

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN.....	15
NOTA BIBLIOGRÁFICA.....	21
ABREVIATURAS Y SIGLAS USADAS.....	25
1. <i>CON AGUA DE TORONJIL. DEL CANCIONERO POPULAR</i> DE ARCOS DE LA FRONTERA.....	27
Noticias de una encuesta singular.....	27
Los estudios sobre lírica popular en los últimos tiempos, y algunas cuestiones previas.....	32
El cancionero.....	37
Primeras notas de conjunto.....	55
2. <i>¡CARBÓN DE PICAR! PREGÓN Y CANCIÓN ERÓTICA.....</i>	59
I. De la tradición antigua a la moderna.....	59
Predominio de la cuarteta y de la seguidilla en el cancionero moderno.....	60
La <i>copla</i> . Precisión e historia del término.....	64
La <i>copla</i> y las series abiertas del repertorio contemporáneo.....	66
II. Muestra de una canción seriada de la lírica popular de hoy.....	69
Configuración métrica y técnica paralelística.....	70
Relación del estribillo con las coplas.....	72
El estribillo: flexibilidad métrica y coplilla de pregón.....	73
Una canción de mucha difusión. Algunas versiones andaluzas.....	75
Otras versiones peninsulares.....	78
Temas de siempre: la espera del amigo, y la madre confidente.....	84
Una canción erótica: el carbonerito (¿y también la carbonerita?) de vida licenciosa.....	86

Vuelta al estribillo / pregón de la mano de Bajtín	91
Un carbonero hecho «ortelanico». Las connotaciones eróticas de <i>huerta y puerta</i>	98
Un carbonero hecho y derecho. De <i>perritos</i> y de <i>cascabeles</i>	106
A modo de conclusión. La canción en serie abierta.....	121
3. «ARROYO CLARO, / FUENTE SERENA». LAS CANCIONES EN SERIE, UN SISTEMA DE ASOCIACIÓN LIBRE DE MOTIVOS DIVERSOS.....	125
Una canción en serie muy popular	125
La canción en serie: popurrí de motivos, símbolos y fórmulas.....	131
« <i>Arroyo claro, fuente serena</i> ». <i>La doncella lava el pañuelo del novio</i> <i>en la fuente de amor</i>	131
<i>Aguas claras, / aguas turbias</i>	135
<i>El pañuelo del mozo y demasiadas lavanderas</i>	138
<i>Claveles (y rosas)</i> . «Las flores de la muchacha»	143
«Prisionero me tienen / por un buen querer»	147
4. «A ORILLA, ORILLA, ORILLA». LA REPETICIÓN, TÉCNICA EXPRESIVA PREFERENTE DE LA CANCIÓN POPULAR	153
La repetición y otros recursos de estilo.....	156
Las aves pueblan el <i>locus amoenus</i>	160
5. <i>LAS HORAS Y LOS CARACOLES</i> , RETAHÍLA NUMÉRICA. LA POÉTICA DEL TEXTO FRAGMENTADO	165
Retahíla enumerativa, canción de juego	165
Supervivencias de cantarcitos antiguos	173
Un cantarcillo (uno más) de caracoles	175
Muchachas (¿ <i>Colige, virgo, rosas?</i>) a la orilla del agua	181
El texto oral, un texto abierto: «La poética de no decirlo todo»	185
6. <i>UN GUAPO SE PASEA POR LA VILLA</i> : DE LAS CANCIONES DE RONDA DEL PASADO A LAS COPLAS DEL PRESENTE.....	191
El mancebito galán se pasea, luciéndose, por la villa	191
<i>Por esta calle que entramos</i> . Canciones de ronda	195
El galán endomingado, «con mi ballestilla / de matar pardales» (y otros <i>pajaritos</i>)	198
El mozo va de caza (con todas sus armas), o la prueba iniciática del tránsito de la niñez a la juventud	205
La canción popular, testimonio de la vitalidad de la parodia del muchacho rondador.....	209
El mozo con sus armas (de palo) se pasea también por las canciones de la tradición moderna.....	212

7.	LOS INFORTUNIOS DEL CABRERO. UNA CANCIÓN CON ESTRIBILLOS DE MARCADO AIRE TRADICIONAL	217
	Una canción actual muy difundida en el repertorio hispano	217
	<i>A la orilla de un río</i> , topos de comienzo de gran fortuna	219
	Algunas muestras de la canción en el repertorio contemporáneo	226
	Sobre antecedentes antiguos. Una hipótesis	231
	Fórmulas de siempre para estribillos musicales	235
	Otro estribillo más: cantarcillo marinero de viejas resonancias amorosas	240
	Final a modo de conclusión	247
8.	TRES COPLAS DE AUSENCIA Y ESTRIBILLO CON <i>ERMITAÑO</i>	249
	Canciones compuestas de diferentes coplas	249
	El baño ritual de la muchacha	252
	La cinta de amor de la niña sin suerte	257
	«La niña virgo, / que tenía amores cinco»	267
	<i>Mi quintado va a la guerra</i>	274
	Un ermitaño antiguo que se cuele en un estribillo moderno	290
	En conclusión	294
9.	TEMAS (MARINEROS) DE SIEMPRE EN CANCIONES DE HOY	297
	Una canción seriada andaluza. Cuestiones formales	297
	<i>El barquito zarandeado por las olas</i> o la incertidumbre amorosa, y algo más	301
	Burlas y bromas sobre «la suegra embarcada»	312
	<i>La niña de la torre y los marineros</i> . Una copla que también cantan los sefardíes	315
	Otro estribillo marinero con fuerte sabor tradicional	323
	Conclusiones (con mucha cautela)	328
10.	LA CANCIÓN DE CUNA, ENTRECRUCE DE RITMOS, TEMAS Y MOTIVOS. EL EJEMPLO DE UNA NANA DEL REPERTORIO ANDALUZ	331
	La configuración igual de las coplas	332
	«Mi niña bonita ¡ea!». El estribillo articula la canción de cuna	334
	La paloma blanca, símbolo de la pureza de María	341
	La golondrina, y la muchacha en <i>el mar de amor</i>	345
	A modo de coda	351
11.	COPLAS ANTIGUAS Y MODERNAS DE BESOS Y DE AMORES ENZARZADOS	353
	La configuración de una canción en serie de la tradición moderna ...	353
	«Toma, niña, tu beso»	356

«No hay cosa que tanto asga como el amor y la zarza».....	363
Estribillo de lo más tradicional: la ausencia del amado	366
12. <i>LAVAR PAÑUELO / LAVAR CAMISA. PERMANENCIA DE FORMAS</i>	
Y SÍMBOLOS	375
Complejo esquema constructivo con antecedentes antiguos:	
paralelismo, encadenamiento y repetición.....	377
El <i>laurel</i> , símbolo de fidelidad	385
«Donde lavan las mocitas / los pañuelos de los novios»	390
Pañuelo con «tres rositas como tres luceros»	394
Del símbolo amoroso de la tradición antigua a la realidad erótica	
de la moderna: de la <i>camisa</i> al <i>pañuelo</i>	398
Resumiendo	409
13. <i>EL VESTIDO VERDE, VIEJO MOTIVO EN LA CANCIÓN INFANTIL</i>	
«YA ESTÁ EL PÁJARO, MADRE, / PUESTO EN LA ESQUINA»	413
Una fórmula configurativa del discurso poético de mucho uso.....	413
Difusión de esta canción en el repertorio peninsular	418
El gavián y la paloma (o la golondrina), aves de largo vuelo	
en la canción lírica	423
«Escriba en doblones, / galán, su pasión» o la canción de la niña	
interesada	430
<i>La que se viste de verde, en su hermosura se atreve</i>	433
Valores simbólicos del color verde. Varias muestras iconográficas	
del pasado	437
Algo sobre otros vestidos de diversos colores	446
Estribillo muy musical, de puro juego infantil	450
Conclusiones, aunque mínimas	456
14. «LA CARA DE LA NOVIA / COMO LA LUNA», TÓPICO CON FORTUNA	
EN LA TRADICIÓN LÍRICA.....	459
I. La identificación de la amada con la luna en la canción	
«En medio de la plaza»	459
Configuración poética y divulgación peninsular	459
Un tópico de raíces míticas muy difundido	465
II. <i>Cara como el sol y la luna</i> . Motivo y fórmula bien consolidados:	
de Cervantes a la canción popular contemporánea.....	469
A manera de apéndice. Un estribillo al más puro estilo	479
15. «¿SI SERÁ MI MORENO / QUE ESTÁ A LA PUERTA?» CANCIONES	
CAMPESINAS CON ECO DE RONDA E HISTORIAS DE NOVIOS	489
La configuración de esta canción heteroestrófica	489

Canción de labor campesina con ecos de ronda	495
«¡Ay, qué olor me ha venido!». Aromas anunciadores de la llegada del amigo	501
El novio está a la <i>puerta</i> de la morena	506
<i>Nigra sum sed formosa</i> . Morenos y (sobre todo) morenas pueblan las canciones populares	510
<i>La ventana: ábrela, / ciérrala</i> . El juego amoroso del estribillo, el mocito celoso y la muchacha ventanera.....	515
Una historia de siempre entre novios	527
La complejidad de la canción lírica popular	530
16. OTRA CANCIÓN DE LABORES CAMPESINAS CON MUCHO SABOR	
A PUEBLO.....	533
Amplificación de la estrofa por necesidades melódicas	533
«Gran trabaxo es trabaxar / kuando la gananzia es poka».	
Coplas para faenas del campo.....	536
Un cantar muy difundido en numerosas versiones.	
A modo de antología.....	539
I. Se acabó la faena	539
II. Qué amo más tacaño	542
III. Qué jornal más miserable	544
IV. Qué trabajo más insoporable	545
V. De manijeros, de aperadores y de caporales	545
El cancionero del campo, repertorio que parecía inacabable	548
Ternezas y regañinas entre novios. Las variantes modifican tono y sentido de la canción	550
«Dale un beso a la almohada / y di que a mí me lo has dado».	
Bromas en la cama.....	554
17. «PULLAS VAN Y PULLAS VIENEN». CANCIONES DE PIQUE	
Y MODALIDADES AFINES.....	557
¡ <i>Garbanzos verdes!</i> Un pregón abre esta canción de pique.....	557
Algo sobre la seguidilla de tres versos y su uso en las <i>sevillanas</i>	564
El tono satírico de las canciones de pique y su estructura dramática..	568
Más coplas de pullas (o de pique): <i>bambas</i> y otras modalidades en el mundo hispánico	570
Final.....	581
18. LORCA Y LA CANCIÓN POPULAR. <i>LAS TRES HOJAS</i> : DE LA TRADICIÓN	
AL SURREALISMO	583
Lorca, recolector y editor de canciones populares.....	583
Serie de seguidillas y un sistema paralelístico muy elemental	587

Configuración de la copla (la estrofa) y la canción.....	593
Testimonios primeros peninsulares y algunas versiones andaluzas	596
Valor simbólico de hierbas y plantas	600
<i>E posamos so ell oliuar</i> : motivo tópico muy documentado en la tradición antigua (a modo de <i>excursus</i> , con digresión iconográfica incluida)	605
El motivo en la canción de la tradición moderna (otro <i>excursus</i>)	616
De <i>so los árboles a debajo de la hoja de la lechuga</i> . O del simbolismo de la realidad a la realidad fantástica de lo absurdo	620
Final. Lorca, un poeta embelesado con la canción popular	632
19. SUPERVIVENCIAS DE <i>LA PÁJARA PINTA</i> , ANTIGUA CANCIÓN DE JUEGO, Y ALGO MÁS	635
Serie de seguidillas con estribillo.....	635
«¡Ay, amor! ¡Ay, amante!». Configuración de un estribillo de factura tradicional	637
El romero, motivo de mucho éxito literario	643
<i>La pájara pinta</i> , coplita antigua de juego que actúa de estribillo en canciones modernas.....	646
La densidad simbólica del cantar folclórico	653
Vuelta a la canción de juego infantil en la tradición moderna	656
BIBLIOGRAFÍA.....	661
ÍNDICES	
Índice de primeros versos	697
Índice de autores y de obras.....	715