

MUSIC: A MELODIC METHODOLOGY in TEACHING and LEARNING
I.E.S PABLO RUIZ PICASSO
2018/2020

PROJECT:	2018 – I – ES01 – KA229 – 050761
COORDINATOR:	Mónica Bayo Megías
STUDENTS:	Chaima Hajni Pedro Clement Manuel García Lucas Pappa Laura Madrid Óscar Sierra Abril Navarro Soraya Baha
EXCHANGE:	C1: I.E.S. PABLO RUIZ PICASSO. 21-25 January 2019 El Ejido (Almería) Spain

Not only tunes but the mentality of a nation

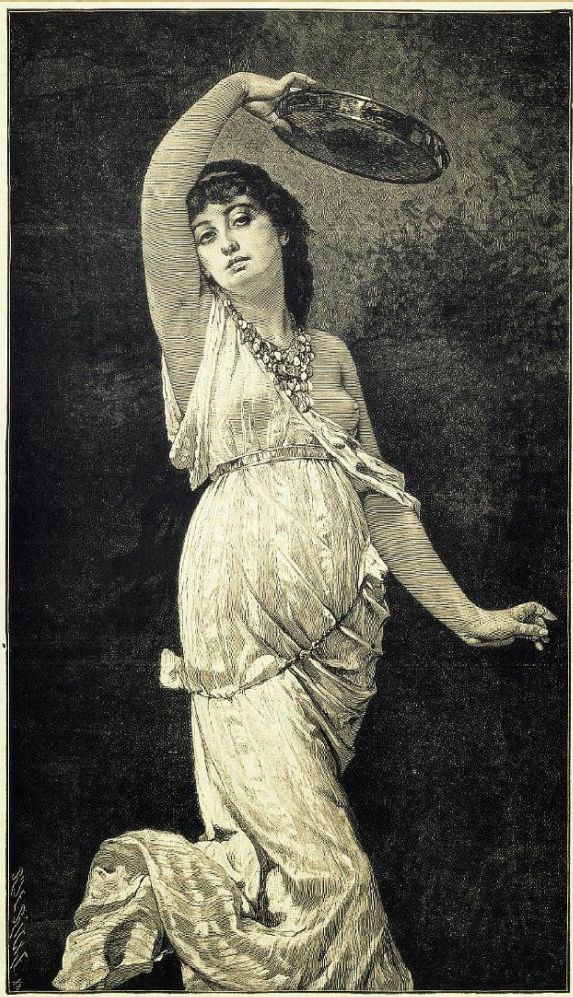
1. LAMMA BADAA YATATHANA: ZIRYAB
2. PALMERO SUBE A LA PALMA
3. MUÑEIRA DE CHANTADA
4. ENTRE DOS AGUAS
5. JOTA: LA VIRGEN DEL PILAR DICE
6. JOTA: MONREAL DEL CAMPO
7. LA BIEN PAGÁ
8. LA TARARA

LAMMA BADAA YATATHANA
ZIRYAB

LAMMA BADAA YATATHANA/ WHEN SHE STARTED TO WALK WITH A SWING GAIT/ CUANDO EMPEZÓ A MOVERSE SUTILMENTE

When she started to walk with a
swinging gait
aman aman aman aman
her beauty amazed me aman aman
aman aman

I have become prisoner of her eyes
aman aman aman aman her stem
folded as she bent
aman aman aman aman

O my promise, O my perplexity, who
can answer my complaint about love
and suffering but the beautiful one
aman aman aman aman about love
and suffering but the beautiful one
aman aman aman aman

Cuando empezó a moverse sutilmente,
exterminó a las jóvenes con su elegancia,
mi amor con su belleza es alucinante

En un minuto me cautivó
en un jardín y entre colinas,
hasta las ramas ha hecho prisioneras
de su amor cuando cantó.

Es mi promesa y quien me confunde,
no hay nadie que se apiade de mi ruego, ni de mi
tortura de amor,
excepto el dueño de la belleza.

<https://www.youtube.com/watch?v=BCGzi9Wz8U0>

SONG ANALYSIS

- "Lama Bada yatathanna" is a very old and famous song from the Andalusian period (the Arab rule in Spain, aka Moorish Spain). That kind of song, known as Muwashah, was developed in that era. There is a wealth of information on the web about Andalusian music and its influence. The song is typical 'ghazel' poetry which is romantic poetry that recounts the beauties of the beloved one. "When she starts to move, amen, her beauty fascinates us. The movements are like a tree branch leaning".
-
- Rich, complex, and beautiful — could describe someone to fall in love. But I'm talking about an Arabic song, sometimes rendered in English as *Lamma Bada Yatathanna*, an ancient *muwashshah*, a genre of secular music from Al Andalus, Moorish Spain, which means it's from some time before 1492 – that's half a millennium ago!
- "Lama Bada yatathanna" es una canción muy antigua y famosa de la época andaluza (el dominio árabe en España, también conocido como la España morisca). Ese tipo de canción, conocida como Muwashah, fue desarrollada en esa era. Hay una gran cantidad de información en la web sobre la música andaluza y su influencia. La canción es una poesía típica de "ghazel" que es una poesía romántica que narra las bellezas de la persona amada. "Cuando ella comienza a moverse, amén, su belleza nos fascina. Los movimientos son como una rama de árbol inclinada".

Rico, complejo y hermoso, podría describir a alguien para enamorarse. Pero estoy hablando de una canción árabe, a veces traducida en inglés como *Lamma Bada Yatathanna*, una antigua *muwashshah*, un género de música secular de Al Andalus, la España morisca, lo que significa que es de algún tiempo antes de 1492, ¡hace medio milenio!

CONTEXT

al-Andalus also known as **Muslim Spain**, **Muslim Iberia**, or **Islamic Iberia**, was a medieval Muslim territory and cultural domain that in its early period occupied most of Iberia, today's Portugal and Spain. At its greatest geographical extent, it occupied the northwest of the Iberian peninsula and a part of present day southern France Septimania (8th century) and for nearly a century (9th–10th centuries) extended its control from Fraxinet over the Alpine passes which connect Italy with the remainder of Western Europe. The name more generally describes the parts of the peninsula governed by Muslims (given the generic name of Moors) at various times between 711 and 1492, though the boundaries changed constantly as the Christian Reconquista progressed, eventually shrinking to the south around modern-day Andalusia and then to the Emirate of Granada.

Al-Andalus, también conocida como España musulmana, Iberia musulmana o Iberia islámica, era un territorio medieval musulmán y un dominio cultural que en su período temprano ocupó la mayor parte de Iberia, hoy Portugal y España. En su mayor extensión geográfica, ocupó el noroeste de la península ibérica y una parte de la actual Francia meridional, Septimania (siglo VIII) y durante casi un siglo (siglos 9-10) extendió su control de Fraxinet sobre los pasos alpinos que conectan Italia. Con el resto de Europa occidental. El nombre describe de manera más general las partes de la península gobernadas por los musulmanes (dado el nombre genérico de los moros) en diversos momentos entre 711 y 1492, aunque las fronteras cambiaron constantemente a medida que avanzaba la Reconquista cristiana, y finalmente se redujo hacia el sur en torno a la Andalucía actual. y luego al emirato de granada.

SOCIETY

The society of al-Andalus was made up of three main religious groups: Muslims, Christians, and Jews. The Muslims, although united on the religious level, had several ethnic divisions, the main being the distinction between the Arabs and the Berbers. The Arab elite regarded non-Arab Muslims as second-class citizens; and they were particularly scornful of the Berbers.

The ethnic structure of al-Andalus consisted of Arabs at the top of the social scale followed by, in descending order, Berbers, Muladies, Mozarabes, and Jews. Each of these communities inhabited distinct neighborhoods in the cities. In the 10th century a massive conversion of Christians took place, and *muladies* (Muslims of native Iberian origin), formed the majority of Muslims. The Muladies had spoken in a Romance dialect of Latin called Mozarabic while increasingly adopting the Arabic language, which eventually evolved into the Andalusí Arabic in which Muslims, Jews, and Christians became monolingual in the last surviving Muslim state in the Iberian Peninsula, the Emirate of Granada (1230–1492). Eventually, the Muladies, and later the Berber tribes, adopted an Arabic identity like the majority of subject people in Egypt, the Levant, Mesopotamia, and North Africa. Muladies, together with other Muslims, comprised eighty percent of the population of al-Andalus by 1100.¹ Mozarabs were Christians who had long lived under Muslim and Arab rule, adopting many Arab customs, art, and words, while still maintaining their Christian and Latin rituals and their own Romance languages. The Jewish population worked mainly as tax collectors, in trade, or as doctors or ambassadors. At the end of the 15th century there were about 50,000 Jews in Granada and roughly 100,000 in the whole of Islamic Iberia

La sociedad de al-Andalus estaba formada por tres grupos religiosos principales: musulmanes, cristianos y judíos. Los musulmanes, aunque unidos en el nivel religioso, tenían varias divisiones étnicas, siendo la principal la distinción entre los árabes y los bereberes. La élite árabe consideraba a los musulmanes no árabes como ciudadanos de segunda clase; y fueron particularmente desdeñosos con los bereberes. La estructura étnica de al-Andalus consistía en árabes en la parte superior de la escala social, seguidos por, en orden descendente, bereberes, muladies, mozárabes y judíos. Cada una de estas comunidades habitaba barrios distintos en las ciudades. En el siglo X tuvo lugar una conversión masiva de cristianos y muladies (musulmanes de origen ibérico nativo) formaron la mayoría de los musulmanes. Los muladios habían hablado en un dialecto del latín, llamado mozárabe, mientras adoptaban cada vez más el idioma árabe, que eventualmente se convirtió en el árabe andalusí en el que los musulmanes, los judíos y los cristianos se volvieron monolingües en el último estado musulmán sobreviviente en la Península Ibérica, el Emirato de Granada (1230–1492). Finalmente, los muladies, y más tarde las tribus bereberes, adoptaron una identidad árabe como la mayoría de los sujetos en Egipto, el Levante, Mesopotamia y el norte de África. Los muladios, junto con otros musulmanes, constituían el ochenta por ciento de la población de al-Andalus para el año 1100. [Los mozárabes eran cristianos que habían vivido durante mucho tiempo bajo el dominio árabe y musulmán, adoptando muchas costumbres, arte y palabras árabes, mientras mantenían a sus cristianos y Rituales latinos y sus propias lenguas romances. La población judía trabajaba principalmente como recaudadores de impuestos, en el comercio, o como médicos o embajadores. A finales del siglo XV había alrededor de 50.000 judíos en Granada y aproximadamente 100.000 en toda la Iberia islámica.

MÚSICA FOLCLÓRICA ESPAÑOLA.
LA ISA CANARIA

SPANISH FOLK MUSIC
THE CANARY *ISA*

Isa canaria. "Palmero sube a la palma"

LETRA DE “PALMERO SUBE A LA PALMA”

Palmero sube a la palma y dile a la palmerita
Que se asome a la ventana que su amor la solicita,
Que su amor la solicita, palmero sube a la palma.

Virgen de Candelaria, la más morena la más morena,
La que tiende su manto sobre la arena, sobre la arena.
Virgen de Candelaria, la más morenita, la morenita,
La que tiende su manto sobre la ermita, sobre la ermita.

Todas las canarias son como ese Teide gigante,
Mucha nieve en el semblante y fuego en el corazón,
Y fuego en el corazón, todas las canarias son.

Quiero que te pongas la mantilla blanca
Quiero que te pongas la mantilla azul,
Quiero que te pongas la recolorada
Quiero que te pongas la que sabes tú.
La que sabes tú, la que sabes tú.
Quiero que te pongas la mantilla blanca
Quiero que te pongas la mantilla azul.

*Palmero and Palmerita are the inhabitants of La Palma.

*A mantilla is a traditional Spanish lace or silk veil or shawl worn over the head and shoulders, often over a high comb called a peineta, popular with women.

Palmero goes up to the palm and says to the palmerita
Let him look out the window that his love asks for,
That his love asks for it, palmero goes up to the palm.

Virgin of Candelaria, the darkest, the darkest,
The one that tends its mantle on the sand, on the sand.
Virgin of Candelaria, the most brunette, the brunette,
The one that tends its mantle on the hermitage, on the
hermitage.

All the Canaries are like that giant Teide,
A lot of snow on the face and fire in the heart,
And fire in the heart, all the Canaries are.

I want you to put on the white mantilla
I want you to wear the blue mantilla,
I want you to wear the recoloured
I want you to wear the one you know.
The one that you know, the one that you know.
I want you to put on the white mantilla
I want you to wear the blue mantilla.

ANÁLISIS: ``PALMERO SUBE A LA PALMA``

ANALYSIS: ``PALMERO SUBE A LA PALMA``

"Palmero sube a la palma" es una de las canciones más conocidas y versionadas del folclore canario. Es una isa. Se desconoce quién fue su autor, aunque se han hecho numerosas versiones.

De esa época data el folclore canario que hoy más se practica en todas las islas, formando un núcleo de expresión uniforme y común a todas ellas. Se concreta en tres géneros principales de los que se derivan sus particulares variantes. Estos tres grupos son: el de las folías y la malagueña, el de los diversos tipos de seguidillas y el de las isas.

"Palmero sube a la palma" is one of the most well known and versioned songs of Canarian folklore. It is an isa. It is unknown who was its author, although many versions have been made.

From that time dates the Canarian folklore that today is more practiced in all the islands, forming a nucleus of uniform expression and common to all of them. It is specified in three main genres from which its particular variants derive. These three groups are: the one of the "folías" and the "malagueña", the one of the diverse types of "seguidillas" and the one of the isas.

ÉPOCA Y ESTILO

-Durante el siglo XVIII se produjeron en toda España cambios económicos y sociales que afectaron ciertos usos y costumbres, extendiéndose a partir de entonces por las comunidades rurales una serie de moda generales que pronto adquirieron arraigo y vigencia histórica.

“Isa” es una palabra proveniente del bable asturiano y significa «¡salta!». En realidad, la isa sólo es una versión canaria de la «jota» peninsular, tanto por su música como por su coreografía, pero no cabe duda de que en las islas ha adquirido un carácter nostálgico que la diferencia.

TIME AND STYLE

During the eighteenth century there were economic and social changes throughout Spain that affected successful uses and customs, extending thereafter by rural communities a series of general fashion that soon took root and historical validity.

"Isa" is a word from the Asturian bable and means "jump!". In reality, the isa is only a Canarian version of the peninsular "jota", both for its music and for its choreography, but there is no doubt that in the islands it has acquired a nostalgic character that sets it apart.

MARCO SOCIAL, CULTURAL O HISTÓRICO

SOCIAL, CULTURAL OR HISTORICAL FRAMEWORK

-Cuando la isa llegó a Canarias, su danza no distaba demasiado de la coreografía de la jota. Consistía pues en una composición rítmica que los bailarines ejecutaban ataviados con castañuelas en la que realizaban los característicos saltos correspondientes al estilo alegre de la danza.

Con el paso del tiempo, y como resultado de una cadena de transformaciones, la isa ha ido reuniendo diferentes figuras coreográficas que dan como resultado la pieza que a nuestros días ha llegado en la que se combinan pasos de baile pares, en parejas y también en grupos.

-When the *isa* came to the Canary Islands, her dance was not far from the choreography of the *jota*. It consisted then of a rhythmic composition that the dancers executed adorned with castanets in which they realized the characteristic jumps corresponding to the happy style of the dance.

Over time, and as a result of a chain of transformations, the *isa* has been gathering different choreographic figures that result in the piece that has come to our days in which pairs dance steps are combined, in pairs and also in groups.

TRADICIÓN DE ESTE ESTILO MUSICAL

TRADITION OF THAT MUSICAL STYLE

A los canarios les gusta mucho la isa. Por esto hay un gran número de versiones. Hasta finales del pasado siglo, la isa fue un baile suelto de castañuelas, cuyos saltos exigían gran destreza. Luego se ha sustituido la danza por una serie de puentes, cadenas, corros y figuras, copiando modelos de danzas que pueden contemplarse hoy lo mismo en el folclore de Suiza que en el de Argentina.

Canaries really like *isa*. Because of this there is a large number of versions. Until the end of the last century, the *isa* was a loose dance of castanets, whose jumps demanded great dexterity. Then the dance has been replaced by a series of bridges, chains, corners and figures, copying models of dances that can be seen today in the folklore of Switzerland as well as in that of Argentina.

MENTALIDAD Y VALORES HUMANOS

MENTALITY AND HUMAN VALUES

Cada isa tiene un trasfondo tradicional. La isa “Palmero sube a la palma” tiene el cortejo entre una pareja como protagonista. En ella el hombre es el que toma la iniciativa.

Además, tiene una referencia religiosa, a la Virgen de Candelaria, que es la patrona de Canarias. Como particularidad, indicar que la imagen, que está en Tenerife, es de color negro.

En esta isa se hace mención al Teide y a las mujeres canarias, comparando sus sentimientos con el volcán, ya que dice que son ardientes como amantes pero la primera impresión es de frialdad.

Each isa has a traditional background. The isa “Palmero sube a la palma” has the courtship between a couple as protagonist. In it, man is the one who takes the initiative.

In addition, it has a religious reference to the Virgin of Candelaria, who is the patron saint of the Canary Islands. As a particularity, indicate that the image, which is in Tenerife, is black.

In this isa mention is made of Teide and the Canarian women, comparing their feelings with the volcano, since it says that they are ardent as lovers but the first impression is one of coldness.

MUÑEIRA DE CHANTADA

MUIÑEIRA DE CHANTADA

XIRAREI - XIL RÍOS

Canto máis te vexo
Máis me atroxo
E co xeito do teu corpo
Vas facendo que me sinta
máis coitado cun rapaz
Téñolle máis medo ós teus ollos
Feiticeiros có nubrado
dunha noite de meigallos
chea de agoiros do mal

E pra namorarte
Xirarei
Xirarei como a roda do muíño
Xirarei nas tuas augas de muller
Xirarei un por un os teus camiños
Pra namorarte xirarei e xirarei
Xirarei como ti digas e queiras
Pra buscarche a beirada xirarei
E ben sei que coa miña toleira
Namorareite, xirarei e xirarei

Eres coma a pomba viaxeira
Que voando vas na feira
Das mentiras e verdades
E non sabes ónde vas
Canto máis te vexo
Máis me atroxo
E co xeito do teu corpo
Vas facendo que me sinta
máis coitado cun rapaz

E pra namorarte
Xirarei ...

The more I see you
The more overwhelmed I am
and with the path of your body
you're making me feel more well treated like a child.
I fear more your
witches eyes with clouds
of a night of cocks
full of guests of the evil.
And to fall in love with
I will change
I will return as the wheel of the mill
I will return as the waters of a woman
I will convert one by one your paths
to make you fall in love with me I will change and I will change
I will change as you say and want

MUIÑEIRA DE CHANTADA

- -Muiñeira: danza popular de Galicia
- -La Muiñeira de Chantada es la más importante de las muiñeiras y fue creada en el Romanticismo (1865) por Manuel y Antonio Fernández.
- -Muineira: Galicia - The Muiñeira of Chantada popular dance. It is the most important of the muiñeiras and it was created in romanticism (1865) by Manuel and Antonio Fernández.

SONG ANALYSIS

- -Su letra habla de lo divertido que es el trabajo en los molinos en un tono positivo. Seguramente sería una canción que se cantaría durante largas y duras horas de trabajo. Además, en algunas muiñeiras también hay poemas de amor pero están también algo relacionadas con el trabajo en el campo. Normalmente estos poemas de amor están dirigidos generalmente a un amante de algún mozo o para coquetear con ella.
- -Its lyrics talks about how funny is the work in the mills in a positive tone. It would surely be a song they would sing to cheer long and hard working hours. In addition, in some muiñeiras there are also loving poems but they are also somewhat related to the work in the field. Normally these love poems are usually directed to a lover of some lad to flirt with her.

HISTORICAL, SOCIAL CONTEXT

- Spain was going through a crisis. There were social problems due to the economic difference in social classes because of industrialization. The composer reflects the problems of poverty and work as something positive.
- España estaba pasando por una crisis. Había problemas sociales debido a la diferencia económica de las clases sociales por culpa de la Industrialización. El compositor refleja los problemas de la pobreza y el trabajo como algo positivo.

HUMAN RIGHTS

En mi opinión los valores humanos que aparecen en la canción son el derecho al salario mínimo, los derechos del Trabajador y también intenta, de alguna manera, hacer que con las muiñeiras el trabajo sea más llevadero.

In my opinion the human values that appear in the song are the right to the minimum wage, rights of the worker and also it tries, somehow, to express that work is easier with the muiñeiras.

TRADITION

- The muiñeira is sung and danced accompanied by bagpipes, drums, tambourines. This muiñeira is the most representative as it is the best known and the best example to know how is a typical muiñeira.
- La muiñeira se canta y baila acompañada de gaitas, tambores, panderetas, bombos y panderos. Esta muiñeira es la más representativa pues es la más conocida y el mejor ejemplo para conocer cómo es una muiñeira típica.

ENTRE DOS AGUAS

SPANISH

Después de haberte amado tanto,
De haberte regalado mis noches de amor,
Aquí me tienes de nuevo esperando,
Necesitando tu lluvia y tu Sol,
Después de haber nadado en llantos,
Mis lágrimas amargas llegaron al mar,
Sólo en la arena escuchando cantos de sirena,
Qué pena me da.

Te quiero y sólo espero
Ser tu compañero cuando llegue el alba,
Pan comedero que busca tu plata,
Brisa que besa tu piel.
Me siento prisionero de los dos luceros,
Que alumbran tu cara ,
Me desespero cuando tú me faltas.
Quiero tenerte otra vez.
Te estuve en sueños dibujando,

Pero yo no alcanzaba tu cara a pintar,
Llegando el día desperté flotando,
La melancolía de la soledad.
Creí morir de desaliento,
La vida se agitaba en nostalgias de amor,
Cómo me dolía ver pasar el tiempo
Sin el alimento de tu corazón.

ENGLISH

After having loved you so much,
Of having given you my nights of love,
Here you have me again waiting,
Needing you rain and your Sun.
After swimming in tears,
My bitter tears came to the sea,
Only in the sand listening to mermaid songs,
If feel sorry for that.

I love you and I just hope
Be your partner when dawn arrives,
Bread feeder that looks for your silver,
Breeze that kisses your skin.
I feel prisoner of the two stars,
That light up your face,
I despair when you miss me.
I want to have you again.

I was in your dreams drawing,
But I did not reach your face to paint,
Arriving the day I woke up floating,
The melancholy of loneliness.
I thought I was dying of discouragement,
Life stirred in love nostalgia,
How it hurt to see the time pass
Without the food of your heart.

FANDANGO: ENTRE DOS AGUAS

Desde su inicio, Entre Dos Aguas, es considerada una obra maestra del flamenco, siendo el tema más popular y conocido del artista, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, no fue una canción trabajada con el tiempo, sino una improvisación, que Paco tuvo que realizar en el momento de grabar el álbum, por orden de José Torregosa, el productor, considerando que el álbum estaba incompleto.

Since its inception, Entre Dos Aguas, is considered a masterpiece of flamenco, being the most popular and well-known theme of the artist, both nationally and internationally. However, it was not a song worked with time, but an improvisation, that Paco had to perform at the time of recording the album, by order of José Torregosa, the producer, considering that the album was incomplete.

CONTEXT

El flamenco y sus canciones nacieron de la expresión de un pueblo perseguido por el sur de España, es considerado una mezcla única de influencias y complejidad musical. En España en el año 1.492 los reyes católicos Fernando Quinto y la Reina Isabel ordenaron que todos los ciudadanos que vivían en España se convirtieran al catolicismo, al no obedecer esta proclamación la gente fue castigada de varias maneras, siendo la mas grave la pena de muerte por el fuego, gitanos, mulsulmanes, judios y cualquier persona que vivía en España fue forzada a vivir en el catolicismo, se cree que la causa de este decreto fue que los diferentes grupos étnicos se unieron para ayudar a los demás y dentro de esta fusión de culturas nació el flamenco. **El flamenco se convirtió en la expresión de la angustia y la protesta contra la opresión.**

Flamenco and its songs were born from the expression of a people persecuted by the south of Spain, it is considered a unique mixture of influences and musical complexity. In Spain in the year 1492 the Catholic kings Fernando Quinto and Queen Isabel ordered that all citizens living in Spain converted to Catholicism, by not obeying this proclamation people were punished in various ways, the most serious being the death penalty by fire, gypsies, mulsulmanes, jews and anyone who lived in Spain was forced to live in Catholicism, it is believed that the cause of this decree was that the different ethnic groups came together to help each other and within this fusion of cultures, flamenco was born. Flamenco became the expression of anguish and protest against oppression.

LA JOTA ARAGONESA

La Virgen del Pilar dice

La Virgen del PILAR dice

Letra

Es la Virgen del Pilar
la que más altares tiene,
pues no hay ningún español
que en su pecho no la lleve.

A pasar por Zaragoza
el Ebro murmura y dice:
La Virgen es para España
y España es para la Virgen.

Hay en el mundo una España,
y en España un Aragón,
y en Aragón una Virgen,
gloria del pueblo español.

Virgen del Pilar, no olvides
que no podrían vivir
ni España sin Zaragoza,
ni Zaragoza sin Ti.

Junto al Ebro echo una jota
en cuanto el Pilar se cierra,
pa que se entere la Virgen
de que estoy de centinela.

Aragón está en España,
Zaragoza en Aragón,
el Pilar en Zaragoza,
y en el Pilar mi ilusión

Lyrics

It's the Virgen del Pilar
the one that has the most altars,
Well, there is no Spanish
that in his chest he does not carry it.

To go through Zaragoza
the Ebro murmurs and says:
The Virgin is for Spain
and Spain is for the Virgin.

There is a Spain in the world,
and in Spain, Aragon,
and in Aragon a Virgin,
glory of the Spanish people.

Virgen del Pilar, don't forget
that they could not live
nor Spain without Zaragoza,
nor Zaragoza without You.

Next to the Ebro I throw a "jota"
as soon as the Pilar closes,
to find out the Virgin
I'm sentinel.

Aragón is in Spain,
Zaragoza in Aragón,
the Pilar in Zaragoza,
and in the Pilar my illusion.

LA VIRGEN DEL PILAR DICE

Análisis de la letra

La letra de la Jota habla sobre el patriotismo, del cariño a su país (España) y a la región de Aragón, del sentimiento religioso y la devoción a la Virgen del Pilar.

Hace referencia a la guerra de la Independencia española, desarrollada entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las guerras napoleónicas.

Por eso la estrofa más popular de la canción dice habla de que la Virgen no quiere ser francesa, sino que quiere ser capitana de la tropa aragonesa.

Analysis of the lyrics

The lyrics of the “Jota” speaks about the patriotism, of the affection to his country (Spain) and to the region of Aragon, of the religious feeling and the devotion to the Virgin of the Pilar.

It refers to the war of Spanish independence, developed between 1808 and 1814 within the context of the Napoleonic wars.

That's why the most popular stanza of the song says that the Virgin does not want to be French, but wants to be captain of the Aragonese troop.

HISTORIA DE LA JOTA ARAGONESA

HISTORY OF THE ARAGONESE “JOTA”

Precisar los orígenes de la Jota aragonesa es bastante complicado.

Los orígenes de la Jota deben estar en bailes de tipo religioso, y comúnmente las manifestaciones bailadas de este género preceden a las cantadas o tocadas. Se dijo que puede tener origen Árabe y ser traída a España por un poeta medieval llamado Aben Jot, pero esta teoría quedó descalificada por el compositor, D. Tomás Bretón, quien dijo que la Jota no era una variación del Fandango, debía de proceder de Italia, del trato y comercio de los italianos y los aragoneses.

En cuanto al nombre de "Jota", la primera referencia está en una obra anónima del siglo XVII, pero fue en el siglo XVIII cuando se difundió la Jota que hoy conocemos.

Specifying the origins of the Aragonese “Jota” is quite complicated.

The origins of the “Jota” must be in religious type dances, and commonly the dance manifestations of this genre precede those sung or played. It was said that it may have Arabic origin and be brought to Spain by a medieval poet named Aben Jot, but this theory was disqualified by the composer, D. Tomás Bretón, who said that the Jota was not a variation of the Fandango, it must have come from Italy, the treatment and trade of the Italians and the Aragonese.

As for the name of "Jota", the first reference is in an anonymous work of the 17th century, but it was in the 18th century when the Jota that we know today was spread.

TRADICIÓN DE LA JOTA ARAGONESA

TRADITION OF THE ARAGONESE “JOTA”

La jota aragonesa se expresa a través del baile, el canto y la interpretación instrumental, compuesta por una rondalla en la que participan fundamentalmente la guitarra, el laúd y la bandurria.

The jota aragonesa is expressed through dance, singing and instrumental interpretation, composed of a rondalla in which the guitar, lute and bandurria participate fundamentally.

JOTAS

MONREAL DEL CAMPO

JOTAS DE AMOR

SPANISH

Mañana se van los quintos
A ingresar al regimiento
Pero se dejan aquí
El alma y el pensamiento
Maña del alma, yo no te olvido
Aunque me marche muy lejos
Yo seré el mismo
Tu bien lo sabes
Pues un cariño sincero
Nunca es fingido
Cariñico del alma
Yo una vez te juré
Ante la Pilarica

Cuando llegue mi regreso
Lo primerico que haré
Avisar al señor cura
Contigo me casaré

Y a boda repicarán
Vamos juntos, mañica
Que a bodas van a toca

A ti sólo querer
Y por siempre será
Y otra vez esta maña
No te olvidará

ENGLISH

The soldiers are leaving tomorrow
To get into the regiment
But they leave here
Their souls and thoughts
Girl of my heart, I don't
forget you
Even if I march far from here
I'll be the same
You know it well
As a true love cannot be pretended
Sweetheart of my life
I swore to you once

In front of the "Pilarica" virgin

That I will only
love you and I will never forget you

When I'm back
The very first thing I'll do will be
telling the priest to marry us
And at the wedding the bells will
toll. Let's go together my girl
In weddings people play and sing

TEMA/THEME

Un tema muy corriente en la jota es el periodo del servicio militar. En esta jota, el soldado se marcha a la mili y su novia que le ha jurado amor le guardará ausencias.

A very common theme in the jota is the period of military service. In this jota, the soldier goes to the military service, he has sworn love to his girlfriend and she will wait for him.

TRADICION MUSICAL

La jota aragonesa es la más conocida del folclore musical de Aragón. Su origen podría estar hacia finales del siglo XVIII, y tuvo su mayor esplendor durante el siglo XIX, adquiriendo gran auge tras la Guerra de la Independencia. La jota fue incluida en zarzuelas, películas, coreografiada para grandes festivales, y llevada a concursos y certámenes.

MUSICAL TRADITION

The jota aragonesa is the best known of the musical folklore in Aragon. Its origins could be placed towards the end of the eighteenth century, and it had its greatest splendor during the nineteenth century, acquiring a great boom after the Spanish War of Independence. The jota was included in zarzuelas, films or choreographies for big festivals, and they have been taken different contests.

LA BIEN PAGÁ

“LA BIEN PAGÁ” BY MIGUEL DE MOLINA

SPANISH

Nada te debo, nada te pido
Me voy de tu vera
Olvídame ya,
que he pagado con oro
tus carnes morenas, no maldigas,
paya
Que estamos en paz.
No te quiero, no me quieras,
Si todo me lo distes
Yo nada te pedí.
No me eches en cara
que todo lo perdiste
también a tu vera
Yo todo lo perdí.
Bien pagá
si tú eres la bien pagá
porque tus besos cobré
y a mi te supiste dar
Por un puñado de parné
Bien pagá, bien pagá,
Bien pagá fuiste, mujer.

No te engaño, quiero a otra
No creas por eso
que te traicioné.
No cayó en mis brazos
Me dio solo un beso,
el único beso
que yo no pagué
Nada te pido, nada me llevo
entre estas paredes
dejo sepultada
penas y alegrías
que te he dado y me diste
y esas joyas que ahora
para otro lucirás.
Bien pagá
si tú eres la bien pagá
porque tus besos compré
y a mi te supistes dar
por un puñado de parné
Bien pagá, bien pagá
bien pagá fuiste, mujer.

ENGLISH

I owe you nothing, I ask you nothing
I go from your side
Forget me now,
that I paid with gold
your brown flesh, do not curse,
paya
That we are at peace.
I do not love you, do not love me
If you gave it to me
I did not ask you anything.
Do not throw me in the face
that you lost everything
also to your vera
I've lost it all.
Good paid
if you are the good paid
because your kisses I charged
and you knew how to give
For a handful of parne
Well paid well paid
Well paid you were, woman.

I'm not cheating, I love another one
Do not believe that
I betrayed you
She did not fall in my arms
She gave me just a kiss,
the only kiss
that I did not pay
I ask nothing, I take nothing
between these walls
I leave buried
sorrows and joys
I gave you and you gave me
and those jewels that now
for another you will look.
Good paid
if you are the good paid
because your kisses I bought
and you knew how to give
for a handful of parne
Good paid, good paid
Well paid you were, woman.

ANÁLISIS DE LA CANCIÓN

Es una copla que habla de un hombre que tuvo una discusión con la mujer por la que se tuvo que gastar su dinero para que estuviera con él, pero por la culpa de la mujer lo perdió todo y ella también. Él le dijo a ella que no la quería y se fue con otra, que ella por darle un beso no le tenía que pagar. Ella creía que la estaba engañando por estar con otra, pero no ya que él ya no la quería y sólo le dejó sus penas y sus alegrías que había pasado con ella antes de irse porque él ya la olvidó.

ANALYSIS OF THE SONG

It is a couplet that talks about a man who had an argument with the woman for whom he had to spend his money to be with her, but because of the woman's fault he lost everything and she too. He told her that he did not love her and he left with another, that she did not have to pay him for kissing her. She believed that he was deceived by being with another, but not since he no longer loved her and he only left her his sorrows and his joy that he had spent with her before leaving because he forgot her.

HISTORIA DE SU ÉPOCA

En los años 50, España era un país pobre en el que el hambre y la extrema necesidad eran la realidad cotidiana de la gran parte de la sociedad. Se puso una liberación parcial de precios y comercio, En 1952 fue el fin al racionamiento de alimentos, en estas medidas trajeron una expansión económica. En 1954 se superó la renta por habitante en 1953. La guerra y el consiguiente cambiaron la política de Norte América provocó en 1951 que empezara a llegar ayuda de allí, esta ayuda permitió bienes de equipo necesarios para el desarrollo industrial. El desarrollo trajo una fuerte inflación que provocó un fuerte malestar social. Se necesitaban reformas estructurales en la economía. Tras 20 años de Franco de políticas nocivas, permitió entrada en el gobierno en 1957 de un grupo de tecnócratas. Nuevos ministros hicieron el giro definitivo en la política: El Plan De Estabilización de 1959

HISTORY OF THIS TIME

In the 50s, Spain was a poor country in which hunger and the extreme need were the daily reality of the great part of society. There was a partial release of prices and trade. In 1952, the end of food rationing, in these measures brought an economic expansion. In 1954 per capita income was exceeded in 1953. The war and the consequent change in the policy of North America led in 1951 to start receiving aid there, this aid allowed equipment goods necessary for industrial development. The development brought a strong inflation that caused a strong social unrest. Structural reforms were needed in the economy. After 20 years of Franco's harmful policies, allowed entry into the government in 1957 of a group of technocrats. New ministers made the final turn in politics: The Stabilization Plan of 1959

TRADICIÓN DEL ESTILO MUSICAL

TRADITION OF THE MUSICAL STYLE

La copla es la legítima heredera de los viejos romances y se relaciona directamente con las canciones que han servido al pueblo para denunciar abusos, describir costumbres, contar historias más o menos reales y sobre todo, para hablar de amor, de celos y desengaños. En aquella España de mediados años cincuenta, todavía fresca y jamás olvidada la desastrosa Guerra Civil, con una economía precaria, la gente no tenía noción alguna de los cambios en la juventud americana que proclamaban una nueva manera de entender y de hacer música, viviéndola de manera diferente. Aquí se bailaba al ritmo de ANTONIO MACHIN, se escuchaba a LUIS MARIANO, a GLORIA LASSO o a JOSE GUARDIOLA entre otros muchos, es decir, estilos casi idénticos a los de décadas anteriores, con idénticos planteamientos musicales, donde las estructuras de las canciones casi no variaba. Los ritmos de antaño BOLEROS, FOX-TROT, RUMBAS, CHA-CHA-CHÁS...y, por descontado el españolísimo PASODOBLE, no faltaban en todas las emisoras de Radio. Las folklóricas y folklóricos, la llaman CANCIÓN ESPAÑOLA o COPLA

The couplet is the legitimate heir of the old romances and is directly related to the songs that have served the people to denounce abuses, describe customs, tell more or less real stories and above all, to talk about love, jealousy and disappointment. In that Spain of the mid-fifties, still fresh and never forgotten the disastrous Civil War, with a precarious economy, people had no notion of the changes in American youth that proclaimed a new way of understanding and making music, living it from different way Here we danced to the rhythm of ANTONIO MACHIN, we listened to LUIS MARIANO, GLORIA LASSO or JOSE GUARDIOLA among many others, that is, styles almost identical to those of previous decades, with identical musical approaches, where the structures of the songs almost It varied. The rhythms of yesteryear BOLEROS, FOX-TROT, RUMBAS, CHA-CHA-CHÁS ... and, of course, PASODOBLE Spanishness, were not missing from all the radio stations. Folk and folkloric, call it CANCIÓN ESPAÑOLA or COPLA

LA TARARA

LETRA

La Tarara, sí;
la tarara, no;
la Tarara, niña,
que la he visto yo.

Lleva la Tarara
un vestido verde
lleno de volantes
y de cascabeles.

La Tarara, sí;
la tarara, no;
la Tarara, niña,
que la he visto yo.

Luce mi Tarara
su cola de seda
sobre las retamas
y la hierbabuena.

Ay, Tarara loca.
Mueve, la cintura
para los muchachos
de las aceitunas.

LYRICS

The Tarara, yes;
the tarara, no;
the Tarara, girl,
I've seen it

Take the Tarara
a green dress
full of ruffles
and rattles.

The Tarara, yes;
the tarara, no;
the Tarara, girl,
I've seen it

Luce my Tarara
its silk tail
about brooms
and the mint.

Oh, crazy Tarara.
Move your waist
for the boys
of the olives.

HISTORIA DE LA TARARA/HISTORY OF TARARA

ESPAÑOL

- La tarara se trata de una composición que Federico García Lorca realizó a partir de varias canciones infantiles castellanas.
- Es una canción de corro de origen sefardí que Lorca recopiló en 1931 para el disco que grabó con la Argentinita.
- Se hizo muy popular durante la primera guerra civil española con una versión diferente de la letra, que incluso las tropas “moras” que ayudaron a Franco en su rebelión, aprendieron esta canción en el campo de batalla y siguieron transmitiéndola como algo suyo a sus hijos y nietos, convirtiendo esta canción popular en otra canción marroquí.
- Ha sido versionada por músicos de talla de Camarón de la Isla en “La Leyenda del tiempo”, Antonio Vega, Joaquín Díaz, Rafael Calvo, Nuevo Máster o Ismael y La Banda del mirliton, los primeros músicos que popularizaron la canción en los años 60 a través de la televisión.
- El término tararear tiene una relación directa con la palabra tarara que se utilizaba para identificar a una persona que está loca o aquella que tiene poco juicio.

ENGLISH

- The tarara is a composition that Federico Garcia Lorca made from several castilian children's songs.
- Is a chorus song of Sephardic origin that Lorca compiled in 1931 for the album he recorded with Argentinita.
- It became very popular during the first Spanish civil war with a different version, added this song on the battlefield and continued transmitting it as theirs to their children and grandchildren, converting this popular song into another Moroccan song.
- It has been versioned by musicians of the size of Camarón de la Isla in “La Leyenda del tiempo”, Antonio Vega, Joaquín Díaz, Rafael Calvo, New Master or Ismael and the band of Mirliton, the first musicians who popularized the song in the 60s through television.
- The term humming has a direct relationship with the word tarara that was formerly used to identify a person who is crazy or that person who has little judgment.