

Las danzas guerreras en Todolella y Peñíscola

Antonio Manuel Carreras Alvar.

INTRODUCCION

A primera vista resulta sumamente oscuro el origen de este tipo de danzas. Para hacer un estudio lo más amplio posible estamos obligados a dar un breve repaso a nuestra prehistoria, sirviéndonos al mismo tiempo como introducción de estas danzas guerreras.

Nos remontaremos hasta el Neolítico, donde posiblemente tengan sus orígenes las danzas que vamos a estudiar.

Para este trabajo, comenzaremos echando un vistazo a las pinturas rupestres de la zona Levantina. En primer lugar apreciamos la gran abundancia de escenas donde predominan los seres humanos y los animales, simulando escenas de caza. ahora bien, esta representación ¿es el reflejo de una cacería, o es un acto simbólico alrededor del cual se realizan toda una serie de ritos relacionados con la magia?

Ambas teorías pueden ser aceptadas y discutidas, ya que también han aparecido unas representaciones en el Sur de Francia, de figuras humanas con pieles de animales sobre los hombros, exponiendo un baile ritual. No nos hace falta salir de la Península para encontrar en Cogull (Lérida), la escena rupestre de la danza mágica de la "rosca dels Moros", en este caso se trata de una representación femenina en plena ac-

tuación de la danza, haciendo alusión a un rito de fecundidad.

En la galería del Roure, abrigo de Morella la Vella, (Castellón de la Plana), nos encontramos ante una escena singular: aparentemente es un grupo de arqueros enfrentados.

A la hora de estudiar el conjunto podemos sacar distintas conclusiones, pero para el tema que nos ocupa las reduciremos a tres: 1.ª Que la escena sea la representación a posteriori, de una auténtica lucha entre dos grupos, y por lo tanto posea un valor de documento gráfico-histórico.

2.ª Que sea la representación a priori, para realizar unas danzas rituales (de carácter guerrero) que favoreciesen la lucha.

3.ª Que nos encontremos ante la propia representación de la danza.

De todas formas, en los tres casos existe la posibilidad de que hiciesen estos ritos mágicos antes de la guerra.

Analizando la escena con detenimiento, observamos un núcleo central de arqueros que se enfrentan tensando los arcos, pero están tan juntos que más parece que lucharan a mano o a cuchillo y no con arcos, ya que no sería necesario acercarse tanto para hacer uso de los mismos. Esto nos hace pensar que pueda tener más relación con el tema que nos ocupa el segundo y tercer argumento.

Con esta teoría pretendo únicamente dar a conocer al lector una hipótesis, sin descartar las restantes, y que sea él quien juzgue a favor de una o de otra (1).

Según Ripoll se trata de una danza, por el ritmo y la posición de las figuras.

Los testimonios de estos ritos escapan de nuestras manos, pero con mucha posibilidad arranquen de este Neolítico Levantino toda esta serie de danzas de carácter guerrero que vamos a tratar de analizar seguidamente.

Estas representaciones ancestrales han estado a punto de desaparecer en muchos lugares de nuestra geografía, y en otros han desaparecido en el transcurso de este siglo. Resulta triste pensar que danzas, ritos, fiestas, etc., que han perdurado cientos de años, hayan desaparecido por haberlas dejado olvidadas hace tan solo unas décadas.

DANZA GUERRERA DE TODOLELLA

Geográficamente, Todolella se encuentra situada en la zona denominada del Maestrazgo, en la provincia de Castellón. Su acceso principal es partiendo de Morella, de la que se encuentra a 17 Kms. Entre estas dos poblaciones se encuentra situado Forcall, de vieja raigambre de danzantes. A 5 Kms. de este se halla Todolella, donde nos explicaron el significado de este vocablo, que es una derivación de "Todó", ave que abunda por esta región. En el escudo existente en la parte alta del guardapolvo del Retablo de la Iglesia aparece la representación de esta ave, así mismo, en

un sillar que posiblemente perteneciera a una ermita o capilla anterior a la actual Iglesia.

Sus habitantes que en número no llegan a 300, han estado desde antaño ocupados en el trabajo de las alpagatas y en las tareas agrícolas. Ultimamente hubo un descenso de población a causa de la emigración a zonas más ricas y las danzas que vamos a estudiar estuvieron a punto de perderse por la falta de danzantes.

Nuestros primeros contactos fueron con D. Enrique García, un joven danzante que tuvo la amabilidad de explicarnos durante toda una mañana, aquello que guardaba relación con nuestro trabajo. Gracias a él podemos hoy escribir estas líneas.

ORIGEN

Es difícil discernir sus orígenes ya que carecemos de datos al respecto, pero según las denominaciones de sus "tempos" y por la música, tiene cierto paralelismo con la música cortesana del siglo XVI. Por otra parte G. Puerto (2) al estudiar las danzas encuentra dos movimientos: el de marcha en compás 2/4, y el de salto, en compás de 3/4. Ambos tipos aparecen ya en el siglo XV.

Fundiendo los estudios de danza y los musicales, podemos llegar a la conclusión, que la Danza Guerrera de Todolella tenga su inicio en la primera mitad del siglo XVI, ya que la música, así lo delata, aunque tenga movimientos que ya existieran en el siglo XV.

Indudablemente el origen de esta danza tuvo mucho que ver con la cultura cortesana, y la única persona que tendría acceso a ella sería el Señor feudal del Castillo.

*Pido Sancho de mi Tida,
que pido para el regalo
de las Señoras; el juego
de latónes llamado.
También pido con afecto,
aya Corcha este año,
para que con mayor gracia
pueda al oro prefiar.
También pido que xavamente
en las montañas y Arados,
la Carra de los Conejos,
Perdices, liebres, y palomas,
onzejos, y Golondrinas
Pichones, Palomas, Patos,
y qualquier cosa que sea,
de los Cazadores pido,
por que no pidan el tiempo:
y garba polvora en vano.*

ano 1758

REPRESENTACION GEOGRAFICA

Esta danza era representada normalmente por San Antonio y San Joaquín (domingo y lunes antes de Cuaresma). En alguna ocasión se subió a la Ermita de San Cristóbal, pero esto solo ha sucedido en circunstancias especiales de rogativa por causas de epidemia. G. Puerto (2), indica en su obra que recorrían las calles danzando desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la de la Iglesia, situada en lo alto del pueblo, transcurriendo el recorrido por calles empedradas.

En la actualidad hemos podido comprobar que las calles empedradas han sido sustituidas por cemento, y que el único rincón donde queda el antiguo empedrado, es en la

Plaza del Ayuntamiento, de 25 metros cuadrados donde hacen las representaciones hoy en día.

A la Ermita hace mucho tiempo que no se ha subido, y las representaciones en la procesión se han perdido, quedando las actuaciones in situ, en lugar reservado en la plaza, por San Antonio y las fiestas del 24 de Agosto.

Hace unas pocas décadas la actuación de los danzantes iba precedida de la actuación de Loas y Dichos al Santo, ya fuera San Cristóbal o San Joaquín. En 1945 se compuso una en honor de San Cristóbal. Las más antiguas que se conocen corresponden a San Joaquín y son de 1758.

En el momento presente no se recitan, haciéndose simplemente la representación de la danza.

INDUMENTARIA

El traje que llevan es únicamente masculino, ya que la danza es bailada solamente por hombres, y consta de las siguientes piezas:

- Alpagatas de esparto con cintas negras, (de corte valenciano). Son fabricadas en el mismo pueblo.
- Medias de algodón azul claro.
- Camisa blanca.
- Enagua blanca con randas (puntillas).
- Pantalón negro de paño, de corte aragonés.
- Falda azul oscuro, galonada de oro.
- Guerrera roja.
- Pañuelo valenciano a la cabeza.

Es necesario mencionar algunos cambios en los tonos de la indumentaria actual. El conjunto ha sido respetado fielmente a excepción del delantal que antiguamente era de un tono rojizo, bastante similar al de la guerrera, actualmente ha degenerado en un rosa intenso.

Este cambio tiene su fundamento; antes cada danzante tenía su traje y había en ocasiones una diferencia de 50 años entre un conjunto y otro, ya que iban pasando de padres a hijos. Con todo esto se llegó a una desigualdad de colores total. Como ahora salen fuera de Todolella para hacer conocer el folklore de esta tierra, decidieron renovar todos los trajes, aunque la elección del tono rosado para el delantal no fue muy acertada.

En la actualidad puede verse la representación con una uniformidad impecable, pero este tono rosado contrasta con la virilidad y energía que la danza lleva en sí.

A parte de los elementos propios del traje aparecen en el baile las castañuelas, los palos, la espada y el escudo (pau).

- Castañuelas son como las aragonesas y se usan al principio y casi al final de la danza.
- Palos: son de madera, redondos y miden 50 cms. de largo con un diámetro aproximado de 4 cms. En la actualidad son lisos y sin decoración, pero antes llevaban pintados los colores de la bandera española que ocupaban las 3/4 partes del mismo, dejando 1/4 parte para sujetarlo con la mano.

El hecho de dejarlos lisos, nos explicó Enrique García es doble: En primer lugar pensaron que antaño fueran sin decoración, y el rojo y gualda se pusiera en las últimas décadas (posiblemente a partir de 1939).

Por otra parte es un hecho meramente práctico, ya que la pintura saltaba con los golpes que recibía, y era necesario pintarlos con bastante frecuencia.

- Espada: similar acontecimiento al del delantal. Antiguamente cada danzante la llevaba de una medida, para dar uniformidad, hoy en día, llevan todos una copia de la Tizona del Cid Campeador, procedente de Toledo. Mide 80 cms, la hoja y 20 cms. de empuñadura, resultando algo pesada para su manejo.
- Escudo (Pau): consta de dos partes: Un disco metálico de 15 cms. de diámetro y un sistema de sujeción formado por dos cuñas de hierro y una pieza transversal de madera, paralela al disco metálico, todo ello sujeto mediante dos remaches visibles al exterior.

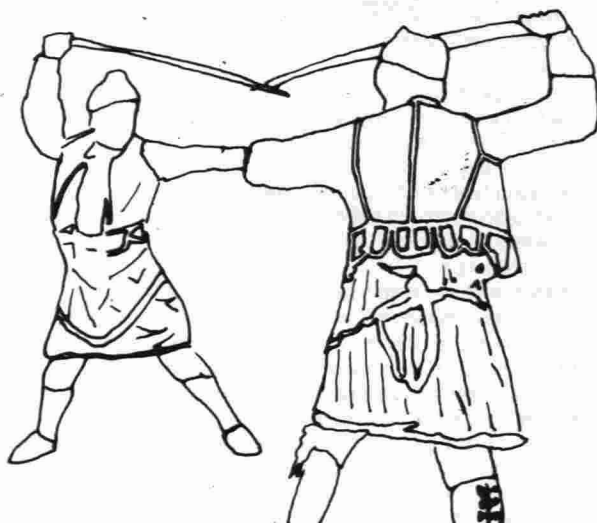
Puede ser el escudo la pieza más notable de todo el con-

junto. Por comparación de materiales podemos dar un origen ibérico a estos escudos (3), ya que la zona de Castellón y Teruel se encuentra plagada de yacimientos ibéricos, y reúne todas las características de los que aparecen en las excavaciones.

COMPOSICION

La danza guerrera de Todoella es bailada por ocho personas, al son de la dulzaina y el tambor, y consta de once movimientos.

Tengo que advertir que hay unas pequeñas variaciones en el orden de la representación de los movimientos entre los que cita G. Puerto (2) en su obra, y los que recogimos en la encuesta de campo.

Citaré los recogidos expresamente para la publicación de este estudio:

1. **Entrá de Ballet:** Se hace solamente con castañuelas, y es la representación de unos guerreros despidiéndose antes de partir a la batalla.
2. **Villanos per baix:** (por abajo)
3. **Villanos per dalt:** (por arriba)
4. **Quitaro o Titaro**
5. **Ball Nou:**
Estos cuatro movimientos se hacen con palos, entrecruzándose golpes por arriba y abajo. Es la representación del primer enfrentamiento con el enemigo.
6. **Samarreta**
7. **Villanos per dalt:**
En estos dos movimientos se endurece la lucha y entra en juego el escudo (pau).
8. **Vals o Retable:** Es bailado con espada y pau, significando el descanso que es preciso antes de llegar al punto clave de la batalla.
9. **Filisbella:** Es bailado con espada, pau y castañuelas y es un inicio al momento crucial, que dará paso al desenlace en el movimiento siguiente. En la mano derecha llevan la espada y pau, en la izquierda un par de castañuelas, se cambian la pau de mano y siguen la lucha.
10. **Mambrú:** Se baila con espada y pau. Representa el momento de máxima dureza. Es sin duda el más espectacular por la energía y rapidez de movimientos.
11. **Torn:** Es el último movimiento y consta de tres partes:

a) El primer danzante hace de enemigo imaginario y los restantes le colocan sus espadas por encima de la cabeza, éste logra escapar, pasando a la segunda prueba.

b) De la misma manera que en el punto "a", pero con las espadas alrededor del cuello. También logra escapar.

c) Tras sus dos victorias consecutivas es considerado vencedor de la contienda, y colocando entrecruzadas las espadas,

los danzantes dispuestos en círculo lo elevan sobre sus cabezas en señal de triunfo para él, y sumisión para los restantes.

PEÑISCOLA: DANZA DE MOROS Y CRISTIANOS Y LA "DANZA DOS COPS"

INTRODUCCION

Peñíscola es una ciudad situada en la costa Mediterránea a 61 Kms. de Castellón de la Plana y a 117 de Tarragona. Su privilegiada situación estratégica le ha hecho merecedora de su fortaleza amurallada, dentro de la cual se encuentra el castillo que fue morada del Papa Luna en los últimos años de su vida.

Antes de comenzar con el estudio de la danza, debo agradecer la valiosa colaboración de D. Juan Albiol Martín, D.ª Rosario Aysa Albiol y D. Francisco Vizcarro, que tanto empeño pusieron en proporcionarme los datos necesarios para la realización de este trabajo.

DANZA DE MOROS Y CRISTIANOS

ORIGEN:

Para Joan Amades (4), las danzas de Moros y Cristianos en su origen serían más baile que en la actualidad, ha ido perdiéndose poco a poco, hasta quedar hoy día como un auxiliar de la puesta en escena de carácter teatral.

El enfrentamiento a que da lugar una serie de diálogos que forman parte de la danza, puede simplificarse con la idea de la lucha entre la Cruz y la Media Luna; entre el Bien y el Mal, según la concepción de otra época.

Esta danza es bailada solamente por hombres, al igual que la danza guerrera de Todoella, en cambio veremos más adelante un paloteado donde interviene el elemento femenino.

Para algunos autores, las danzas de Moros son anteriores a la llegada de los mismos, y el diálogo o texto llega a producirse con la aparición de hechos históricos concretos. Por lo tanto las luchas de Moros y Cristianos son independientes, y en cada caso atienden a un objetivo, que J. Amades (4), los divide en:

- la lucha de la localidad del yugo musulmán.
- la lucha por apoderarse de la imagen del Santo.
- la refriega de un grupo de turcos, mas bien piratas, con unos caballeros guardacostas.
- los intervenidos por seres míticos cual gigantes, tarascas, y diablos.
- la invasión turca del centro de Europa.
- los simples coloquios dialogados en el curso de las procesiones y en el interior de la Iglesia.
- el esfuerzo de una dama cristiana para librarse de la esclavitud de un rey moro.
- danzas dramáticas de literatura de cordel de tema caballeresco, a menudo a base de unos amores entre un cristiano y una mora.

Todos estos puntos expuestos anteriormente son el objetivo de la representación de Moros y Cristianos, pero atendiendo a sus orígenes podemos encontrar unos elementos básicos, que nos darán la raíz de la actual escenificación.

- los juegos caballerescos del siglo XI al XVI.
- las conmemoraciones de asuntos reales de los siglos XVI al XVIII.
- las comedias de Moros y Cristianos de los siglos XVII y XVIII.

Quevedo llegó a decir: "No hay autor que no escriba comedias ni represente que no haga su farsa de Moros y Cristianos".

INDUMENTARIA

Para los Cristianos:

- Alpargatas valencianas.
- Pantalón negro.
- Camisa blanca.
- Chaleco negro.
- Gorra azul (de barco) con borla.

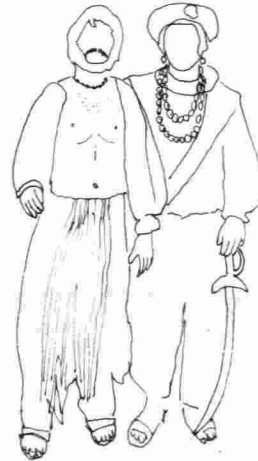
El Gobernador lleva chaqueta.

Todos con espada y bastonet (bastoncillo).

Para los Moros:

- Sandalias abiertas.
- Pantalón bombacho.
- Toalla enrollada a la cabeza.
- Collares, pendientes.

El general moro para distinguirse lleva una banda de color.

REPRESENTACION ESCENOGRAFICA Y COMPOSICION

Se lleva a cabo anualmente durante el día 8 y 9 de Septiembre, coincidiendo con la celebración de las fiestas.

La obra consta de dos partes: la primera es representada la tarde del día 8 y la segunda el día 9, ambas en la Plaza de Armas de Peñíscola.

Entre Moros y Cristianos tiene que haber un mínimo de 16 personas, que podrán ampliarse siempre que sean números pares.

Personajes:

- 1 general moro
- 1 embajador moro
- 6 soldados moros
- 1 gobernador cristiano
- 1 embajador cristiano
- 6 soldados cristianos.

Después de la primera representación del día 8, los Moros quedan ganadores de la contienda, pero durante la lucha del día 9 son los cristianos quienes darán al traste con los moros, consiguiendo la victoria definitiva. El último en morir es el rey Moro. La lucha a modo de danza, se intercala con el diálogo.

Al finalizar la batalla, tras la victoria cristiana, estos forman un castillo humano, donde el gobernador vencedor subido sobre todos los cristianos recita un verso a la Virgen, encontrándose todos los moros alrededor.

Toda la danza es bailada al son de la dulzaina y el tabalet (tamborcillo).

LA DANZA "DOS COPS" (de los palos)

Aunque pueden hacer alguna representación durante el año, por motivos especiales, normalmente es representada esta danza para las fiestas durante los días 8 y 9 de Septiembre. Últimamente estuvieron en Bélgica, representando esta danza, y dando a conocer una muestra de nuestro rico folklore.

ORIGEN

Su origen es antiquísimo, ya que los inicios de las danzas de paloteo se pierden en las tinieblas de nuestra tradición. El palo tiene una doble condición: aparo de labranza para la tierra y arma para la lucha, ambos aspectos se unen en la danza "dos cops".

Antiguamente era bailada solamente por hombres, pero en la actualidad se introdujeron las mujeres, en un principio en un segundo plano y hoy en día van intercalados.

INDUMENTARIA

Traje femenino:

- Alpargatas de l'ostia. Suela de esparto con un trozo de tela y cinta negra hasta mitad de pierna.
- Medias blancas.
- Calzones largos hasta las rodillas, de color blanco, atados con un lazo al lado.
- Falda blanca.
- Falda azul cielo, por encima.
- Faldá de tela transparente bordada.
- Camisa blanca.
- Mantón de Manila, negro con flores de colores.
- Delantal negro con puntilla blanca.
- Pelo recogido en moño (en topo), con peinetas.
- Pendientes y collares.

Traje masculino:

- Tiene las mismas prendas a excepción de pendientes, peinetas y mantón.
- El delantal en lugar de llevarlo negro lo llevan blanco.
- Cintas rojas y verdes cruzadas por delante y detrás, sujetadas con una faja de color verde con adornos.
- Pañuelo al cuello.
- Pañuelo sujetado por detrás de la falda.

El dulzainero y el tamborilero, van vestidos de cintura para arriba de cristianos y para abajo de moros. Antiguamente no se vestían.

Como esta danza también es guerrera, cuenta la tradición popular que los hombres llevan faldas por haber roto sus pantalones durante la enérgica lucha contra los moros, ante esta situación se vieron obligados a coger las faldas de las mujeres para poder continuar la batalla.

ESCENOGRAFIA Y COMPOSICION

Por la tarde, van en busca de la Virgen a la Iglesia de la Ermita, saliendo de la iglesia situada detrás del Ayuntamiento en procesión, con una Virgen realizada por Juan Albiol, es transportada por niños y cuando llegan a la Ermita, tras la Misa de 5, sacan la auténtica, que es llevada a hombros de marineros, haciendo una procesión por el pueblo. Así pues, esta danza tiene dos facetas: una guerrera y otra procesional. Cuando recogen a la Virgen después de la procesión, vuelven a bailar, en este caso "in situ" en la Plaza de Armas.

La danza es bailada por 16 personas; 8 hombres y 8 mujeres, formando dos grupos de 4 hombres y 4 mujeres.

El inicio de la danza es con castañuelas situándose en dos hileras, (al igual que en Todoella), pasando en el movimiento siguiente a los palos.

Después hacen cuadros, cadenas y otras variaciones, (por arriba y por abajo), partiendo de estas hileras iniciales.

El paso que siguen para esta danza es llamado de "pata de gallo".

Es bailada también al son de la dulzaina y el tabalet, que cuando va en procesión siempre tocan delante.

La danza consta de 10 movimientos:

1. Baile de castañuelas.
2. Baile de entrada (Ballet).
3. 2 Copets.
4. Rosildo.
5. Dalt i baix.
6. Baix.
7. Corrillo a paraes (paradas)
8. Seguidad.
9. Corrillo (andando con los mismos movimientos).
10. Castillo.

El último movimiento consiste en un castillo o torre humana de tres pisos, tres danzantes en el piso inferior y medio y uno en el superior.

Este último recita una Loa a la Virgen y desciende de cabeza por el interior del castillo donde es recogido por el octavo danzante.

Las cuatro parejas entran en la Iglesia a hombros. Fabrer hablando de los "danzantes" del baile de paloteo dice que terminaban su danza con una torre de tres pisos. Esta torre una vez formada se abría y en forma de "retablo", entraba en la Iglesia para venerar la imagen de Nuestra Señora de la Ermitana.

Este puede ser el origen de este castillo y la actual degeneración de la entrada a la Iglesia de los muchachos a hombros, ya que resultaría peligroso y de difícil ejecución en forma de "retablo".

CONCLUSIONES

Sobre el origen de estas danzas, ya hemos hablado anteriormente en cada una de ellas. Según el profesor Pospicil, director del Museo de Etnografía de Brno, las danzas, de espadas son evolución de las de palos, y de espadas todas las interpretadas por individuos de un solo sexo, casi siempre hombres, donde los danzantes van provistos de algún objeto, cual arcos, hachas, cintas, etc.

Sobre el significado, también hay diversas teorías, de este modo en las danzas de Moros y Cristianos encontramos que pueden tener distintas características según ya hemos apuntado anteriormente.

En Todolella no se hace referencia a una lucha o enfrentamiento concreto, pero por los elementos que usa se puede ver claramente una evolución desde los inicios de nuestra protohistoria, como lo delata el escudo circular, de raigambre ibérica. Los palos aunque han persistido en la actual danza, también han dejado lugar a las espadas, que según el profesor Pospicil es un elemento evolutivo.

En Todolella hemos podido apreciar una mayor consistencia en las raíces de la danza, posiblemente gracias a su situación geográfica, más al interior, todo lo contrario de lo sucedido en Peñíscola, donde por causas turísticas se le intenta dar mayor vistosidad a la fiesta, sumándole elementos nuevos y mezclándolos con los tradicionales, dando lugar a una visión de conjunto inexacta de lo que fueron en un día estas danzas.

Según Wolfram, la característica de las danzas de espadas consiste en la figura de la muerte y la resurrección de uno de los danzantes, la cual cree indudablemente que representa una muestra inequívoca de un rito de iniciación, por el que se trata de figurar la muerte del iniciado seguidamente en el estado de joven adolescente; por lo tanto, según este autor, esta danza es un rito de iniciación a la virilidad juvenil.

Esta teoría es respetable, pero pienso que estas danzas en su origen fueron bailadas por personas de edad superior a la juvenil como nos lo han confirmado en Todolella, donde hasta hace pocos años era bailada por personas mayores.

Otro detalle que puede ser significativo a la hora de confirmar la antigüedad de estas danzas nos lo demuestra la indumentaria. Simplemente basta tener en cuenta dos elementos: Las dos cintas cruzadas por delante del pecho, al igual que los danzantes de Peñíscola, y la falda por encima de la rodilla, que posiblemente no sea falda, sino una túnica corta, evolucionando con el tiempo a las enaguas, faldas y delantales que llevan en la actualidad.

BIBLIOGRAFIA

- (1) BELTRAN MARTINEZ, Antonio: "Arte Rupestre Levantino". Zaragoza, 1968.
- (2) PUERTO MEZQUITA, Gonzalo: "Danzas procesionales de Morella y el Maestrazgo". Castellón de la Plana, 1956.
- (3) CARO BAROJA, Julio: "Los Pueblos de España". Madrid, 1976.
- (4) AMADES, Joan: "Las danzas de Moros y Cristianos". Rev. Etnología Valenciana n.º 4. Valencia, 1966.
- (5) AMADES, Joan: "Las danzas de Espadas y Palos en Cataluña, Baleares y Valencia". Anuario Musical.
- (6) MAESTRO, E.M.: "La indumentaria masculina en la cerámica ibérica con figuras humanas del Cerro de San Miguel de Liria (Valencia)". Zaragoza. Estudios del Seminario de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Fac. de Farmacia y Letras. Zaragoza, 1977.
- (7) I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos (Villena 1974) Tomo I. Alicante, 1976.
- (8) PUERTO MEZQUITA, G.: "La danza guerrera de Todolella". Rev. Penyalgosa n.º 8. Excelentísima Diputación Provincial de Castellón, 1971.
- (9) MILIAN MESTRE: "Morella y sus puertos".