

[DANCE DE SANTA BÁRBARA DE ANDORRA]

José Antonio Pastor

El próximo mes de diciembre está previsto volver a poner en escena el Dance de Santa Bárbara de Andorra, acontecimiento que no sucede desde el año 1922. Para que esto sea posible, hay un grupo de más de 40 personas trabajando desde hace meses (años en algunos casos) en la investigación, documentación, vestuario, puesta en escena, música, coreografía y baile, es decir, en las distintas facetas que lo componen. El Dance Aragonés es una de las manifestaciones culturales más peculiares y genuinas de nuestra Comunidad, pero también de las más desconocidas, incluso para los que vivimos en ella. Para remediarlo vamos a intentar en los dos artículos que siguen aclarar algunos de los conceptos relacionados con este evento.

Foto: Pilar Villarroja

Foto: Pilar Villarroja

la] La eterna lucha entre el bien y el mal, cuya representación originó la aparición de los Autos Sacramentales a las puertas de las Iglesias en la Edad Media, derivó en Aragón en los llamados **Dances**. Este es el principal motivo por el que todos los dances están asociados a una festividad religiosa.

Actualmente hay documentados más de un centenar de dances, pero podemos afirmar que su número fue mucho mayor, ya que raro era el pueblo que no celebraba al menos uno al año. Hay dances, como el celebrado en Yebra de Basa en honor de Santa Orosia, que no han dejado nunca de representarse, pero, desgraciadamente, no todos han corrido la misma suerte y así algunos no se consiguen representar todos los años y se celebran de modo intermitente, como es el caso del Dance dedicado a la Virgen del Carmen en Híjar, y de otros que se han perdido y olvidado algunas de sus partes, como le sucede al Dance de San Blas de Pina de Ebro. De todos modos es notable el interés y el esfuerzo por muchas localidades para recuperar y actualizar estos espectáculos.

Aunque no hay dos dances iguales (habiendo más afinidades dependiendo de la zona), casi todos parten de un esquema común. Las partes más habituales de un dance (aunque no todas aparecen siempre) son:

La Pastorada. Es un diálogo entre pastores, normalmente un Mayoral y un Rabadán. El Mayoral siempre es de más edad y representa a la autoridad, el buen juicio y la experiencia, al contrario que el Rabadán que suele ser joven, perezoso, comilón y, sobre todo, gracioso y burlón. Entre ellos dos soportan todo el peso de la representa-

ción y suelen ser ellos los que van dando paso al resto de los elementos. En algunas ocasiones están acompañados de algún personaje más; este es el caso del Dance de Santa Bárbara, en el que aparecen, además, dos Pastoras que vienen guiando a las gitanillas en su búsqueda de la Santa andorrana.

Foto: JAP

La soldadesca o lucha entre moros (o turcos) y cristianos. Comienza con una lucha verbal entre los dos ejércitos, con su general al frente de cada uno de ellos, continúa con un simulacro de batalla y termina con la conversión de los moros (o turcos) al cristianismo. En algún momento de la contienda aparecen uno o varios **Diablos** para tomar parte en el conflicto ayudando a los

Danzantes de Yebra de Basa (Huesca) con su peculiares trajes y las figuras del rabadán y del zagal delante y detrás.

moros, pero esta ayuda se ve contrarrestada por la aparición del **Angelico**, el cual conseguirá la victoria del bando cristiano y la vuelta de los Diablos al infierno. El papel de Diablo estaba reservado a personas grandes y de aspecto feroz, que dieran miedo, ayudándose para ello de horcas y ropas adecuadas en las que no solía faltar algún efecto pirotécnico a base de cohetes o petardos. El Angelico solía estar representado por un niño vestido de blanco y adornado con las impresionables alas y corona.

En algunos dances no hay soldadesca y los únicos que intervienen en la lucha son el Diablo y el Angelico; este es el caso del Dance de Santa Bárbara.

Alabanzas, peticiones o dichos al patrono. Son pronunciados por los Danzantes y las Gitanillas que van pasando ante la imagen del Santo; es muy habitual en muchos dances que el Rabadán conteste a cada uno con los llamados Contradichos o Motadas, que suelen ser respuestas humorísticas y mordaces, dirigidas a cada uno de los Danzantes y Gitanillas y que, por supuesto, son desconocidas por todos ellos y que provocan las risas del público.

Bailes. Pueden hacerse en forma de pasacalles (como es el caso del Baile de San Roque en Calamocha) o de mudanzas, siendo estas últimas de muy variada índole: con palos, con espadas y broqueles, de cintas, de arcos, con castañuelas, con pitos o pulgaretas, a base de torres humanas, con zancos o incluso con diversos aperos de labranza. En el Dance de Jorcas hay una curiosa mudanza en la que los danzantes utilizan cuatro almireces, un martillo, un cedazo y una pequeña escalerilla. Las mudanzas con palos son las más usuales, y este es el motivo por el cual muchas veces se confunden los términos de "dance" con "paloteado". Las mudanzas suelen ser bailadas en

Palotiau de Aragüés del Puerto (Huesca), acompañado por dos músicos con chuflo y chicotén y por otro con violín.

cuadros de cuatro danzantes cada uno, que se van combinando sucesivamente de modo regular, realizando diversas formaciones.

No era normal que hombres y mujeres bailaran juntos y por este motivo había mudanzas de Danzantes y mudanzas de Gitanillas. Actualmente no ocurre así y es muy frecuente ver chicas haciendo de Danzantes e incluso que, en algunas mudanzas que antaño eran privativas de las mujeres, como es el caso del baile de cintas, en la actualidad las ejecuten juntos Danzantes y Gitanillas.

La vestimenta de los Danzantes es muy variada de un dance a otro; en ocasiones es el clásico traje baturro de calzón corto, con el añadido de bandas cruzadas, pañuelos o vistosos sombreros; en numerosas ocasiones el traje es de colores claros y vivos, y, también, es muy corriente encontrar Danzantes ataviados con faldas de amplio vuelo (un ejemplo muy cercano es el Dance de Alloza en honor de San Blas). A menudo, los danzantes llevan cascabeles en las rodillas, en los tobillos o colgados del pecho y la espalda. El vestido de las Gitanillas es más común en todas las zonas y suele ser a base de telas estampadas formando volantes.

Los instrumentos utilizados para interpretar las diferentes mudanzas varían dependiendo de la zona geográfica: **la gaita de boto** (en la zona comprendida entre los ríos Ésera, Gállego y Ebro), **la dulzaina y el tambor** (al oeste del Gallego y sur del Ebro), **la trompa ribagorzana** (al este del río Ésera) y **el chiflo y el salterio-chicotén** (en Jaca y Yébra de Basa). Hay que hacer notar que estos límites son muy difusos y es muy corriente encontrar instrumentos traspasándolos. Del mismo modo se podría hacer mención de que las dulzainas empleadas en las Cinco Villas y en el Campo de Borja a menudo eran navarras, y en el Maestrazgo y otras

zonas de Teruel sonaban dulzainas valencianas (Morellanas sobre todo) aunque los músicos que las hacían sonar fueran aragoneses. A estos instrumentos con el paso del tiempo se les fueron añadiendo otros, como es el caso del violín o el acordeón, o fueron sustituidos por bandas de música o por

rondallas. El Dance de Cetina, dedicado a San Juan Lorenzo, pasó a interpretarse con clarinete, lo mismo que sucedió en el Ton de San Cristóbal de Munébrega.

Mojiganga o mochiganga. Era una de las partes más esperadas y celebradas por el público y consistía en un repaso satírico, por parte del Mayoral o más a menudo por el Rabadán, de los acontecimientos ocurridos en la población a lo largo del año. En este examen se apro-

vechaba para caricaturizar y atacar a las autoridades del pueblo (alcalde, párroco, comandante de la Guardia Civil, médico, maestros, etc.), así como a personas particulares que hubieran protagonizado algún suceso, a los de los pueblos vecinos, a los comerciantes y a un largo etcétera. Por supuesto nadie podía enfadarse aquel día, y había que aguantar las críticas con buen humor. En el Dance de Santa Bárbara esta parte la aprovecha el Rabadán para despedir y finalizar el acto.

Además de todas estas partes del dance, hay otras que alguna ocasión pueden ir asociadas a él, pero que son más generales a cualquier otro día de fiesta. Este es el caso de procesiones, nombramiento de mayores o mayordomos encargados de organizar la fiesta, *plegas* o recogida de dinero para sufragarla, subastas, cantos en el día de la víspera, etc. Como ejemplo notable podríamos nombrar a Castejón de Monegros donde el Dance en honor de Santiago y Santa Ana se representaba a lo largo de cuatro días.

Finalmente hay que decir que los dances nunca fueron un espectáculo fijo e inamovible, sino que cada año se incorporaban nuevas cosas o se modificaban otras. El trabajo de recuperación del Dance de Santa Bárbara en Andorra es posible que no haya sido completo

debido a la enorme dificultad para encontrar informantes y al mucho tiempo transcurrido desde la última representación; por ello si en esta puesta en escena hay algún elemento nuevo o se ha olvidado algún otro, el problema no es grave y hay que achacarlo a la natural evolución de este tipo de acontecimientos. ■

El dance de Yebra de Basa se acompaña de chuflo y chicotén, en lugar de dulzaina y tambor.

RECUPERACIÓN DEL DANCE DE SANTA BÁRBARA DE ANDORRA

José Ángel Aznar Galve

Calzón y faja utilizados por Manuel Bielsa "el Lindo" en 1922.

"... Si perdemos nuestra memoria perdemos la dimensión que da substancia a nuestra cultura y razón a nuestra vida ..." (E.G. Gombrich)

Un Dance no consiste, contra lo que pueda pensarse, en un acto carente de elaboración, tosco y pobre de medios, casi siempre relacionado con las creencias religiosas. Detrás de él hay siempre un componente histórico, social, cuya realidad se "oculta" y exige parte de nuestra reflexión. El Dance reúne literatura, representación teatral, música, danza, indumentaria y otra serie de aspectos en los que la creatividad, el ingenio y la capacidad propia de un grupo proporcionan información sobre su organización.

Para introducirnos en el significado, sería conveniente tener en cuenta una serie de definiciones de *dance* expuestas por diferentes estudiosos del tema que pueden aportarnos elementos importantes de comprensión:

- El *Diccionario de la Real Academia* lo define como "una composición poética que se recita en el baile de espadas."¹
- Jerónimo Borao en 1908 lo define como "Paloteado y danza de espadas que, afectando traje pastoril o de moros y cristianos, ejecutan los mozos de los pueblos de Aragón, con acompañamiento de recitados en verso, para festejar normalmente al Santo Patrón de la localidad."²
- En 1952 Larrea dice: "El dance, cual nosotros lo conocemos y vive en el pueblo, es un drama sagrado en el que concurre la danza, el canto, el mimo y la poesía como elementos integrantes de la Representación."³
- Mercedes Pueyo afirma sobre el Dance: "Es un espectáculo público que lleva consigo una misión social y un entretenimiento que aleja al hombre de su vida cotidiana... El Dance es una manera de dar a conocer los intereses pasados comunes, los acontecimientos del municipio, religiosos o históricos, tanto pasados como presentes, de una manera plástica o ingenua. Todo el pueblo participa de él, quizá porque se ve representado en alguno de sus personajes, aunque de una manera indirecta."⁴
- Antonio Beltrán en 1982 comenta: "El Dance aragonés es una de las más peculiares y completas manifestaciones de lo popular en Aragón y, como tal, resulta absolutamente inseparable de las demás instituciones y modos de vida de las tres provincias aragonesas, especialmente en lo que se refiere a la literatura y diálogos teatrales, a la creación poética, a la música y al baile, a las fiestas religiosas y a los acontecimientos sociales de los diferentes pueblos."⁵

Un análisis de estas definiciones nos lleva a considerar el Dance como fiesta espectáculo dentro de la sociedad, que cumple diversas funciones:

- Función Virtual. Es heredada y con significado ignorado.
- Función Educativa. Ceremonia pedagógica en el aspecto religioso y social.
- Función Lúdica. Cohesiona a la comunidad.

La etimología de *dance* deriva del verbo *dançar*, datado en España a partir del año 1280 según Joan Corominas, quien parece adivinar en él posibles orígenes tanto semítico-andalusíes como su temprana difusión por el Romance Provenzal de los Trovadores. Corominas señala que el Dance en Aragón aparece escrito en 1720. Convendría señalar en este punto que la estructura propia del Dance pudiera ser anterior a su nombre; incluso que la difusión geográfica del acto escénico

(significado) y la de vocablo (significante) no se hubieran dado a la vez ni desde el mismo origen.

Una breve sinopsis ⁶ de las etapas históricas habidas en el Dance nos diría lo siguiente:

1.- Etapa de formación a escala general (s.XII al XVII).

- Paloteados (Aragón y Castilla), *balls de bastons* (Cataluña, Valencia y Teruel), danza (Meseta y Sistema Ibérico).
- Misterios, pasiones, entremeses, autos y primeras soldadescas.

2.- Etapa de apogeo en Aragón (s.XVIII).

- Dance compuesto de paloteado, soldadesca, lucha del Ángel y el Diablo y alabanza.
- Música de época (interpretada por gaiteros, ministriles y otras agrupaciones musicales).

3.- Etapa de evolución (s.XIX principios del XX).

- El dance comprende: paloteados, soldadesca, lucha del Ángel y el Diablo, alabanzas y vivas.
- Música tradicional o propia interpretada por gaiteros y bandas.

Hasta aquí hemos intentado entender el significado y origen del Dance. Correspondería ahora una explicación esquemática de la descripción de un Dance tipo, así como la enumeración de los personajes que participan en el mismo para, posteriormente, centrarnos en el Dance de nuestro pueblo. Esquema Dance Tipo. ⁷

1.- Parte Poesía ⁸ y Teatro:

- Diálogos entre Mayoral y Rabadán (Pastorada, que es la parte más antigua del Dance).
- Dichos y contradichos.
- Monólogo Rabadán repasando sucesos acaecidos en la localidad.
- Disputas entre Angel y Diablo (personifican el Bien y el Mal).

2.- Parte Danza y Mimo:

- Gestos propios de cada personaje.
- Bailes con sus distintas mudanzas (palos, broqueles, espadas, cintas, arcos, torres, escudos...).

3.- Parte Musical:

- Dulzaina o gaita y tambor, flauta de pico, salterio y chicotén ...
- Instrumentos de cuerda propios de Rondalla, trompeta, saxofón u otros instrumentos de Banda.

¿En qué orden se desarrolla el Dance?. Normalmente en el siguiente:

- Pasacalles.
- Procesión.
- Diálogos entre Mayoral y Rabadán.
- Luchas entre Angel y Diablo.
- Dichos y Contradichos.
- Bailes Acompañados de Música.
- Despedidas del Mayoral y Rabadán.

EN CUANTO A LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN EL DANCE SON:

- **Mayoral:** Es el organizador del festejo, tarea que le encarga a su sirviente el Rabadán. Es el personaje serio y de más categoría. Suele vestir traje de domingo con sombrero y gayata.
- **Rabadán:** Pastor que lleva los hatos de ganado del Mayoral. Personaje gracioso, socarrón y ocurrente. Viste de pastor con complementos humorísticos: garrote retorcido, pantalón roto, bota de vino.... Recita los contradichos a los danzantes y gitanillas.
- **Diablo:** Intenta que no se celebre la fiesta tirando petardos y cohetes. Viste normalmente de rojo y negro con cuernos, rabo y horca en la mano.

- **Ángel:** Personaje que interpretaba un niño(a) vestido de blanco con alas, corona y espada. Defiende al pueblo y a todos los participantes en el Dance con los que se mete el Diablo, intentando que se celebre la Fiesta.

- **Danzantes:** Número par (De 8 hasta 20). Danzan las distintas mudanzas y recitan los dichos.

- **Gitanillas:** Danzan la mudanza de Arcos y también recitan dichos en honor al Santo al que va dirigido el Dance.

- **Pastoras:** Acompañan a las gitanillas y mantienen diálogos con el Mayoral y Rabadán.

En algunos dances aparecen también *moros* y *cristianos* y *turcos* con sus correspondientes *generales*.

En cuanto al *Dance en Andorra* parece muy probable que ya hubiese representaciones en el siglo XIX. Fundamentan esta idea las manifes-

José Bernad vestido de danzante para el dance de Santa Bárbara en 1922. (foto cedida por Angelina Bernad)

taciones recogidas a algún informante (Carmen Tomás Bielsa), que tiene actualmente 90 años, en el sentido de que su abuelo Miguel Tomás Español ya enseñaba mudanzas a los entonces danzantes andorranos. La periodicidad del dance no era anual, podían pasar dos o incluso más años hasta representar un nuevo Dance.

El dance mejor documentado es el celebrado en 1922 en honor de Santa Bárbara (*cofradía andorrana muy antigua que aglutinaba a gran número de familias, disponía de arco y capilla en la calle del mismo nombre y comparsa de Gigantes y cuyas fiestas en Diciembre*

se celebraban durante 3 días con gran alegría y suntuosidad hasta el punto de dedicarle DANCE), recogido por Angel Cañada Giner⁹, que además proporcionó al Grupo de Investigación de la Universidad Popular (lo cual va a permitir la recuperación íntegra del texto original) el cuaderno manuscrito que contenía el texto del Dance elaborado por Ildelfonso Aznar Ferrer "El Tío Albardero" que hacía de Rabadán. Pero existieron, con total seguridad, bastantes más antes de dicha fecha. Para corroborarlo, podemos mencionar entre otras personas que participaron de una u otra forma en el dance a Antonio Gracia, que aparece en la prensa aragonesa de 1902 como director de un grupo de danzantes que intervino en las Fiestas de San Macario de aquel año y que, casado en 1919, participó en algún Dance antes de su matrimonio; a Joaquín Laborda, que parece intervino como maestro en un dance hacia 1907 y a Tomás Gracia Ballonga "Perico", que fue uno de los diablos más populares y que nació en 1864 por lo que tenía en el dance de 1922 una edad de 58 años. También sabemos que existió una representación bailada en 1925 (sin gitanillas ni contradichos) a cargo de niños coincidiendo con las fiestas patronales de

San Macario, gracias a las conversaciones mantenidas con Manuel Cortés, que llegó a bailar en aquellas fechas.

DESCRIPCIÓN DEL DANCE DE SANTA BÁRBARA:

El grupo del Dance está formado por 4 cuadros de 4 danzantes cada uno, que visten colores diferentes (fucsia, azul, verde y amarillo), componiendo su vestuario: gorro adornado con flores (siguiendo el modelo de la única fotografía conservada de un danzante que participó en 1992 (José Bernad "El Tío Zapatero"), camisa blanca, cintas cruzadas de colores, calzón con puntilla y pasamanería, fajín de seda adornado con motivos vegetales bordados (según el modelo aún conservado de otro danzante que también intervino, Manuel Bielsa "El Lindo"), medias blancas caladas de garbanzo y zapatillas con cintas y cascabeles, 12 gitanillas (también con trajes vistosos y llamativos), Ángel, 2 pastoras, Mayoral, Rabadán y Diablo.

El grupo de danzantes y gitanillas está constituido por personas voluntarias interesadas en la recuperación de esta parte importante de nuestra historia y de diversa procedencia (alguna con antecedentes del mundo de la Jota y otras sin ninguna incursión en el mundo del folclore). El grupo de Teatro de Andorra, que dirige Antonio Querol, se ocupa de la parte de representación teatral asumiendo los siguientes personajes: Mayoral, Rabadán, Diablo y Pastoras. **El Ángel** está representado por una chica del grupo de Danzantes.

En cuanto al apartado musical¹⁰ está previsto contar con la participación del Grupo de Dulzaineros "La Martingala" (que ya han asistido a numerosos ensayos junto a los Danzantes), de la Rondalla y Grupo de Canto de la Peña "El Cachirulo" y del Grupo Laudístico de la Universidad Popular.

En la parte de Danza contamos con distintas mudanzas recuperadas:

- De palos: "La pandereta" y "Si subáis a San Macario".
- De espadas y broquel: "Con su broquel...".
- De espadas: "Camillero..." que se interpreta en el "Degollau".
- Danza de Arcos: "Somos gitanillas errantes" y "Porque el Ángel nos espera".
- Danza de Cintas/Trenzau: "Yo tengo una cinta..." (Con ella finaliza el Dance).

Como dice Lucía Pérez García-Oliver, a principios del siglo XX más de 200 pueblos, entre los que se encuentran alguno de la Comarca de Andorra y de las proximidades (Alloza, Albalate, Urrea, Híjar...), celebraban Dance el día de su fiesta Patronal. Muchos se han perdido, pero cada día son más numerosos los intentos de recuperación.

Sólo conociendo el Dance, reconociendo su intrínseco valor y entendiéndolo podemos mantener esa herencia, sentirnos ciudadanos de un espacio que hay que cuidar, vivirlo y transmitirlo a las generaciones venideras. ▣

1 Diccionario R.A.E.: 1992,467

2 BORAÑO, 1908, Voz Dance

3 LARREA 1952, 14

4 PUEYO, 1973-75

5 BELTRÁN 1982,5

6 SÁNCHEZ, Alejandro: *La música tradicional en la tierras de Jiloca y Gallocanta*.

7 GONZALO VALLESPÍ: *Introducción al Dance en la Provincia de Teruel*.

8 BELTRÁN, Antonio: "La forma del dance es, por lo general, el romance octosilabo, con rima asonante, aunque no faltan otros metros. Se transmite por tradición oral y por

notación en cuadernos copiados; buena parte de los conocidos son de mitad del siglo XIX o posteriores"

9 CAÑADA GINER, Ángel: CIERZOS

10,12,13,14,15,16 y 17

10 VERGARA, Angel: "Las formas musicales que se utilizan en el Dance son muy variadas, con diferentes orígenes y detalles de distintas épocas. Entre las mudanzas que se conocen figuran desde Villanos del Siglo XVI hasta música mucho más reciente como habaneras, mazurcas, pasodobles o rumbas, pasando por jotas u otras tonadas"