

LAS MISIONES FOLCLÓRICAS DE MAGDALENA RODRÍGUEZ MATA (1899-1970) Y LA MÚSICA DEL ROMANCERO

ASCENSIÓN MAZUELA-ANGUITA

(Universidad de Granada)

amazuela@ugr.es

RESUMEN

Magdalena Rodríguez Mata (fallecida en Ciudad de México en 1970) es conocida principalmente por su labor pedagógica en el Colegio-Estudio de Madrid entre 1940 y 1949. Su trabajo es, sin embargo, susceptible de múltiples estudios por sus facetas como filóloga, pedagoga, pianista y recopiladora de música tradicional, así como por su conexión con Ramón Menéndez Pidal y su hija Jimena, la vida musical madrileña y la Institución Libre de Enseñanza. Rodríguez Mata colaboró estrechamente con Menéndez Pidal en el proyecto del Romancero y es descrita por este como “muy conocedora de la música tradicional, muy experimentada en la difícil tarea de la recolección de los cantos tradicionales en la que me ha ayudado hace años y fruto de la cual es autora de un completo *Cancionero extremeño*”. Entre 1945 y 1946, por encargo de la Sección de Folclore del recién fundado Instituto Español de Musicología, Rodríguez Mata llevó a cabo cuatro misiones folclóricas en la provincia de Jaén y una en los hospicios de ancianos de Madrid; actualmente, los materiales resultantes de este trabajo de campo forman parte de la plataforma online y de libre acceso *Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC*. Este artículo analiza la contribución de esta folclorista al proyecto de Menéndez Pidal, y estudia las conexiones que se produjeron entre el trabajo de campo que realizó para el Instituto Español de Musicología y la configuración y difusión del Romancero.

PALABRAS CLAVE: Magdalena Rodríguez Mata, Colegio-Estudio (Madrid), Ramón Menéndez Pidal, Jimena Menéndez Pidal, Institución Libre de Enseñanza, Instituto Español de Musicología.

ABSTRACT

Magdalena Rodríguez Mata, who died in Mexico City in 1970, is mainly known for her pedagogical activity at the Colegio-Estudio in Madrid between 1940 and 1949. However, her work can be analysed from a multiplicity of perspectives due to her facets as philologist, pedagogue, pianist, and compilator of traditional music, as well as her connection to Ramón Menéndez Pidal and his daughter Jimena, to the musical life in Madrid, and to the Institución Libre de Enseñanza. Rodríguez Mata closely collaborated with Menéndez Pidal in the *Romancero* project. He emphasized her deep knowledge of traditional music and her experience in the challenging job of collecting traditional songs; she had helped him in this task and had published, as a result, her *Cancionero extremeño*. Between 1945 and 1946, at the request of the folklore department of the recently founded Instituto Español de Musicología, Rodríguez Mata carried out four “folkloric missions” in the province of Jaén and one at the homes for the elderly in Madrid. Nowadays, the documents resulting from this field work form part of the online, open-access platform *Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC*. This article analyses the contribution of this folklorist to Menéndez Pidal’s project and studies the connections that were established between her field work for the Instituto Español de Musicología and the configuration and dissemination of the *Romancero*.

KEY WORDS: Magdalena Rodríguez Mata, Colegio-Estudio (Madrid), Ramón Menéndez Pidal, Jimena Menéndez Pidal, Institución Libre de Enseñanza, Instituto Español de Musicología.

Magdalena Rodríguez Mata (1899-1970) es conocida principalmente por su labor pedagógica en el Colegio-Estudio de Madrid entre 1940 y 1949 y por haber puesto música al *Auto de Navidad* de Jimena Menéndez-Pidal que se representa en esa institución con un propósito pedagógico desde 1940, tradición que se mantiene en la actualidad¹. Su trabajo es, sin embargo, susceptible de múltiples estudios por sus facetas como filóloga, pedagoga, pianista y recopiladora de música tradicional, así como por su conexión con la vida musical madrileña y la Institución Libre de Enseñanza, y su estrecha colaboración con Ramón y Jimena Menéndez-Pidal en el proyecto del Romancero. Entre 1945 y 1946, por encargo de la Sección de Folclore del recién fundado Instituto Español de Musicología, Rodríguez Mata llevó a cabo cuatro misiones folclóricas en la provincia de Jaén y una en los hospicios de ancianos de Madrid; actualmente, los materiales resultantes de este trabajo de campo forman parte de la plataforma online y de libre acceso *Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC*². En este artículo analizaré la contribución de Magdalena Rodríguez Mata al proyecto de Menéndez Pidal, y estudiare las conexiones que se produjeron entre el trabajo de campo que la folclorista realizó para el Instituto Español de Musicología y la configuración y difusión del Romancero.

SU LABOR COMO INTÉRPRETE Y PEDAGOGA

A través de la investigación de hemeroteca, podemos determinar que Magdalena Rodríguez tuvo una formación pianística y participó en conciertos, contribuyendo activamente a la vida musical madrileña en los años veinte. En el diario *ABC* de 4 de diciembre de 1927 se anuncia un concierto organizado por la soprano y profesora de canto Mercedes Vidal y Moya en el salón de la calle Serrano de la institución benéfica Protección al Trabajo de la Mujer el 5 de diciembre con “Canciones del Cancionero popular” transcritas por Eduardo Martínez Torner. En el programa, dividido en dos partes, alternan canciones interpretadas por la cantante Filomena Álvarez (alumna de Mercedes Vidal) acompañada al piano por Josefina Mayor con piezas pianísticas de Hummel, Chopin, Falla, Granados y Liszt interpretadas por Rodríguez Mata:

Informaciones Musicales
 Protección al Trabajo de la Mujer
 Mañana, lunes, a las siete de la tarde, organizado por la señorita Mercedes Vidal Moya, se celebrará un concierto, con arreglo al siguiente programa:
 Canciones del Cancionero popular, transcritas por Torner.
 Primera parte: I, “Las tres moriscas”, por la señorita Filomena Álvarez; II, “Rondó favorito” (Zummel) [sic], por la señorita Magdalena Rodríguez Mata; III, “Canción de Ronda”, por la señorita Filomena Álvarez; IV, “Berceuse” (Chopin), por la señorita Magdalena Rodríguez Mata; V, “Canción de cuna”, por la señorita Filomena Álvarez; VI, “Tengo que subir al puertu”, por la señorita Filomena Álvarez; VII, “Canción de boda”, por la señorita Filomena Álvarez.
 Segunda parte: I, “Not la sospiri la nostra cassetta”, “Tosca” (Puccini), por la señorita de Álvarez; II, “Danza del molinero” (Falla), por la señorita de Rodríguez Mata; III, “Majo discreto” (Granados), por la señorita de Álvarez; IV, “La maja y el

¹ Este trabajo es resultado del Proyecto I+D de Excelencia «Polifonía hispana y música de tradición oral en la era de las humanidades digitales» (HAR2016-75371-P, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2017-2020), dirigido por Emilio Ros-Fábregas y María Gembero-Ustároz y adscrito a la Institución Milà i Fontanals (Barcelona) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

² Emilio Ros-Fábregas (ed.), *Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC*, <<https://musicatradicional.eu/>>. Los accesos a esta colección digital (en adelante, *FMT*) son anteriores al 4 de abril de 2020, fecha en la que se cerró la recogida de datos para el presente trabajo. Para una aproximación preliminar a la contribución de Magdalena Rodríguez Mata al *FMT*, véase Mazuela-Anguita (2015, pp. 58-68).

ruiseñor” (Granados), por la señorita de Rodríguez Mata; V, “Madam Butterfly” (Puccini), por la señorita de Álvarez; VI, “Polonesa” (Liszt) por la señorita de Rodríguez Mata; VII, “Lejos de España”, por la señorita de Álvarez.
(A la señorita de Álvarez le acompañará al piano la señorita Josefina Mayor³.)

El *ABC* de 6 de diciembre incluye una reseña del concierto en que se califica a Magdalena Rodríguez Mata de “insuperable maestra en el piano” y se indica que las asistentes al recital pudieron disfrutar de una exposición de labores y otra de muñecas:

En la Protección al Trabajo de la Mujer

Una numerosa y distinguida concurrencia premió con sus aplausos la labor meritísima de las excelentes artistas que en la tarde de ayer actuaron en el concierto que tuvo lugar en los hermosos salones de esta benéfica institución.

La señorita Filomena Álvarez, de hermosa y bien timbrada voz, acompañada al piano por la señorita Josefina Mayor, notabilísima pianista, cantó bellísimas canciones, que fueron celebradas con grandes muestras de aprobación y de elogio por parte del auditorio.

Esta señorita es digna discípula de la eminent Mercedes Vidal y Moya, organizadora del concierto y conocida y admirada como se merece en esta institución.

Alternó en el concierto la señorita Magdalena Rodríguez Mata, insuperable maestra en el piano, ejecutando piezas de Chopin, Liszt, Granados y Falla.

Si a lo relatado añadimos que fue servida una espléndida merienda; que pudimos admirar la magnífica Exposición de labores, más vistosa cada vez y con mayor número de prendas, así como la nueva y notable Exposición de muñecas, muy ponderada por todos, se comprenderá fácilmente y sin extrañeza posible que cada lunes que pasa se vean más brillantes y concurridos los elegantes salones de este piso de la calle de Serrano, que lleva por lema la palabra “caridad” y se conoce con el nombre de “Protección al Trabajo de la Mujer”⁴.

Magdalena Rodríguez Mata cursó estudios universitarios de Literatura y fue profesora de Música en el Instituto-Escuela de Madrid junto a Rafael Benedito (Palacios Bañuelos, 1988, p. 307). El Colegio-Estudio surgió cuando un grupo de profesores del desaparecido Instituto-Escuela, entre ellos Magdalena Rodríguez Mata y Jimena Menéndez-Pidal, decidieron, en enero de 1940, crear un centro privado en el que continuar la labor docente del Instituto-Escuela y, anteriormente, la Institución Libre de Enseñanza (Sánchez Ron, 1988, II, p. 236; Herr, 1971). Transcripciones musicales de Magdalena Rodríguez Mata, revisadas por Jesús Bal y Gay y Rodolfo Halffter, fueron publicadas en 1983 en una antología de setenta y tres canciones recopiladas por miembros de la Institución Libre de Enseñanza (Pliego de Andrés, 2013 [1983]).

La música desempeñaba una función muy importante en el Colegio-Estudio como herramienta pedagógica. En su tesis doctoral sobre el escritor José Antonio del Cañizo (Valencia, 1938), que estudió en el Colegio-Estudio (finalizando el bachillerato en 1955), María Luisa García-Giralda menciona la importancia de la música en la formación del escritor en esa institución y la labor de Magdalena Rodríguez Mata como profesora de música en la misma:

Siguiendo la tradición de la Institución Libre de Enseñanza, se incluían melodías de grandes músicos (Bach, Mozart), junto a canciones del Renacimiento, o canciones recogidas en los pueblos. La Sra. Magdalena Rodríguez Mata, a la que siempre se le estaban cayendo las gafas, era una de las encargadas de las clases de Música. Bajo su

³ *ABC Madrid*, 4 de diciembre de 1927, 42.

⁴ *ABC Madrid*, 6 de diciembre de 1927, 39.

dirección cantaban canciones gallegas, catalanas y vascas, con las letras traducidas al castellano. Tenía una gran sensibilidad musical. (García-Giralda Bueno, 1998, p. 47)

Asimismo, Elvira Ontañón describe a Rodríguez Mata y sus clases de música, subrayando cómo combinaba la interpretación de canto gregoriano y fragmentos de música clásica con la de canciones populares y romances:

Magdalena era una persona entusiasta, con un punto genial, que daba a sus clases una originalidad y una riqueza poco frecuentes; en ellas reunía la tradición institucionista de los primeros años, enseñando fragmentos de música clásica, con letras adaptadas a la melodía, y la del Instituto-Escuela, más dedicada a las canciones populares o a los romances. Además se lanzó a la enseñanza del canto gregoriano, que los alumnos interpretaban, con mayor o menor fortuna, en las ceremonias de las primeras comuniones en el mes de mayo; incluso organizó que un fraile de la iglesia de Montserrat iniciara a los jóvenes cantores en el modo de interpretar la música religiosa. (Ontañón, 2001, p. 23)

LA MÚSICA DEL *AUTO DE NAVIDAD* DE JIMENA MENÉNDEZ-PIDAL

Desde 1940 se representa en el Colegio-Estudio un *Auto de Navidad* de Jimena Menéndez-Pidal que compendia textos de la literatura española con una diversidad de músicas. En este proyecto, Rodríguez Mata fue la encargada de seleccionar las melodías y adaptar letra y música a la acción dramática. El *Auto de Navidad* se publicó en 1944, cuando ya se había representado en Segovia durante las Navidades de 1937 y los alumnos del Colegio-Estudio lo habían puesto en escena otras dos veces en Madrid en 1940 y 1943, respectivamente (Menéndez-Pidal, 1944). En la introducción que hace Jimena Menéndez-Pidal a la publicación, los tres últimos párrafos están dedicados a la música. En ellos se trata el tema de la recopilación escrita de canciones tradicionales y se manifiesta la dificultad que conlleva mantener la “vitalidad” de la música conservada por transmisión oral en su plasmación por escrito por parte de personas que describe como “gentes cultas viciadas por prejuicios de escuela”:

A esta lírica maravillosa está asociado otro elemento de tanta o más emoción: la música.

La mayoría de estas músicas tienen de avasallador el haberse mantenido desde “aquella dichosa edad” como cosa viva; es el rico tesoro que la tradición ha cuidado de guardar y que sólo se revela a los iniciados que saben virar al unísono.

Así como los textos literarios legados en forma escrita tienen una garantía de haber sido transmitidos en toda su pureza, las músicas que aún viven conservadas por transmisión oral pueden verse amenazadas de bastardía cuando hoy pretenden fijarlas en escritura gentes cultas viciadas por prejuicios de escuela. Ahí tiene que manifestarse la sensibilidad de la persona que al arrancarlas de la tradición no las marchite y sea capaz de transcribirlas conservando toda la vitalidad con que han llegado hasta nosotros. Y esto aquí está conseguido. (Menéndez-Pidal, 1971 [1944], p. 11)

Para las piezas musicales del *Auto de Navidad*, en la publicación se incluye la letra y después la música, en ocasiones armonizada. En los índices del libro aparece, en primer lugar, una “Guía de melodías”, donde se clasifican las canciones en dos grupos según su procedencia: “recogidas de la tradición oral por Magdalena Rodríguez Mata” o bien “otras procedencias”. La música del *Auto de Navidad* que no fue recopilada de la tradición oral por Magdalena Rodríguez procede de distintas fuentes; encontramos música tradicional armonizada por Nemesio Otaño y Eduardo Martínez Torner, recogida por Dámaso Ledesma

o bien música popular de la que no se indica su procedencia. También se utiliza música procedente del canon de la historia de la música occidental, como canto gregoriano, una de las *Cantigas de Santa María*, piezas de trovadores y troveros, un villancico renacentista y piezas emblemáticas del periodo barroco, entre otras.

El lugar de procedencia más común de las piezas recogidas de la tradición oral que aportó Rodríguez Mata al *Auto de Navidad* es Extremadura (seis canciones), seguido de la provincia de Salamanca (tres canciones recogidas en Ledesma y una en Salamanca). Tres piezas fueron recopiladas en Granada y otra procede de Jaén. Se ha citado un *Cancionero popular de Cáceres* de Magdalena Rodríguez publicado en 1932⁵, aunque Pilar Barrios Manzano lo considera de existencia dudosa y, del mismo modo, Emilio García Rey indica que nunca existió y se trata de una atribución errónea⁶. Se publicase o no, tenemos constancia de que Magdalena Rodríguez recibió en 1932 un premio de 1.000 pesetas por su “Cancionero de Cáceres”, en el mismo concurso en que Bonifacio Gil García recibió la misma cantidad como premio por su *Cancionero popular de Extremadura*, de cuya publicación sí tenemos constancia⁷:

Fallo de un concurso de música

El jurado constituido por don Óscar Esplá, don Facundo de la Villa [sic], don Conrado del Campo, don Eduardo M. Torner y don Gregorio de Diego, para otorgar el premio en el concurso nacional de música cuyo tema era: “Colección folklórica”, ha dictado el siguiente fallo:

Se declara desierto el premio que se divide en dos de 1.500 pesetas y dos de 1.000; El segundo premio de 2.500 pesetas al “Cancionero de Castilla la Vieja” de don Agapito Marazuela; Un premio de 1.500 pesetas a la “Colección de Cantos Populares Burgaleses” de don Antonio José; Un premio de 1.500 pesetas al “Cancionero de Baleares” de don José Massot Polanes; Un premio de 1.000 pesetas al “Cancionero de Cáceres” de doña Magdalena R. de Mata, y un premio de 1.000 pesetas al “Cancionero Popular de Extremadura” de don B. Gil García⁸.

La preponderancia de canciones extremeñas entre la música que Magdalena Rodríguez incorporó al *Auto de Navidad* también constata que había recopilado música folclórica en Extremadura.

SUS “MISIONES FOLCLÓRICAS” PARA EL INSTITUTO ESPAÑOL DE MUSICOLOGÍA

Magdalena Rodríguez Mata fue una de las investigadoras comisionadas por el Instituto Español de Musicología, una institución fundada en Barcelona en 1943 a iniciativa del musicólogo y sacerdote Higinio Anglés (1888-1969) con el objetivo de promover el estudio de la música española. Este Instituto tenía una Sección de Folclore que se propuso recoger y preservar anotada en papel la música tradicional de las diferentes regiones de España para

⁵ En el “Prólogo bibliográfico” del *Cancionero popular de la provincia de Cáceres*, con materiales recogidos por Manuel García-Matos, se indica que «existe asimismo un *Cancionero popular de Cáceres* de Magdalena R. de Mata, editado en 1932 y un *Cancionero popular Extremeño* de Emilio González Barroso, editado por Universitas en 1980”. Véase Crivillé i Bargalló (1982, p. XII).

⁶ Barrios Manzano, 2001, [s.p.]: “Continuamente hemos encontrado citado por distintos investigadores, un Cancionero popular de Cáceres, cuya autora es Magdalena Rodríguez de Mata, que parece ser que fue premiado en Cáceres en 1932. Buscando en la prensa de la época, consultando con eruditos de la época, que colaboraban con escritos musicales en los periódicos y revistas de la época, no hemos podido conseguir ninguna información. La verdad es que dudamos bastante de su existencia. Sin embargo, sí tenemos constancia de que Magdalena R. De Mata perteneció al grupo de colaboradores de Schneider y que quizás pueda estar aún en los archivos inéditos del C.S.I.C.”. Véase también García Rey (2001, p. 69).

⁷ Gil García, 1931-1956. La introducción está firmada a 4 de julio de 1930 y no menciona el cancionero de Magdalena Rodríguez, posiblemente posterior.

⁸ *La Vanguardia*, 13 de diciembre de 1932, 29.

evitar que este patrimonio musical no escrito se perdiese. Entre 1944 y 1960 el Instituto comisionó a colaboradores o investigadores para que visitaran más de 2.000 localidades españolas y transcribieran las canciones que cantaban, tocaban o recitaban sus habitantes. A estos viajes se les llamó “misiones folclóricas”; además, se convocaron concursos⁹. Se llevaron a cabo sesenta y cinco misiones y cinco de ellas fueron realizadas por Magdalena Rodríguez Mata, una en los hospicios de ancianos de Madrid en 1945 y cuatro en la provincia de Jaén entre 1945 y 1946 (Tabla 1).

Tabla 1. Misiones folclóricas realizadas por Magdalena Rodríguez Mata para la Sección de Folclore del Instituto Español de Musicología

MISIONES	PROVINCIA	AÑO	LOCALIDADES	CONTRIBUIDORES	PIEZAS
M06	Madrid	1945	1	23	42
M13	Jaén	1945	8	38	198
M23	Jaén	1945-1946	10	30	151
M24	Jaén	1945	9	41	159
M25	Jaén	1946	9	31	195

Todos los investigadores que realizaron misiones folclóricas fueron hombres, con la excepción de Rodríguez Mata y de la compositora y poetisa barcelonesa Palmira Jaquetti (1895-1963). Son de destacar los paralelismos de la labor de ambas. Justo en 1945 (el año en que Rodríguez Mata llevó a cabo su misión folclórica en los asilos de Madrid) Palmira Jaquetti realizó una misión folclórica en la que recopiló más de 400 canciones también en hospicios de ancianos, en su caso en siete asilos de Barcelona.

Además, la mayor parte de las personas que apartaron piezas musicales en las misiones folclóricas y cuadernos presentados a los concursos convocados por el Instituto Español de Musicología son mujeres. La estadística en un área concreta, Andalucía, puede servir como ejemplo: de 810 intérpretes, 637 eran mujeres y la mayoría habían aprendido las canciones de sus madres y abuelas o de otras niñas durante la infancia (Mazuela-Anguita, 2015, pp. 45-51). Mientras que en 116 ocasiones los contribuidores indicaron haber aprendido las canciones de la madre, solo en seis mencionaron al padre como transmisor; asimismo, una persona dijo haber aprendido las canciones del abuelo, frente a las cuarenta que las habían aprendido de la abuela. Esto constata el preponderante papel que desempeñaron las mujeres en la transmisión de músicas de tradición oral. El caso de la misión llevada a cabo por Rodríguez Mata en los asilos de Madrid en 1945 es todavía más extremo, ya que la totalidad de los contribuidores (23) son mujeres. Además, buena parte de las piezas recopiladas en esta misión son romances (Tabla 2).

Tabla 2. Piezas musicales recopiladas por Magdalena Rodríguez Mata en la misión folclórica M06 realizada en 1945 en los asilos de ancianos de Madrid¹⁰

	PIEZA MUSICAL	INTÉRPRETE
M06-01	[Cantador que tanto cantas]	López García, Lorenza
M06-02	Romance del Domingo de Ramos [Lázaro, gran caballero]	Sanz Hernando, Cipriana

⁹ Sobre las recopilaciones de música folclórica del Instituto Español de Musicología, véanse Calvo (1989, 1989-1990); Martí (1997); Pelinski (1997); Gembero-Ustároz (2011); y Mazuela-Anguita (2015, 2016).

¹⁰ Esta tabla presenta el número de orden de la pieza en los materiales correspondientes a la misión folclórica M06, el título proporcionado por Rodríguez Mata para cada pieza y el íncipit de texto de la misma (entre corchetes), así como el nombre de la persona que aportó cada pieza. En la base de datos del *FMT* se puede acceder a la información completa de cada romance y de cada uno de los intérpretes, así como a digitalizaciones de las fichas originales con las transcripciones de las piezas y los datos de quienes las interpretaron.

	PIEZA MUSICAL	INTÉRPRETE
M06-03	La baraja [La baraja de los naipes]	Sanz Hernando, Cipriana
M06-04	Romance de la samaritana [Un día que el Salvador]	Bonet Rodrigálvarez, Benita
M06-05	Romance del conde Niño [Estando don Fernandito]	Payo García, Carmen
M06-06	Romance del conde Niño (Longinos) [Estaba el conde Longinos]	Payo García, Carmen
M06-07	Romance de doña Algora [Paseaba doña Algora]	Payo García, Carmen
M06-08	Romance de Lisarda [Paseaba la Lisarda]	Bonet Rodrigálvarez, Benita
M06-09	Romance de Delgadina [Un rey tenía tres hijas]	Payo García, Carmen
M06-10	Los Mandamientos de amor [Aquí me pongo a cantar]	Bonet Rodrigálvarez, Benita
M06-11	Las tres mocitas [Sábado por la tarde]	Payo García, Carmen
M06-12	Romance de los Mandamientos [El uno representa]	Muñoz Bermejo, María
M06-13	Romance primero de la Pasión de Cristo [Los dos más dulces esposos]	Palomero Caraso, Clara
M06-14	Las marzas [Para cantar las marzas]	Palomero Caraso, Clara
M06-15	Retrato [Tu cabeza grande, aunque pequeñita]	Palomero Caraso, Clara
M06-16	El oritín [Estaba una señorina]	Payo García, Carmen
M06-17	Las señoritas [Una tarde salí al campo]	Payo García, Carmen
M06-18	Romance de las doce palabritas [Las doce palabritas]	Bonet Rodrigálvarez, Benita
M06-19	El Rosario de la Aurora [Al Rosario de la Aurora]	Lara Rodrigo, Antonia
M06-20	Las tinieblas [¡Qué truenos! ¡qué ruidos!]	Sanz Hernando, Cipriana
M06-21	Pasión del Señor [En breve quiero explicar]	Sanz Hernando, Cipriana
M06-22	[Ay por Dios señá María]	González Dalmau, Carmen
M06-23	El Padre Nuestro [Padre nuestro, que estás en los cielos]	Sanz Hernando, Cipriana
M06-24	[Ay qué alegría]	González Dalmau, Carmen
M06-25	La gallinita [La gallinita cacareando]	Payo García, Carmen
M06-26	La carrasquilla [Este baile de la carrasquilla]	González Dalmau, Carmen
M06-27	[Al salir de mi cuartel]	Payo García, Carmen
M06-28	[Ay quítate de esa esquina]	Bonet Rodrigálvarez, Benita
M06-29	[Estando de centinela]	Monje Vega, Encarnación
M06-30	[Soledad de la cascada]	Monje Vega, Encarnación
M06-31	[La vida del soldado]	Payo García, Carmen
M06-32	[En la ciudad de Toledo]	Serrano Molina, Julia
M06-33	[Dorado ramanu]	Serrano Molina, Julia
M06-34	Baile chino [Cuando la china se casó]	Monje Vega, Encarnación
M06-35	[Feliciano si te casas]	Serrano Molina, Julia
M06-36	[Ixa la porta Pepeta]	Bauset Ausina, Matilde
M06-37	[Baix la meua bresquillera]	Ros Manach, Ángeles
M06-38	[Mare puge dalt]	Bauset Ausina, Matilde
M06-39	[Chiques d'Aldaya peleu gallines]	Ros Manach, Ángeles
M06-40	La clavellinera [La clavellinera qui la sap ballar]	Ros Manach, Ángeles
M06-41	[Cuando la hermosa Cardelina]	Payo García, Carmen
M06-42	[Tres pardalets una aguileta]	Ros Manach, Ángeles

El *Cancionero popular de la provincia de Madrid* recoge algunos de los romances recogidos en esta misión por Magdalena Rodríguez, como indica en la introducción Marius Schneider: “Se añadieron a esta publicación varias melodías recogidas en la capital española por la señorita Magdalena Rodríguez Mata. Dichas canciones son las que en nuestro Cancionero llevan la indicación de *Madrid*” (Schneider, 1951-1960, I, p. XLIII). En la base de datos del

Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC he incorporado los datos de las piezas musicales recopiladas en esta misión, así como los detalles completos de quienes las interpretaron. Esta catalogación me ha permitido determinar cuáles de los romances compilados por Rodríguez Mata fueron publicados por Schneider, analizar los manuscritos originales de la folclorista y determinar quiénes fueron las mujeres asiladas que aportaron los romances. Además, esta base de datos pone a disposición de los investigadores y de la ciudadanía en general el rico repertorio romancístico recopilado por Rodríguez Mata y permitirá establecer en prospectivas investigaciones comparaciones con otras versiones de los mismos romances incorporadas a la base de datos (Figura 1).

Figura 1. Captura de la página inicial de la misión folclórica M06 en la base de datos del *Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC* <<https://musicatradicional.eu/es/source/124>>

Schneider publicó seis de las piezas recopiladas por Rodríguez Mata en los asilos de Madrid (Tabla 3). Cinco de ellas fueron aportadas por la madrileña Carmen Payo García, de 62 años, mientras que una (M06-02) había sido interpretada por Cipriana Sanz Hernando, de 81 años. Las Figuras 2 y 3 presentan el manuscrito original de Magdalena Rodríguez Mata y la edición de Schneider del mismo romance. Cipriana Sanz Hernando había nacido en Zazuar (Burgos) e indicó a Rodríguez Mata que las piezas que aportaba las había aprendido “en su pueblo, de su madre” (la Figura 4 muestra la ficha que cumplimentó Rodríguez Mata con los datos de esta mujer). Resulta, por tanto, llamativo que precisamente este romance fuese incluido por Schneider en el cancionero madrileño.

ROMANCE RECOPILADO POR MAGDALENA RODRÍGUEZ MATA	INTÉRPRETE QUE APORTÓ EL ROMANCE A MAGDALENA RODRÍGUEZ MATA	EDICIÓN DE GARCÍA MATOS, SCHNEIDER Y ROMEU FIGUERAS, 1951-1960
Romance del Domingo de Ramos [Lázaro, gran caballero] (M06-02)	Sanz Hernando, Cipriana	Lázaro, gran caballero (vol. II, p. 20)
Romance del conde Niño [Estando don Fernandito] (M06-05)	Payo García, Carmen	Estando don Fernandito (vol. I, p. 56)
Romance del conde Niño (Longinos) [Estaba el conde Longinos] (M06-06)	Payo García, Carmen	Estaba el conde Longinos (vol. I, p. 57)
Romance de doña Algara [Paseaba doña Algara] (M06-07)	Payo García, Carmen	Paseaba doña Algara (vol. I, p. 57)
Romance de Delgadina [Un rey tenía tres hijas] (M06-09)	Payo García, Carmen	Un rey tenía tres hijas (vol. I, p. 53)
La gallinita [La gallinita cacareando] (M06-25)	Payo García, Carmen	La gallina cacareando (vol. I, p. 86)

Tabla 3. Romances recopilados por Magdalena Rodríguez Mata en la misión folclórica M06 que publicó Marius Schneider

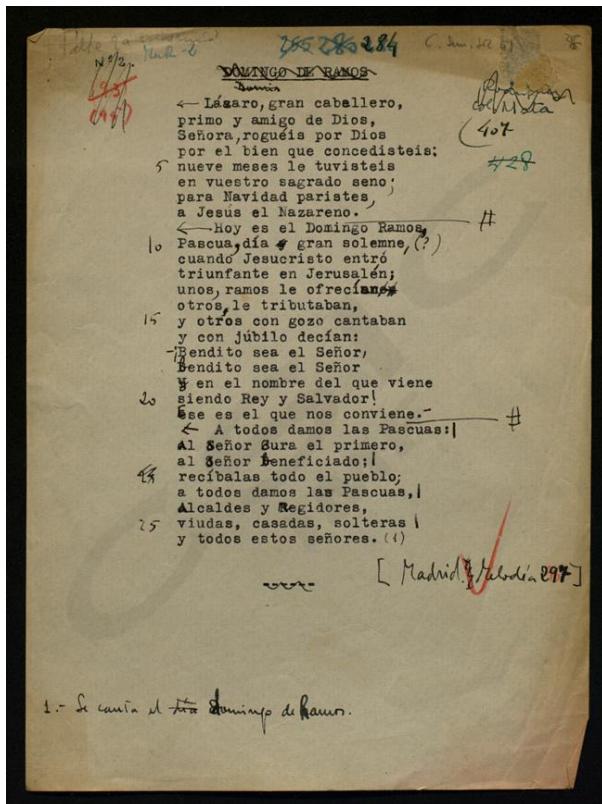
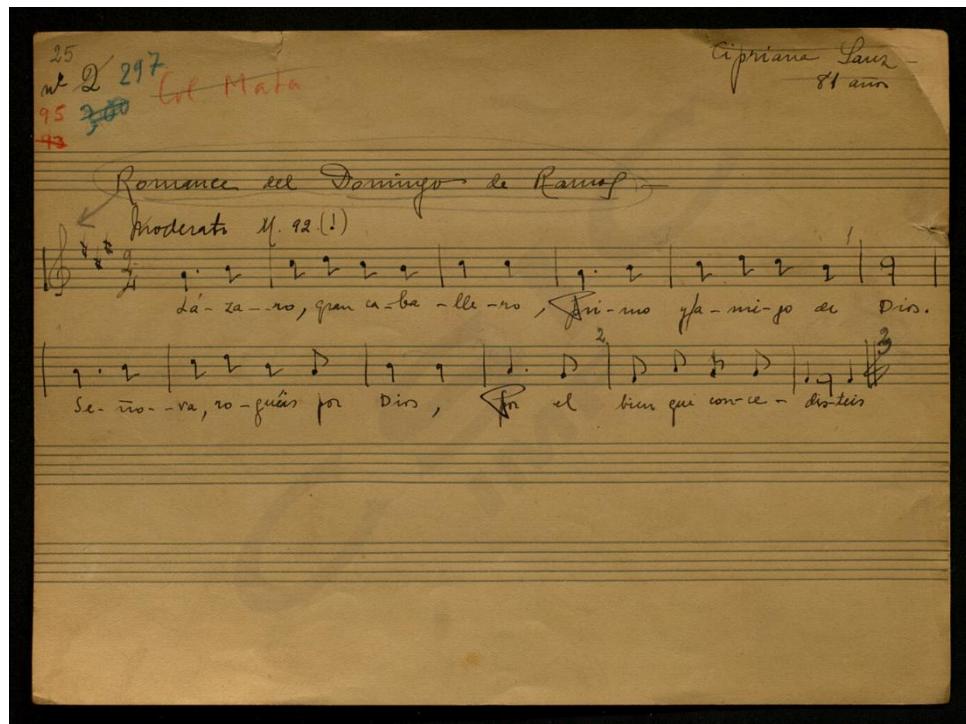

Figura 2. Transcripción del “Romance del Domingo de Ramos”, realizada por Magdalena Rodríguez Mata en 1945 a partir de la interpretación de Cipriana Sanz Hernando, residente en un asilo de Madrid. FMT, M06-02, <<https://musicatradicional.eu/es/piece/35740>>

El Berrueco.

Figura 3. Edición de Marius Schneider del “Romance del Domingo de Ramos” recopilado por Magdalena Rodríguez Mata en la misión folclórica M06 (1945). (García Matos, Schneider y Romeu Figueras, 1951-1960, vol. II, p. 20)

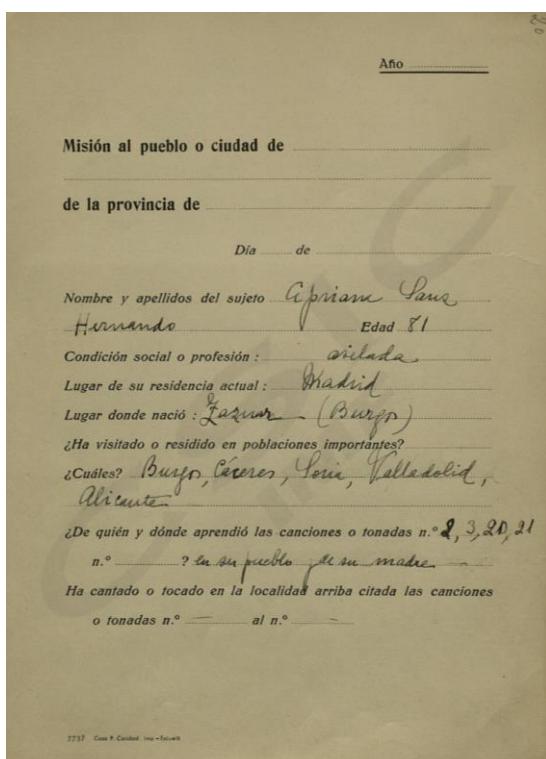

Figura 4. Ficha cumplimentada por Magdalena Rodríguez Mata en 1945 en un asilo de Madrid con los datos de Cipriana Sanz Hernando, que interpretó romances para ella. FMT, [<https://musicatradicional.eu/es/informant/4180>](https://musicatradicional.eu/es/informant/4180)

COLABORACIÓN CON RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL Y EL ROMANCERO

Magdalena Rodríguez exemplifica de forma paradigmática la relación establecida entre las misiones folclóricas del Instituto Español de Musicología y Ramón Menéndez Pidal en referencia al estudio del Romancero tradicional español, puesto que, como indica Diego Catalán, Magdalena Rodríguez aportó parte de las canciones que había recogido en sus misiones de la provincia de Jaén al Archivo de Ramón Menéndez Pidal:

[...] Aunque las relaciones de Menéndez Pidal con el “Consejo” se habían mantenido durante años en unos mínimos, ya hemos visto que seguía estando en relación muy cordial con Higinio Anglés y deseaba que él se hiciera responsable de la edición de la música del Romancero; por otra parte, algunos de los colaboradores o becarios del “Instituto Español de Musicología” tomaron la iniciativa de remitir a don Ramón versiones de romances recogidas en el curso de sus “misiones”. Tal es el caso de Magdalena Rodríguez Mata (1945-1947), quien aportó, sobre todo, versiones de la provincia de Jaén y que depositó, finalmente, muchas de sus transcripciones musicales en el “Archivo” [...] (Catalán, 2001, I, p. 295)

Rodríguez Mata participó como pianista en las conferencias que pronunció Ramón Menéndez Pidal el 11 y el 15 de febrero de 1941 sobre el Romancero en el marco de las actividades folclóricas desempeñadas por la Sección Femenina de Falange Española. Magdalena Rodríguez es descrita por Menéndez Pidal como “muy conocedora de la música tradicional, muy experimentada en la difícil tarea de la recolección de los cantos tradicionales en la que me ha ayudado hace años y fruto de la cual es autora de un completo *Cancionero extremeño*” (Catalán, 2001, I, p. 256). Por tanto, también Ramón Menéndez Pidal destaca la existencia del “Cancionero extremeño” de Rodríguez Mata, quien se ocupó, además, de la música en la representación escénica con fin pedagógico de una *Historia del Romancero* a lo largo del tiempo, diseñada por Jimena Menéndez-Pidal con la supervisión de su padre en 1946 (Ontañón, 2001, p. 25). Las escenas mostraban la presencia del Romancero en tres ambientes: la plaza de un pueblo de finales de la Edad Media, el campamento de los Reyes Católicos en Santa Fe (Granada) y “en diversos lugares del mundo hispánico moderno como parte de la vida cotidiana” (Catalán, 2001, I, p. 273). Esta *Historia del Romancero* se representó en dos ocasiones en el Teatro de la Comedia de Madrid (el 4 y el 11 de mayo de 1947). Jimena y Gonzalo Menéndez-Pidal realizaron un documental histórico con la estructura de la representación escénica en 1948, que no llegó a acabarse, aunque se conservan algunas escenas. Su propósito, según Diego Catalán, era “presentarlo como propaganda de la cultura española en medios universitarios extranjeros” (Catalán, 2001, I, p. 273).

Por ejemplo, la representación de la *Historia del Romancero* en el Teatro de la Comedia incluyó la música recopilada por Magdalena Rodríguez Mata del romance “La Dama y el Pastor” (con el incipit “Pastor que estás en el campo”), que fue interpretado en esa ocasión por Carmen Comín y Fernando Higueras (Catalán, 1977-1978, pp. 116-117). En el tomo 10 de la serie *Romancero tradicional de las lenguas hispánicas* se incluye el mismo romance, que es uno de los recopilados por Magdalena Rodríguez en sus misiones folclóricas en la provincia de Jaén, en varias versiones, recogidas en la ciudad de Jaén (Figura 5) y en la localidad jiennense de Jódar (Figura 6).

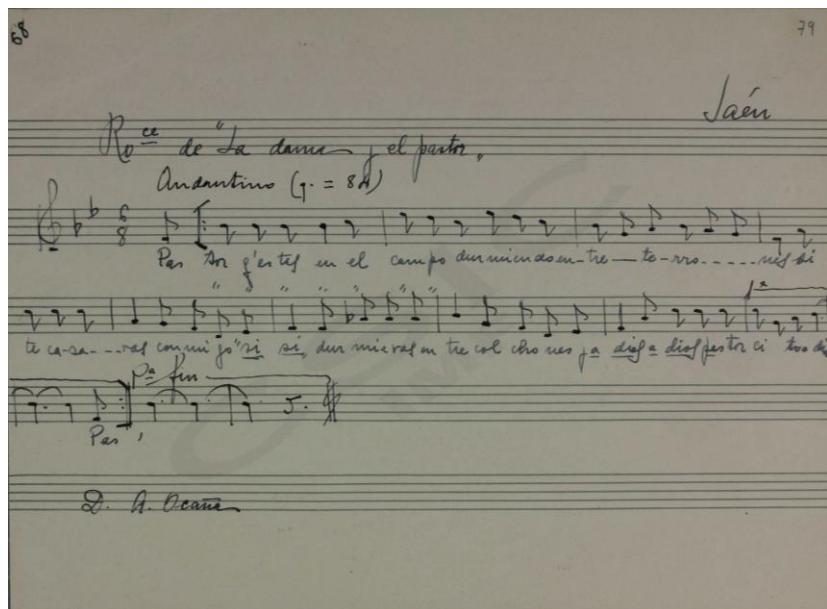

Figura 5. Transcripción del “Romance de La dama y el pastor”, realizada por Magdalena Rodríguez Mata en 1946 a partir de la interpretación de Antonia Ocaña Martos en Jaén. FMT, M23-068, <<https://musicatradicional.eu/es/piece/13826>>

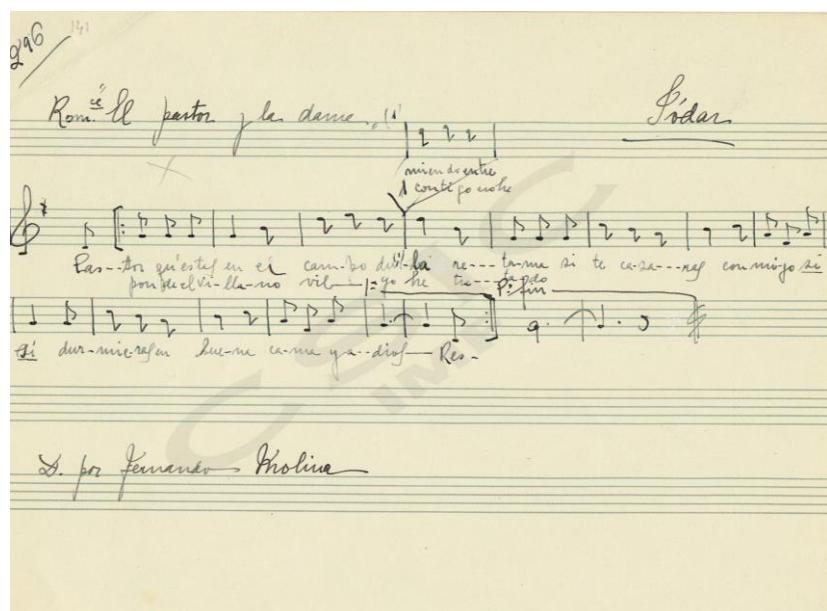

Figura 6. Transcripción del “Romance de El pastor y la dama”, realizada por Magdalena Rodríguez Mata en 1945 en Jódar (Jaén) a partir de la interpretación de Fernando Molina Quesada. FMT, M24-296, <<https://musicatradicional.eu/es/piece/23231>>

Otras canciones recopiladas por Magdalena Rodríguez en sus misiones para el Instituto Español de Musicología en la provincia de Jaén fueron publicadas en la misma serie, que contiene romances acompañados en ocasiones de melodías aportadas por varios investigadores o bien pertenecientes al Archivo de Menéndez Pidal (Catalán, Menéndez Pidal y Goyri, 1975-1976, II). Así, los tomos 8 a 10 incluyen, por ejemplo, romances recopilados por ella en la localidad jiennense de Linares de a partir de la interpretación de Francisca Castro. Gracias a la base de datos podemos saber que se trata de Francisca Castro Buendía, de 40 años, que había aprendido los romances de su abuela (la Figura 7 muestra la ficha con los datos de esta mujer que cumplimentó Rodríguez Mata). En el tomo 9, se recoge una

versión del romance de “La loba parda” (con el íncipit “Estando el pastor sentado”), recogida en Jódar por Rodríguez Mata (no se incluye la música). Gracias a la catalogación de esta misión en la base de datos del *Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC*, es posible recuperar la música (Figura 8) y determinar que la persona que lo interpretó fue Fernando Molina Quesada, obrero del campo de 72 años que había aprendido de su madre los once romances que cantó a la folclorista (Figura 9).

Año 1946

Misión al pueblo o ciudad de Linares

de la provincia de Jaén

Día 20 de julio

Nombre y apellidos del sujeto Francisca Castro

Edad 40

Condición social o profesión: P. l.

Lugar de su residencia actual: Linares

Lugar donde nació: id

¿Ha visitado o residido en poblaciones importantes? No

¿Cudiles? —

¿De quién y dónde aprendió las canciones o tonadas n.º 155-156
n.º 157 9 de su abuela

Ha cantado o tocado en la localidad arriba citada las canciones
o tonadas n.º al n.º

204

Figura 7. Ficha cumplimentada por Magdalena Rodríguez Mata el 20 de julio de 1946 en Linares (Jaén) con los datos de Francisca Castro, que interpretó para ella romances. FMT,
<<https://musicatradicional.eu/es/informant/922>>

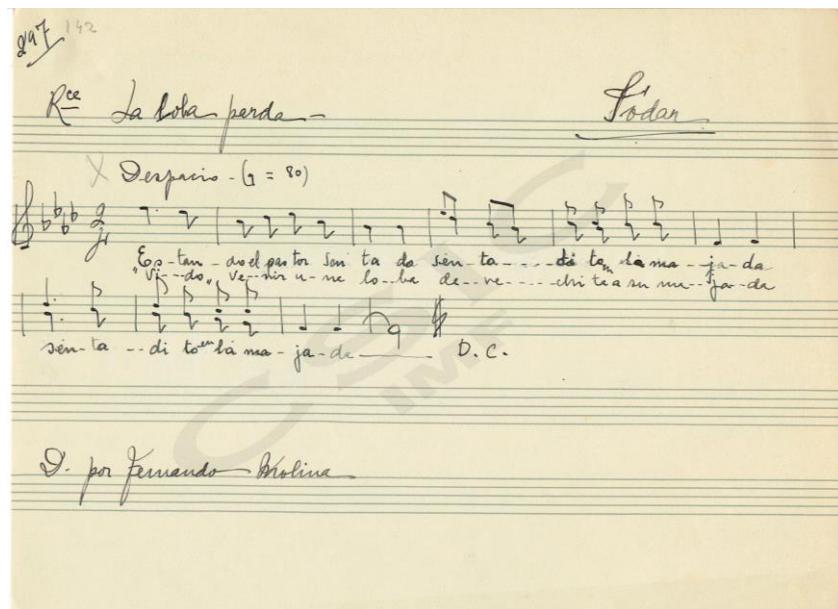

Figura 8. Transcripción del “Romance de La loba parda”, realizada por Magdalena Rodríguez Mata en 1945 en Jódar (Jaén) a partir de la interpretación de Fernando Molina Quesada. *FMT*, M24-297, <<https://musicatradicional.eu/es/piece/23232>>

1945
Año Jódar 721

Misión al pueblo o ciudad de Jódar

de la provincia de Jaén

Día de septiembre

Nombre y apellidos del sujeto Fernando Molina
Querada Edad 72

Condición social o profesión: Obres del campo

Lugar de su residencia actual: Jódar

Lugar donde nació: _____

¿Ha visitado o residido en poblaciones importantes? sí

¿Cuáles? _____

¿De quién y dónde aprendió las canciones o tonadas n.º 278-286 -
291-292-293-294-295-296-297-298-299-300 de su madre

Ha cantado o tocado en la localidad arriba citada las canciones o tonadas n.º _____ al n.º no

Figura 9. Ficha cumplimentada por Magdalena Rodríguez Mata en septiembre de 1945 en Jódar (Jaén) con los datos de Fernando Molina Quesada, que interpretó para ella romances. *FMT*, <<https://musicatradicional.eu/es/informant/2900>>

En otros tomos del *Romancero tradicional de las lenguas hispánicas* se incluyen romances recopilados por Rodríguez Mata más allá de las misiones folclóricas de las que tenemos constancia. Por ejemplo, el tomo 7 incluye los íncipits de dos fragmentos de “Gerineldo”

recogidos en las localidades sevillanas de Utrera y Valencina de la Concepción. También encontramos romances recopilados por la investigadora en la provincia de Cáceres; por ejemplo, se recogen tres versiones con música de “Estando yo en mi chocita” recogidas por Magdalena Rodríguez en Garganta de la Olla, Villanueva de la Vera y Malpartida de Plasencia, esta última cantada por Germán García con acompañamiento de rabel (Menéndez Pidal, Sánchez Romeralo y Valenciano 1978: 45, 47, 48).

La intensa labor musical, etnográfica y docente de Magdalena Rodríguez en España finalizó en 1949, cuando se trasladó a Estados Unidos a impartir un curso de verano en el Middlebury College, dejando a cargo de la clase de Música del Colegio-Estudio a su alumno Emilio Núñez. Permaneció en Estados Unidos hasta 1954, año en que marchó a México, donde tenía familia; trabajó en la Universidad de Guanajuato junto a Juan Espinosa, contribuyó a dos revistas mexicanas con un ensayo titulado “Más sobre los clásicos” (Rodríguez Mata, 1958 y 1959), y falleció en Ciudad de México en 1970¹¹. La figura de Magdalena Rodríguez es, por tanto, emblemática y requiere investigaciones más profundas que van más allá de los límites de esta contribución: su presencia en la vida musical madrileña antes y después de la Guerra Civil, su labor pedagógica siguiendo los ideales de la Institución Libre de Enseñanza, sus trabajos de recopilación de música tradicional para el Instituto Español de Musicología, su vinculación con Menéndez Pidal y el proyecto del Romancero, y su marcha a América.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Barrios Manzano, M^a del Pilar (2001). Patrimonio musical extremeño. Estado de la cuestión y perspectivas de futuro. En *Actas del primer congreso de música y educación musical en Extremadura*. Universidad de Extremadura-Junta de Extremadura. Recuperado de: <https://nuestramusica.unex.es/nuestra_musica/webcongreso/ponencias/debate3/d3-03.htm>.
- Calvo, Ll. (1989). La Etnomusicología en el Instituto Español de Musicología. *Anuario Musical*, 44, pp. 167-197.
- Calvo, Ll. (1989-1990). Higiní Anglès y la “Obra del Cançoner Popular de Catalunya. *Recerca Musicològica*, 9-10, 283-293.
- Catalán, D. (2001). *El Archivo del Romancero: Patrimonio de la humanidad. Historia documentada de un siglo de historia*, 2 vols. Fundación Ramón Menéndez Pidal.
- Catalán, D., Menéndez Pidal, R. y Goyri, M. (1975-1976). *Gerineldo. El paje y la infanta* [Romancero tradicional de las lenguas hispánicas 6-8], 3 vols. Gredos.
- Catalán, D. (dir.) (1977-1978). *Romancero tradicional de las lenguas hispánicas 11. La dama y el pastor. Romance. Villancico. Glosas*, con la colaboración de Lamb, K., Phipps, E., Snow, J., Mariscal, B. y revisión de Cid, J. A. Gredos - Seminario Menéndez Pidal.
- Crivillé i Bargalló, J. (1982). *Cancionero popular de la provincia de Cáceres*, materiales recogidos por Manuel García-Matos [Lírica Popular de la Alta Extremadura 2], CSIC, Instituto Español de Musicología, Consejería de Cultura de la Junta Regional de Extremadura.
- García Rey, E. (2001). *Los libros de música tradicional en España*, AEDOM.

¹¹ En el diario *ABC Madrid* de 25 de noviembre de 1970, 112, se incluye la esquela de Magdalena Rodríguez, fallecida en Ciudad de México el 21 de noviembre. Se anuncia un funeral Madrid el 27 de noviembre en la Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel: “Las misas gregorianas comenzarán el día 1 de diciembre, a las nueve de la mañana, en la misma parroquia. Han sido concedidas indulgencias en la forma acostumbrada”. Véase Pla Brugat (2011).

- García-Giralda Bueno, Mª L. (1998). *José Antonio del Cañizo: apuntes biográficos y análisis de su obra infantil y juvenil*. Tesis Doctoral, Universidad de Málaga.
- García Matos, M., Schneider, M. y Romeu Figueras, J. (eds.) (1951-1960). *Cancionero popular de la provincia de Madrid*, 3 vols. Instituto Español de Musicología.
- Gembero-Ustároz, M. (2011). Músicas de tradición oral en Navarra (1944-1947): recopilaciones conservadas en la Institución Milá i Fontanals del CSIC en Barcelona. *Príncipe de Viana*, 72 (253), 411-462.
- Gil García, B. (1931-1936). *Cancionero popular de Extremadura: contribución al folklore musical de la región*, 2 vols. E. Castells.
- Herr, R. (1971). *Spain* [The Modern Nations in Historical Perspective]. Prentice-Hall.
- Martí, J. (1997). Folk music studies and ethnomusicology in Spain. *Yearbook for Traditional Music*, 28, 107-140.
- Mazuela-Anguita, A. (2015). *Las mujeres y la transmisión del repertorio andaluz en el Fondo de Música Tradicional del CSIC-IMF (1945-1960)*. CIOFF-INAEM.
- Mazuela-Anguita, A. (2016). Identidad cultural y patrimonio audiovisual en el Fondo de Música Tradicional del CSIC-IMF (1944-1960). En *V Jornada de Celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. La identidad cultural a través de las colecciones de registros sonoros y audiovisuales. Madrid, 27 de octubre de 2015* (6-9). Biblioteca Nacional de España.
- Menéndez-Pidal, J. (1971). *El Auto de Navidad*, ilustrado con escogida música por Magdalena Rodríguez Mata. Aguilar [Madrid, Vda. De Galo Sáez, 1944].
- Menéndez Pidal, R., Sánchez Romeralo, A. y Valenciano, A. (1978). *Romancero Rústico* [Romancero tradicional de las lenguas hispánicas 9]. Gredos.
- Ontañón, E. (2001). Magdalena Rodríguez Mata: la música del Auto. "Estudio" *Boletín de actividades*, 6, 23-30.
- Palacios Bañuelos, L. (1988). *Instituto-Escuela: historia de una renovación educativa*. Ministerio de Educación y Ciencia.
- Pelinski, R. (1997). *Presencia del pasado en un cancionero castellonense: un reestudio etnomusicológico*. Universitat Jaume I.
- Pla Brugat, D. (coord.) (2011). *Catálogo del fondo de historia oral: Refugiados españoles en México. Archivo de la palabra*, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Pliego de Andrés, V. (ed.) (2013). *Cancionero popular de la Institución Libre de Enseñanza*. Fundación Giner de los Ríos [1983].
- Rodríguez Mata, M. (1958). Más sobre los clásicos. *Estaciones: revista literaria de México*, III (12), 446.
- Rodríguez Mata, M. (1959). Más sobre los clásicos. *Acta politécnica mexicana*, 1, 707.
- Ros-Fábregas, E. (ed.). *Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC*. Recuperado de: <<https://musicatradicional.eu/>> [Último acceso: 17/12/2020].
- Sánchez Ron, J. M. (1988). *1907-1987, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 80 años después: Simposio Internacional, Madrid, 15-17 de diciembre de 1987*.CSIC.
- Schneider, M. (1951-1960). Introducción. En García Matos, M., Schneider, M. y Romeu Figueras, J. (eds.), *Cancionero popular de la provincia de Madrid*, 3 vols. (I, XLIII-XLVIII). Instituto Español de Musicología.