” altruista de los recopiladores y editores de cancioneros en el primer tercio del s. XX: ¿vende la “marca España”?
 - *El fenómeno coral y la música aplicada antes de la guerra civil: en la delgada línea roja
 - *El papel imprescindible de la SF de F y de las JONS en la recuperación del folklore español: y, antes, ¿eran menos patriotas?
-

-
- Hipótesis
 - **Nuevas fuentes documentales sobre los trabajos de campo norteamericanos en España**
 - El interés por la música popular española en investigadores extranjeros antes de la Guerra Civil
 - La exposición sobre Danza Española en la HSA (1938-1941)
 - Conclusiones
-

Nuevas fuentes documentales sobre los trabajos de campo norteamericanos en España

Documentación de Columbia

University sobre Proyectos de Humanidades subvencionados entre 1927-51, Box 5, folder 13

*Cartas y borradores del Archivo Personal del investigador Kurt Schindler (1882-1935) en NYPL

Proyecto internacional para crear la "Collection of Spanish Folklore" (CU)

Archives Collection de Columbia University

"Council for Research in the Humanities
Records",

- Serie II: Projects 1927-68, Box 5, folder 13
- cartas n° 16 a 19 (1929-37)
- proyecto n° 39, "Religion and Culture in Mexico"
- Subserie I.1, "Council for Research in the Social Sciences, 1930-1962 ", Box 1 Folder 5

Borrador del proyecto en The New York Public Library, Kurt Schindler's Papers y Ewald Schindler's Papers

En este proyecto para el estudio del folklore español se hace una división en dos grandes bloques:

- el estudio de la cultura tradicional en el siglo XVI
- el folklore de los españoles en la actualidad

PLANS FOR THE STUDY OF SPANISH FOLKLORE

For the information of the Committee I shall summarize the principal points of this work as I have outlined them in our meetings and in the conversations which I have held with the members of the Centro de estudios historicos of Madrid, and with the assistants who are carrying on the work.

The project falls into two divisions: 1) Study of Traditional Culture in the XVith Century; 2) Folklore of the Spanish People Today.

1ª parte del proyecto: cultura tradicional del Siglo de Oro

- fuentes a utilizar: las escritas, corroboradas por su pervivencia en el folklore
 - resultados: publicar una serie de monografías con el título del proyecto, colección dirigida por Federico de Onís, y realizada, cada una de ellas, por
 - *estudiantes e investigadores de la Universidad de Columbia
 - *investigadores del CEH de Madrid:
 - cofinanciación con el CEH, encargado de la publicación de toda esta serie
-

2ª parte del proyecto: el folkllore de los españoles en la actualidad

- Colaboran: CEH, coordinando los trabajos de campo
 - Trabajo previos: "Poesía y la oralidad en el siglo de Oro en México", realizado por Onís y subvencionado por la Comisión de Estudios de Humanidades y el Departamento de Antropología de la CU
 - Plan de trabajo: enviar investigadores norteamericanos formados en CU por Onís, al CEH, para participar en los trabajos sobre folkllore
 - Coordinador: Kurt Schindler (aceptado por el Comité de la Universidad de Columbia)
-

Coordinación de la Universidad de Columbia (a través de Schindler)

- 1) seleccionar al personal investigador, a quien se les pagaría 500 dólares anuales por persona (tantas como la ayuda financiera lo permita)
 - 2) asegurar el envío de los materiales folklóricos recopilados por los **investigadores españoles que no cuentan con medios económicos para publicar sus trabajos de campo** pero que **pueden ser utilizados por la Universidad de Columbia citándolos adecuadamente**
 - 3) actuar de intermediario entre Onís y el CEH según los acuerdos que él ha suscrito con D. Ramón Menéndez Pidal y D. Tomás Navarro Tomás
-

4) seguir con sus investigaciones de recogida de **música folklórica** visitando las regiones españolas de Ávila, Cáceres, Guadalajara, etc., donde no existen trabajos sistemáticos previos.

Este material recopilado debe **mandarse periódicamente a CU** (Casa de las España), porque forma parte de la **Colección de Folklore Español**; debe ser estudiado por los miembros de dicho claustro en la forma en que determine esa comisión

5) recopilar, en dichas regiones españolas, otro material (además de la música) como **fotografías o costumbres populares**, para ser enviado a la colección de CU

Queda constancia de que **a Schindler se le permite quedarse con una copia de todos estos materiales**

De la correspondencia de Kurt Schindler

-Federico de Onís: Nueva York,
01/03/1925

-Ángel del Río (catedrático del
Departamento de Estudios Hispánicos
de CU): Nueva York, 20/10/1930

-William Rodman Fay (editor general
de Schirmer): Nueva York, ?/02/1932

Carta enviada por Kurt Schindler a Federico de Onís, marzo 1925

This is to confirm to you that I have received your letter and the general plan for the Study of Spanish Folklore to be carried out by the Spanish Department of Columbia in collaboration with the Departments of Anthropology and Philosophy (...)

I furthermore understand that I am to send to you three **reports** concerning the progress of the work that I should keep it all in touch with **the heads of the Centro in Madrid**, and that I should remit copies of the collected material every month, to the Casa de las Españas, also to send you the records whenever a suitable means of safe transmission offers itself. (...)

In regards to the **new portable recorders machine** to be used for the research, I could obviously not pay for it out of a reduced allowance. Would it not be justifiable for your department to assume this expense, which will not recur again, as long as the instrument is to be your property and is to **remain for a sum of years at the Centro in Madrid?**

Carta enviada por Ángel del Río a Kurt Schindler, octubre 1930

Mi querido amigo: Muchas veces he recordado los deliciosos ratos que pasé en su compañía este verano y nuestras **excursiones folklóricas por los pueblos sorianos**, tan bellos, tan variados en su vida humilde y tan diferentes a esta civilización de acero y uniformidad. No le he escrito antes porque esperaba a recibir el duplicado de la carta-proyecto que usted quedó en dirigir a Onís. (...)

Hace sólo unos días la Universidad ha decidido dar bastante dinero para que se estudie la **vida y costumbres de España y México en el siglo XVI** y de ese dinero, para España han votado, por de pronto, 6000 dólares. Onís pensó que se le podría dar parte para que **continuase sus estudios sobre el folklore musical**. (...)

Probablemente le exigirán que publique usted con la Universidad la **parte musical del siglo XVI**.

Carta enviada por Kurt Schindler a William Rodman Fay, febrero 1932

The first real tangible result consists in a vast collection of Castilian folksongs made in the highlands of old Castile, in a wide territory represented by the provinces of Soria, Logroño and part of Burgos, where no musician had ever collected before. The result is surprising and beautiful, over 100 poems, over 300 melodies, many of which are of superb beauty. **This collection will be published in Spain by the Diputacion** of the province of **Soria** and some of its wealthy aristocrats. I expect to get a certain number of copies put at my disposal, from 500 upward, to which I shall write a **comprehensive preface in English** and hope that in this form I may get **your collaboration** in selling it to the American and English public.

It will be the only book of Castilian folksongs available on the market since the one other collection (Olmeda's Cancionero de Burgos, published 30 years ago) has long disappeared from the market, and as a matter of fact needs a new edition badly (...)

Besides this publication in book-form of this unknown musical material I am just now setting out to **write a set of songs with piano** accompaniment to the loveliest tunes of the lot, and piano-pieces on the most charming **dances**. There will be quite a lot of them, before I get through. From these I shall send you (following Mr. Engel's suggestion) from time to time sets of six or ten, when they are finished, as I believe they will be a fine addition to the **singer's repertoire**. (...)

I do not expect to stop my collecting activities before I have not done the same in **Extremadura** (the border-provinces of Portugal) what I did in Castile. This is likewise **virgin territory** as far as musical researches go, and promise a great harvest.

In every respect **this work is far more vitally important than any archaeological excavations**, because while these remain safely underground, it is only too certain that in ten years from now all this musical wealth of yore will be extinguished for even now it is only the oldest people, from ~~60 years upward who remember these traditional tunes,~~ while the younger generation ignores them. (...)

I shall only mention that there will be the second week April with a Festival of modern Spanish music and ballets in Cadiz, the third week of April with Moorish (genuine) and Gipsy festivals in the Alhambra of Granada. The first two weeks of May will be music weeks in Madrid, with a galaxy of new Spanish Symphonic music, with the great choir of Zamora giving its unique repertoire, with a revival of the pick of the so-called classical operetta of Spain (Zarzuela) and with the participation of the **Basque Folklore Theatre** of San Sebastian. Finally the third week of May will be the music week in Barcelona, summoning up all its varied activities, its finest choruses, the Casal orchestra, **folk bands**, etc., (...)

I have not written to anyone of all this, and so please forgive me, if I have exceeded the limits of a letter. I wish you and Mrs. Fay could find it possible to find **your way to Spain** this Spring, where not only you would not get a comprehensive insight in all its musical activities, but ~~certainly also establish~~ **commercial relations** which might be to the benefit of the house of **Schrimer**

-
- Hipótesis
 - Nuevas fuentes documentales sobre los trabajos de campo norteamericanos en España
 - **El interés por la música popular española en investigadores extranjeros antes de la Guerra Civil**
 - La exposición sobre Danza Española en la HSA (1938-1941)
 - Conclusiones
-

El interés por la música popular española en investigadores extranjeros antes de la Guerra Civil española

- El interés de algunos investigadores extranjeros por el folclore español en las tres primeras décadas del siglo XX hay que verlo bajo el prisma del ideario de la Junta de Ampliación de Estudios
- La JAE trabajó para poner en contacto a pensadores y científicos españoles con los de otros países europeos y norteamericanos, estableciendo una nueva forma de acercamiento de los pueblos a través de la cultura tradicional
- Como un objetivo específico de la JAE era el fomento de los trabajos de investigación científica, algunos investigadores recopilaron gran cantidad de canciones y danzas del ciclo vital del individuo

Kurt Schindler realizó sus trabajos de campo en España desde el comienzo de los años 20 hasta meses antes de su muerte en noviembre de 1935; recorrió prácticamente todas las regiones españolas, recopilando un extenso repertorio de música popular, transcripciones musicales de canciones y danzas tradicionales y varios centenares de discos de aluminio

- En todos sus trabajos de campo en nuestro país, Schindler contó con los fondos económicos de diversas instituciones públicas y privadas de Estados Unidos y de España
- Tuvo la ayuda económica de la HSA, a través de su presidente y fundador Huntington, que le costeó varios viajes para recopilar y comprar tanto bibliografía y ediciones de música española como para realizar fotografías de sus trabajos de campo en España; por otra parte, contó con financiación económica del Departamento de Español de CU, gracias al apoyo de los catedráticos españoles Federico de Onís y Ángel del Río, ambos miembros del Centro de Estudios Históricos y de la HSA
- Recibió la ayuda del Centro de Estudios Históricos (donde también trabajaba Onís), del Museo Numantino y la Sociedad Económica Numantina de Amigos del País, dirigidos por Blas de Taracena (también miembro de las instituciones antes señaladas)

Ruth Anderson realizó, de 1923 a 1930, 5 viajes intensivos a España para recopilar material sobre cultura popular, el último en 1948 al terminar la II Guerra Mundial. Con estas investigaciones preparó la exposición de danza española en la Hispanic Society of America de 1938 a 1941

-
- Hipótesis
 - Nuevas fuentes documentales sobre los trabajos de campo norteamericanos en España
 - El interés por la música popular española en investigadores extranjeros antes de la Guerra Civil
 - **La exposición sobre Danza Española en la HSA (1938-1941)**
 - Conclusiones

THE HISPANIC SOCIETY
OF AMERICA

BROADWAY, BETWEEN 155TH AND 156TH STREETS
NEW YORK CITY

EL BOLERO

EXHIBITION ILLUSTRATING
DANCES OF SPAIN

July 2nd, 1938 - October 20th, 1941

WEEK DAYS, 10:00 A. M. - 4:30 P. M.
SUNDAY, 1:00 P. M. - 5:00 P. M.

**La
exposición
sobre Danza
Española en
la HSA
(1938-1941)**

- Anderson articuló la **exposición** en torno a **4 objetos de estudio**:
 - la danza en la historia
 - la teoría de la danza
 - la danza simbólica
 - la danza como expresión artística
 - Para organizar dicha exposición, elaboró dos ficheros de notas en torno a 2 grandes **temáticas**:
 - las danzas regionales españolas
 - la evolución del baile en España
-

- Con todos los materiales a su disposición procedentes de los fondos de la Pinacoteca de la Hispanic, de la colección de Fotos y Grabados, de la Biblioteca y del Museo, seleccionó piezas diversas como imágenes fotográficas, pinturas, acuarelas, grabados, litografías, ejemplos de fotografías procedentes del fondo bibliográfico y de revistas, esculturas e instrumentos populares como las panderetas y castañuelas.
 - En torno a las **danzas regionales** seleccionó muchas fotografías de sus trabajos de campo en diferentes regiones españolas, donde se podía adivinar la idiosincrasia de sus recopilaciones, de sus informantes y de su modo personal de captar la tradición oral musical popular española
-

- En torno al baile en España, organizó una serie de vitrinas que mostraban su evolución histórica, la notación y la plasmación de diversas coreografías, o el carácter religioso y simbólico de muchos de estos ejemplos
- Cronológicamente, Anderson escogió piezas que para ella eran hitos importantes en la evolución del baile en la Península Ibérica: pinturas rupestres encontradas en yacimientos que representan figuras bailando, danzas ceremoniales de pueblos de la antigüedad, o figuras contemporáneas del baile español como la Argentinita o Carola Goya

1) **vitrinas sobre la evolución del baile y la danza en España**

- testimonios de Marcial y Plinio el Joven sobre los bailes que se ejecutaban durante los **romanos**
- ~~mosaico navarro conservado en Arroníz~~
- las Cantigas de Alfonso X el Sabio, el Cancionero de Ajuda y los estudios de Ramón Menéndez Pidal (investigador del CEH y miembro de HSA) para la **danza en la Edad Media**
- el relieve iconográfico de un capitel de la catedral de Pamplona y lienzos de pintura gótica catalana y valenciana para la **danza de los s. XIII-XIV**
- un bajorrelieve, el panel de un retablo y la iconografía en cerámica popular de esa época para la **danza en la España de las Tres Culturas**
- las pinturas anónimas de un retablo catalán y un lienzo de Fernando Gallego para **danzas del s. XV**
- grabados sobre danzantes y ministriles andaluces procedentes del *Civitates Orbis Terrarum* (Köln, **1572**)
- ~~representaciones de escenas populares pintadas por Goya~~

- 2) **vitriñas sobre “Dances Ceremonial” y “Dances Spectacular”**: danzas simbólicas procedentes de las tradiciones religiosas y del folclore español (danzas de los seises en Sevilla, danzas de Gigantes y Cabezudos en Tarragona y Moros y Cristianos en Alcoy)
- 3) **vitriñas sobre la danza española como expresión artística**, “Café Cantante”, “Theatre” y “Dancers”: Antonia Mercé La Argentina (1890-1936), Encarna López La Argentinita (1905-1945) y su hermana Pilar López (1912-2008), Carola Goya (1906-1994) y su marido Matteo Vittucci (1919-2011), el maestro Otero -José Otero Aranda- (1860-1934), Vicente Escudero (1892-1980), José Greco (1918-2000), Roberto Iglesias (1920-1998), Carmelita Maracci (1911-1987), Pastora Imperio (1887-1979), Laura de Santelmo (1897-1977), el coreógrafo y profesor Juan Martínez (1896-1961), el famoso diseñador de vestuarios Freddy Wittop (1911-2001), el coreógrafo mexicano José Limón (1908-1972), o la jovencísima bailarina de flamenco Lola Flores (1923-1995)

-
- Hipótesis
 - Nuevas fuentes documentales sobre los trabajos de campo norteamericanos en España
 - El interés por la música popular española en investigadores extranjeros antes de la Guerra Civil
 - La exposición sobre Danza Española en la HSA (1938-1941)

- **Conclusiones**

CONCLUSIONES

- *A la SF de F y de las JONS se le ha dado un papel inmerecido en la recuperación del folklore español al manipular lo nacional como propaganda y restringirlo a intereses sólo españoles
 - *El investigador español de la JAE necesitó colaboración internacional para sus trabajos de campo y eso supuso la internacionalización de la recepción de música española en EEUU por las distintas comunidades allí residentes
 - *El perfil investigador en los trabajos de campo sigue la tesis de la recopilación de romances de estudiar música antigua y folklore español (CU y CEH)
-

*Los recopiladores y editores de cancioneros saben la recepción positiva de música española en ~~EEUU (Schola Cantorum of New York,~~ Musical Forum, Casa de las Españas) y editan con traducciones al inglés

*El fenómeno coral en España y EEUU (Orfeó Catalá, Orfeón Donostiarra, Coral Zamorana, MacDowell Chorus y Schola Cantorum of New York) así como la música aplicada (The Neighborhood Playhouse) activan los estrenos de música popular vasca, catalana, castellana, asturiana, así como la edición de música folklórica española adaptada a coros

*Gracias a los trabajos de campo sobre música y folklóre español que realizaron investigadores como Kurt Schindler y Ruth Anderson en las ~~décadas anteriores a la Guerra Civil española,~~ tenemos numerosas fotografías, notas de campo y grabaciones en discos de aluminio sobre la inserción de las danzas populares a través de todo el ciclo vital del individuo

* Estas investigaciones y recopilaciones de materiales vieron su fruto en la exposición sobre danza española que se organizó en 1938, en pleno desgaste del gobierno español republicano durante los últimos meses del conflicto bélico, en la sede de la HSA; con el apoyo popular de un público antifascista, la exposición tuvo gran éxito, y se prolongó durante 24 meses más, posiblemente como un tributo a un gobierno en el exilio

**MUCHAS
GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN**

CANCIONES ESPAÑOLAS
(SPANISH FOLK SONGS)

SELECCIÓN 2

Editadas por

Federico de Onis y Emilio de Torre

HISPANIC INSTITUTE
IN THE UNITED STATES
NEW YORK
1946