

INBA Digital Repositorio de investigación y educación artísticas
del Instituto Nacional de Bellas Artes

ACADEMIA DE LA DANZA MEXICANA

**Montaje de Obra Coreográfica
para obtener el título de:**

Licenciado en Danza Popular Mexicana

“NOVIA DEL MAR”

**PRESENTAN:
Josué Silvestre Fernández**

Asesora: Mabel Rivera

MÉXICO, D.F. a 26 de noviembre de 2013

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Silvestre Fernández Josué, Novia del Mar, ADM/INBA/CONACULTA, México, D.F., 2013

Descriptores Temáticos (palabras clave): Leyenda campechana “Novia del mar”, Sarao campechano, Bailes folklóricos de Campeche, Género: melodrama, Escenificación, Canción “La Bikina”, Romanza española, Música tradicional campechana: Danzón Champotón, Jarabe criollo, Rondeña, Malagueña, Malagueña, Habanera, Influencias españolas y caribeñas en las músicas y danzas tradicionales campechanas

ACADEMIA DE LA DANZA MEXICANA

Montaje de Obra Coreográfica para obtener el título de:

Licenciado en Danza Popular Mexicana

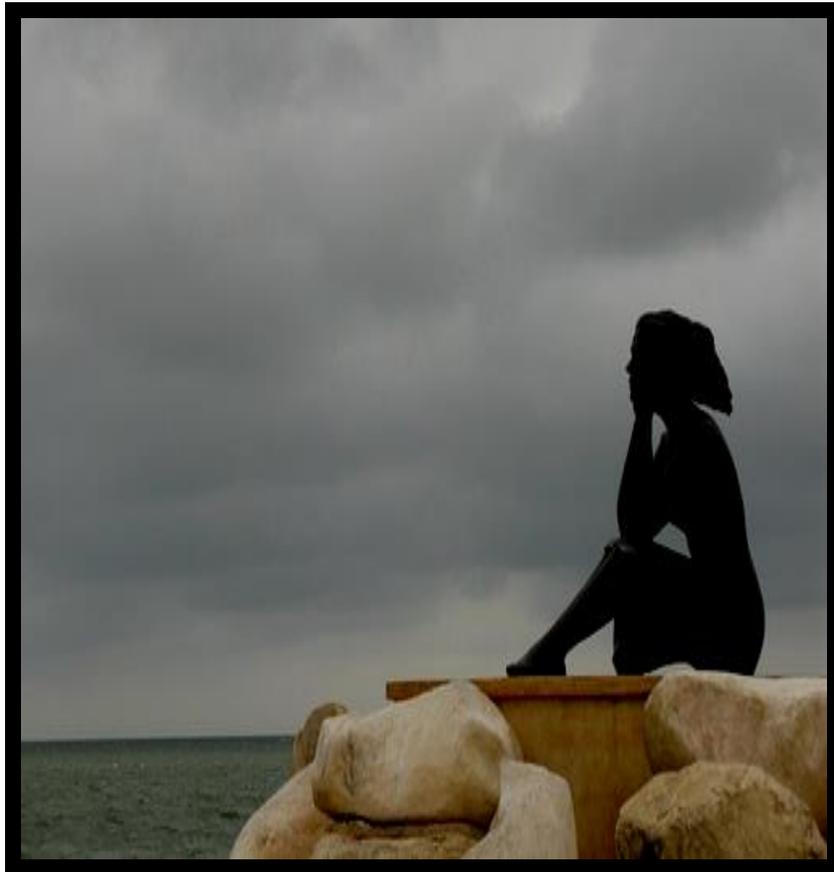
“NOVIA DEL MAR”

P R E S E N T A N:

Josué Silvestre Fernández

Asesora: Mabel Rivera

MÉXICO, D.F. a 26 de noviembre de 2013

**“Y SI EN PELIGRO SU VIDA ESTÁ AL
CRISTO NEGRO VOY A REZAR”**

Descripción del proyecto.

“Novia del Mar” es un montaje coreográfico, que está inspirado en la música de Rubén Fuentes y la letra de María José Quintanilla, describe la leyenda campechana del mismo nombre, de la cual se tomaron algunas ideas. Una mujer enamorada que espera a su amor en el puerto; bajo este argumento se contará la leyenda con el repertorio de danza folklórica denominado como “Sarao Campechano”.

Esta puesta está dirigida principalmente a adolescentes y adultos, con una duración aproximada de 22 min.

Género Dramático.

Melodrama

Objetivo general.

Contar la historia de “Novia del mar” a través de la danza folklórica y elementos del lenguaje escénico.

Objetivos específicos.

- a) Emplear el repertorio del Sarao Campechano para contar la historia de novia del mar.
- b) Mostrar las habilidades y conocimientos adquiridos durante la Licenciatura.

Justificación.

Este proyecto tiene como finalidad mostrar que poseo los conocimientos teórico-prácticos y la capacidad de aplicarlos en la creación de un montaje escénico profesional y sustentado académicamente. Estos conocimientos los adquirí a lo largo de la licenciatura en las diferentes materias como son: lenguaje escénico, puesta en escena, composición coreográfica, análisis del movimiento, prácticas escénicas, danza popular mexicana, investigación documental y de campo, técnica en danza folklórica, etcétera.

El montaje escénico me permitirá demostrar que poseo los conocimientos, competencias y experiencias necesarios para desenvolverme en el campo laboral dancístico.

Este montaje me servirá para presentarlo en la función de graduación al finalizar el octavo semestre; como proyecto de titulación y obtener el título de licenciado en Danza Popular Mexicana.

Antecedentes

Con la fusión de la canción, la leyenda y con ayuda de ideas, aportaciones y propuestas por parte de mis asesores, fue posible construir el guión y las escenas que conforman el presente proyecto.

El montaje está inspirado en la canción la Bikina de Rubén Fuentes y la letra de María José Quintanilla. Debido a que ésta es una romanza española, se adapta perfectamente para poder contar la historia, ya que describe la personalidad, carácter, estado de ánimo y soledad; después de que su amado no regresa jamás. La letra de la canción es la siguiente:

Solitaria camina la Bikina
la gente se pone a murmurar:
dicen que tiene una pena
dicen que tiene una pena que la hace llorar.

Altanera, preciosa y orgullosa
no permite la quieran consolar
pasa luciendo su real majestad
pasa, camina, los mira sin verlos jamás.

Coro:

La Bikina tiene pena y dolor
la Bikina no conoce el amor

Altanera, preciosa y orgullosa
no permite la quieran consolar
dicen que alguien ya vino y se fue
dicen que pasa las noches llorando por él.

Coro:

Altanera, preciosa y orgullosa
no permite la quieran consolar
dicen que alguien ya vino y se fue
dicen que pasa las noches llorando por él

La Bikina tiene pena y dolor
la Bikina no conoce el amor

Altanera, preciosa y orgullosa
no permite la quieran consolar
dicen que alguien ya vino y se fue
dicen que pasa las noches llorando por él
dicen que pasa las noches llorando por él
dicen que pasa las noches llorando por él.

La leyenda de la Novia del mar sirvió de inspiración para la construcción del guión, que a continuación mencionaré:

Un día, el marinero le dijo a la sirena que se iba a otro país a trabajar. Él se fue extrañando a su hermoso amor, la mujer de sus sueños; antes de irse le dejó un poema que decía:

Le dije, “eres mi amor perdido”

Y ahora te encontré.

Yo sueño contigo

Y yo te buscaré.

“La hermosa sirena se puso en una roca a esperar a que volviera su amor; unos dicen que la embrujaron, otros que se cansó de esperar a su amor. Después de un mes, el marinero regresó y encontró a su sirena convertida en piedra...”

Relevancia

Presentar un proyecto profesional que este sustentado, históricamente como a nivel de ejecución e interpretación. El cual posea códigos corporales, cualidades de movimiento, intenciones, gestos y acciones, en cada escena que permitirá al espectador seguir y apreciar la historia.

La finalidad es lograr, como consecuencia, una reacción que puede ser: evocar un recuerdo, esparcirse, desestresarse, manifestar un sentimiento de agrado, repulsión, felicidad, tristeza..., que se verá reflejado al finalizar la obra.

Se pretende ofrecer al público una historia específica y original en los montajes de danza folklórica, para que no se ejecuten los bailes sin ningún tipo de temática y resulten ser solo un bailable más, sin ningún sentido ni aportación.

Sinopsis

Es una historia de amor entre un marino, quien navega durante muchos años y una doncella que lo espera. Ella nunca pierde la esperanza de volverlo a ver. La llaman la novia del mar, porque su mirada siempre está fija en el horizonte esperando con sus últimas esperanzas y anhelos, mirar a su amado regresar por el mismo lugar donde una vez lo vio partir. Sin embargo, con el paso de los años sus esperanzas van desapareciendo hasta que se queda sola, desesperada y triste.

Escenas

Una triste despedida en el puerto

Dos enamorados Carmen y Augusto se encuentran en la fiesta del Sarao de pronto llega un almirante a decir que todos los hombres deben ir a defender el puerto de una invasión por este motivo todos deben abandonar a sus familias y parejas.

La llaman novia del mar

Al volver todos los hombres el único que jamás regresa es Augusto, ella siempre va a la misma hora y lugar al mar, esperando a su amado, los hombres tratan de seducirla, pero ella es fiel a su amor.

La locura

Un día la distorsión de su mente le hace alucinar que Augusto regresa lo contempla volviéndose a ilusionar, hasta que se da cuenta que ha perdido la vida en aras de una promesa jamás cumplida.

Escena 1

Carmen es una joven criolla que se enamora de un marinero, un joven mestizo llamado Augusto es capitán en el puerto de Campeche. Están en la fiesta del Sarao. Ellos bailan jaranas y malagueñas hasta que le avisan a Augusto que debe unirse a la marina para defender el puerto de Campeche tras rumores de una invasión.

Augusto se despide de Carmen. Él se va a cumplir con su honor prometiendo regresar. Carmen desconsolada y triste lo despide junto a otras mujeres que al igual se despiden de sus novios, padres y hermanos. Tiempo después regresan todos los hombres, pero Augusto no vuelve del mar jamás.

Escena II

Así pasan los años y todos los días a la misma hora y lugar Carmen va al puerto donde un día despidió a su amado. Le dicen la Novia del Mar, su mirada siempre esta fija en el horizonte con la esperanza de que Augusto regrese. Los hombres la persiguen tratan de seducirla y cortejarla, pero ella siempre los rechaza siendo fiel a su amado.

Ella con el paso del tiempo cambia su carácter, se vuelve orgullosa, altanera y egoísta. Además, se confronta ella misma y en todos los lugares que asiste se imagina a su amado, lo tiene presente y alucina estar bailando con él. Se vuelve loca, pues es una distorsión de su mente

Escena III

Carmen se da cuenta de que esta sola que su juventud y belleza ya no son las mismas. La soledad la abrumba, se ha convertido en un ser olvidado, triste y abandonado. Un día la distorsión de su mente le hace alucinar que Augusto regresa lo contempla volviéndose a ilusionar y se da cuenta que ha perdido la vida en una promesa jamás cumplida.

BAILARINAS

1.- Yaneli Berenice Moctezuma Sánchez

2.- Sandra Dareli Pérez Quiroz

3.- Jessica Castro Rodríguez

4.- Jenny Blanca Téllez

5.- Coral Guerrero Monroy

6.- Aisha Whitney Monroy

7.- Metzli Fungí Guardiania

8.- Samara

BAILARINES

1.- Luis Edgar Gómez Segura

2.- Iber Alejandro Perea Gallegos

3.- Alexander López Martínez

4.- Jesús Martín Galván Rocha

5.- Ismael Contreras Villanueva

6.- Josué Silvestre Fernández

7.- Oscar Pérez Aguilar

8.- Andrés Hernández Soto

Propuesta de dirección.

DIRECCIÓN ESCÉNICA Y MONTAJE Josué Silvestre Fernández

REALIZACIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA Y UTILERIA: Ismael Contreras Villanueva

REALIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN: Ana Elizabeth Martínez Hernández

EDICIÓN MUSICAL: Ismael Contreras Villanueva

REALIZACIÓN DEL VESTUARIO: Artesanas del estado de Campeche e Ismael Medina

REALIZACIÓN Y DISEÑO DEL CARTEL: Jocelyn Silvestre Fernández

CURSO DE INFORMANTES BAILES DE CAMPECHE SARAO Y PALMAR: David
Alberto Can

MONTAJE DE DANZÓN CHAMPOTÓN: Jesús Martín Galván Rocha

ACADEMIA DE LA DANZA MEXICANA

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Rafael Tovar y de Teresa

Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

María Cristina García Cepeda

Directora General

Jorge S. Gutiérrez

Subdirector General de Educación e Investigación Artísticas

Lidya Romero Olivera

Directora de la Academia de la Danza Mexicana

Soledad Fernández Zapata

Secretaria Académica

Miguel Ángel Díaz Cordero

Coordinador de la Carrera en Danza Multidisciplinar

Miryam Flores Estrella

Coordinadora de la Licenciatura en Danza Clásica

Raymundo Torres Torres

Coordinador de la Licenciatura en Danza Popular Mexicana

Rodolfo Maya González

Coordinadora de la Licenciatura en Danza Contemporánea

Trinidad Cerezo Hernández

Administradora

Rebeca Sarabia Miranda

Departamento de Servicios Escolares

Luis Manuel Campos Sánchez

Control Escolar y Psicopedagogía

Ficha Técnica

Espacio

Descripción

Tipo: italiano, cerrado

Piso: madera

Ancho de boca escena: 11.48 m

Altura de boca escena: 9 m

Distancia del fondo negro al telón de boca: 11.48 m

Distancia del telón de boca al ciclorama: 11.68 m

Proscenio: 14.68 m de largo x 1.23 m de ancho

Altura del piso del escenario a la parrilla: 23 m

Tiros contrapesados: 53

Distancia entre varas: 20 cm

De boca escena a vara 1: 90 cm, contrapesada

De vara 1 a vara 2: 20 cm, contrapesada

De vara 2 a vara eléctrica 1: 80 cm, contrapesada

De vara eléctrica 1 a vara 3: 60 cm, contrapesada

Distancia entre calles: 20 cm

Altura máxima a la que suben las varas: 22 m

Desahogos

Derecho: 2 m de altura x 2.60 m de ancho x 11.40 m de largo

Izquierdo: 7 m de altura x 4.80 m de ancho x 11.40 m de largo

Acceso de actores al foro por lado izquierdo

Comunicación lado a lado del escenario por abajo y por el desahogo posterior.

Servicios

4 camerinos ubicados de lado izquierdo del escenario con capacidad para 5 personas de 7.87 m², equipados con sanitarios.

Vestiduras

Telón de boca: vertical, color rojo

Bambalinas: de 8 m de altura y pueden subir 9 m

Piernas de escenario: 10 pares, de 3 m de ancho x 9.15 m de altura

Comodín

Ciclorama color blanco

Cámara negra de terciopelo

Iluminación

1 consola de iluminación marca de 999 escenas

Banco de dimmers, modelo CD 80 de 60 Hz

270 reflectores: 147 leekos de 575 w y 127 V; 61 fresneles de 1000 w y 127 V; 62 par 64 de 1000 w y 127 V

33 diabras de 3 circuitos y 127 V: 21.

8 ciclolights de 1000 x 4 w y 127 V

2 seguidores de 500 m de alcance y 127 V

6 varas de iluminación

Ciclorama

Altura máxima a la que suben las varas eléctricas: 23 m

Altura mínima a la que bajan las varas eléctricas: 80 cm

3 puentes para iluminación: 1er. puente de 10 circuitos; 2do. puente de 18 circuitos y 3er. puente de 20 circuitos

Distancia de la boca escena a los puentes: 9 m y 15 m

Altura de los puentes al piso del escenario: 12 m, ubicados sobre la sala

8 contactos en el foro, ubicados uno en cada esquina

Extensiones

Corriente eléctrica: Trifásica para 400 A por fase

Sonido

1 consola de 16 canales, ubicada en cabina de audio

8 ecualizadores: 4 de 31 gráfico; 4 de 4 paramétrico

11 amplificadores: 10 de 127 V; 1 de 127 V, ubicados en el cuarto de dimmers y en cabina de audio

2 productores de disco compacto, 10 bafles de sala de 3 vías y 1000 w

Efectos especiales

Máquina de humo

Lista de producción

Personajes	Utilería vestuario escenografía	Nombre	Fecha	Si	No
Augusto	Quepí, traje de marino, botines, pantalón negro, filipina	Josué Silvestre	10- diciembre-2012		
Carmen	Peineta, rebozo y pañuelo	Leticia Rivera	10-diciembre-2012		
Almirante	Traje de marino, botines, pantalón, filipina	Andrés	20-enero-2013		

Escenografía

Dos imágenes de pavo reales de 80 cm x 120

ANEXOS

Guión

narrativo

Escena I

La novia del mar se encuentra fuera del telón se observan sola, desconsolada y triste; se comienza a abrir el telón su mente evoca el recuerdo de la fiesta de Sarao, seis parejas están bailando danzón Champotón. Se distribuyen alrededor de todas las áreas del escenario. Los personajes principales están en el área cinco y se caracterizan por un especial de iluminación.

Al termino de Danzón Champoton, Carmen deja caer su pañuelo, Augusto lo recoge y aquí comienza la historia de amor.

Flor de Malagueña comienza con la escena de romance y pasión, al finalizar Augusto le obsequia una cadena de oro, posteriormente cuando bailan almudes llega un almirante presuroso a dar la noticia que todos los marinos deben alistarse a defender el puerto ante una inminente invasión pirata. Las mujeres preocupadas, desconsoladas y tristes, despiden a su maridos y parejas, Carmen es la última en despedirse de Augusto, esta escena concluye cuando él se despide le da el pañuelo que tiro la besa y sale del escenario marchando.

Música

Danzón Champotón

Flor de Malagueña

Baile del almud

Escena II

La escena inicia con la canción romanza, en el puerto llega Carmen al malecón con la esperanza que regrese Augusto en el barco donde lo vio partir, ella va todos los días al mismo lugar y la misma hora, sin faltar ningún día hasta que transcurren los años. (El mar se localiza metafóricamente en el público punto ocho del escenario).

Entran los hombres cubiertos del rostro con una tela negra, estos forman una diagonal detrás de ella, aquí su mente comienza a distorsionarse. Las mujeres están fuera del escenario los primeros compases hasta que comienzan a salir caracterizadas todas como Carmen, llega con una pareja en específico cada mujer. En rondeña Carmen y todas las mujeres entran a bailar con una pareja, aquí comienza a manifestar la locura. Todo esto ocurre en la mente de Carmen durante esta escena imagina estar bailando en la fiesta del Sarao, pero siempre está pensando en Augusto.

Las mujeres solo bailan la primera parte del fandango y se quedan los hombres bailando acosando y sometiendo a la novia del mar, ella evoca sus recuerdos e ilusiones.

Música

Romanza

Jarabe Criollo

Rondeña

Fandango

Escena III

Inicia cuando las mujeres están en el escenario en diferentes posiciones y comienzan una acción específica, después bailan la cananga que tiene varios gestos e intenciones durante el baile, al terminar la canción salen las mujeres de escena.

Entran los hombres bailando campechanita habanera, en la segunda parte entran mujeres con una pareja en específico para bailar una parte de la canción y después poco a poco van saliendo las parejas del escenario, en esta parte la novia se va transformando desde el ciclorama al proscenio ella trata de bailar con algún hombre, pero todos la rechazan.

Se escucha el danzón y la novia alucina que vuelve Augusto, comienza a bailar y hacer gestos y acciones como cuando estaba Augusto, hasta darse cuenta que está sola y terminar en una posición de tristeza y desesperanza, se van apagando las luces poco a poco, mientras se escucha el sonido del mar.

Música

La Cananga

Campechanita habanera

Danzón Champotón

ACTO	Música
I	Danzón Champotón 1:31 Flor de Malagueña 2:01 Baile del almud 1:17- 3:12
II	Romanza 2:21 Jarabe Criollo 2:48 Rondeña 2:14 Fandango 2:37
III	La Kananga 2:37 Campechanita habanera 1:57 Danzón Champotón 2:36

Técnica: Los ejecutantes son de nivel medio y avanzados, con la técnica, lenguaje y códigos corporales necesarios para realizar el montaje.

INFORMACIÓN DE LOS PERSONAJES

Información de Carmen

Carmen es una mujer criolla que nació en Campeche, toda su niñez la pasó al lado de sus padres y diariamente le gustaba ir al puerto para observar los barcos, marinos, almirantes y capitanes, le encantaba jugar con sus amigos de la infancia en la playa y en el puerto, esta fue una de las mejores etapas de su vida, posteriormente en su adolescencia estudió la preparatoria e inició la universidad, casi al terminarla se enamora de Augusto, aquí fue donde comenzó la gran historia de amor.

Características físicas

Sexo: femenino

Edad: 26 años

Estatura: 1.72

Complexión: media

Color de piel: trigueña

Cabello: castaño claro y largo

Rasgos: cara ovalada, nariz pequeña y una bella sonrisa

Raza: criolla.

Nacionalidad: mexicana

Particularidades físicas: varios lunares

Características sociales

Nivel socioeconómico: clase media

Origen: nacionalidad mexicana, región Campeche

Profesión: licenciada en relaciones comerciales y empresaria.

Nivel educativo: licenciatura

Características psicológicas

Carácter: Paciente, entusiasta, alegre, emprendedora, optimista. Su personalidad era única, auténtica, conservaba su esencia, no le importaban las críticas y poseía una gran autoestima, conocía sus cualidades y aptitudes.

Ideología: católica

Relaciones interpersonales: con su familia siempre existió una óptima comunicación todos se ayudaban mutuamente, no existían conflictos ni problemas.

En el ámbito laboral ella trabajaba en una empresa en el área de relaciones comerciales.

Personajes en un contexto: Esta historia ocurrió en época colonial del año 1559 en el puerto de Campeche en las fiestas del Sarao y el palmar.

Percepción

Alegre Optimista Altruista Entusiasta Le gustaba ir al puerto a ver los barcos diariamente, hasta que se enamora de un marinero.	Es altanera Orgullosa Obsesiva Ingenua Fantasiosa
Realizó una promesa de amor Su ilusión era casarse Se enamora de Augusto a los 22 años	Que podía desarrollar una patología en este caso la distorsión de su realidad hasta pasar a un estado de locura.

Información Augusto

Él es un joven mestizo nacido en Campeche, su padre trabajó como general de la marina durante toda su vida defendiendo el puerto de posibles invasiones piratas, durante la adolescencia se la pasó navegando con los marinos y en las tardes caminaba por el puerto. Al paso de los años él aprende el oficio de su padre, hasta que obtiene el cargo de capitán, por rumores de una invasión pirata deberá irse a cumplir con su honor, lealtad y defensa de Campeche.

Características físicas

Sexo: masculino

Edad: 26 años

Estatura: 1.74

Complexión: delgada

Color de piel: trigueña

Cabello: negro ondulado

Raza: mestizo

Nacionalidad: mexicana

Particularidades físicas: barbilla cuadrada

Características sociales

Nivel socioeconómico: clase alta

Origen: Nacionalidad mexicana

Profesión: ayudante del general

Nivel educativo: preparatoria

Características psicológicas

Carácter: es atento, cortés, amable, caritativo, le gustaba ayudar a los demás, se preocupaba por su entorno social.

Ideología: altruismo

Relaciones interpersonales: su familia era muy unida, le gustaba realizar varias fiestas durante el año, siempre invitaban a todas las personas que vivían en su comunidad, así como a sus amigos y personas allegadas a la familia.

Personajes en un contexto: esta historia ocurrió en el siglo XIX en el puerto de Campeche y en las fiestas del Sarao.

Percepción

Atento	Algo serio
Cortés	Fantasmioso
Amable	Romántico
Caritativo	Cursi
altruista	conservador
Se enamora a los 22 años	Es ansioso
Su ilusión en la vida era casarse con Carmen	

Información de los jóvenes que asisten a la fiesta del Sarao

Las personas que asisten a las fiesta del Sarao son originarios de Campeche hay jóvenes y adultos.

Características físicas

Sexo: masculino y femenino

Edad: entre los 22- 35

Estatura: 1.50 a 1.75

Complexión: delgada y media

Color de piel: trigueña, morena, apiñonada.

Raza: mestizo y criollos

Nacionalidad: mexicana

Particularidades físicas: diversas

Características sociales

Nivel socioeconómico: clase alta

Origen: Nacionalidad mexicana

Profesión:, empresarios, hombres de negocios.

Nivel educativo: universidad, doctorados y maestría

Características psicológicas

Carácter: altivos, creídos y alegres.

Ideología: católica

Relaciones interpersonales: son jefes de grandes empresas en Campeche.

Personajes en un contexto: Esta historia ocurrió en época colonial del año 1700 en el puerto de Campeche durante las fiestas del Sarao.

Percepción

Trabajadores	Burlones
Honrados	Criticones
Honestos	prejuiciosos
Conservadores	

Primera escena

Circunstancias previas

Inmediatas: Ella está en la fiesta del Sarao esperando a que llegue Augusto.

Objetivos

Particular: se enamoran y descubren que son el uno para el otro.

Súper objetivo: poder vivir juntos, tener una familia, lograr todas sus metas y planes propuestos.

Conflicto: rumores de una posible invasión pirata, la separación.

Segunda escena

Circunstancias previas

Mediatas: Ella después de ir a su empresa, va al puerto como todas las tarde con la esperanza de que su amado vuelva en el barco donde un día lo vio partir

Objetivos

Particular: siempre tiene las esperanzas de que Augusto regrese.

Súper objetivo: tener la esperanza que algún día regresara el ser amado.

Conflicto: su mente se distorsiona hasta imaginar que está en la fiesta.

Tercer escena

Circunstancias previas

Inmediatas: ella distorsiona su realidad cree ver a su amado.

objetivos

Particular: Se da cuenta que ha perdido su vida en una promesa jamás cumplida

Súper objetivo: El amor de su vida regresa todos sus sueños, metas y promesas son cumplidas por el amor de su vida.

Conflicto: soledad, angustia, tristeza.

Monografía del Estado de Campeche

CAMPECHE

Localización

Geográficamente San Francisco de Campeche se ubica entre los paralelos 19°51'00" de latitud norte, y entre los meridianos 90°31'59" de longitud oeste. Se localiza a 387 km de Villahermosa al noroeste, a 177 km al suroeste de Mérida y a 1.127 km de la Ciudad de México al sureste. La ciudad tiene una altitud máxima de 10 m sobre el nivel del mar.

Clima

En general el clima es cálido, húmedo con lluvias en verano (de junio a octubre) y una temperatura media anual de 27 °C.

Historia de Campeche

San Francisco de Campeche es la capital del estado mexicano de Campeche y cabecera del municipio del mismo nombre. “La Novia de los Mares”, como se conoce a la capital del estado, ubicada a orillas del Golfo de México, es una ciudad histórica fortificada, famosa por ser una de las pocas ciudades amuralladas de América y la única en México. Campeche fue cuna de grandes ciudades mayas que dominaron extensas periferias y fue descubierto en 1517.

De acuerdo con las ilustraciones de antiguos textos históricos de Campeche, su nombre podría deberse a que los nativos que encontraron los españoles, les dijeron que el sitio se llamaba Kan Pech; este término literalmente significa "Serpiente - Garrapata" y se interpreta como el lugar donde se adoraba a la boa. (La boa es un reptil que acepta como

parásito a la garrapata y en los monumentos mayas encontraron los españoles serpientes enormes).

Al llegar los españoles castellanizaron la pronunciación en "Campeche" y bautizaron el lugar con el nombre de Lázaro, por haber llegado un domingo de Lázaro. Luego fundarían la villa separada de la localidad maya a la cual se le denominó Salamanca y en 1540 cambió su nombre por el de Villa de San Francisco de Campeche.

Dos grandes civilizaciones dieron origen a Campeche: la maya y la española. Los habitantes de las playas de Ah Kan Pech, lugar donde habita el Adorador del Sol, se encontraron con los hombres que llegaron del mar. Posteriormente, durante La Colonia, se asentó en Campeche la otra raíz que se sumó a la configuración del carácter de los pueblos del Caribe americano: la negra.

La fusión de estas tres razas dotó a los campechanos de valores, costumbres y tradiciones singulares que a la fecha se siguen manifestando. Hoy, Campeche posee una riqueza natural y cultural única en su género, con tradiciones y costumbres por un lado, bellezas tropicales y marinas por el otro y, entre ambos, fauna y flora extraordinarias.

Después de años de lucha contra los indígenas mayas, Francisco de Montejo, por instrucciones del emperador Carlos I, conquista la península en que se encontraba enclavada la villa de Kam Pech, que recibe hasta 1777 el título de ciudad, por gracia del rey Carlos III.

Su posición privilegiada en el Golfo la hizo pieza clave en la conquista de la Península de Yucatán y después como puerto habilitado, por donde salían las riquezas naturales de esta provincia novohispana hacia Europa y como enlace con los principales puertos del Golfo y el Caribe.

Durante los siglos XVI y XVII fue asolada por piratas, cuyas amenazas hicieron necesaria la construcción de un sistema de defensa compuesto de murallas, baluartes y otras artes militares como las baterías. Desde entonces se desarrolló una arquitectura modesta y armónica en su conjunto. Así se observan sus edificaciones civiles y también sus iglesias. Todo esto hace de la ciudad portuaria un modelo de urbanismo de estilo barroco colonial.

En su Centro Histórico y en sus antiguos barrios, más de mil edificaciones han sobrevivido como testimonio de diversas etapas históricas desde el siglo XVI. Gracias al reflejo de su contexto histórico, comercial, militar y religioso, así como por el alto nivel de conservación, integridad y homogeneidad de su arquitectura, la Ciudad Histórica Fortificada de Campeche fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en diciembre de 1999.

Al establecerse la villa española en lo que hoy es la plaza principal, y al ser un pueblo situado junto al mar que siguió el modelo renacentista del trazo en cuadrícula, como un tablero de ajedrez, en uno de sus cuadros próximo al mar se construyó la plaza de acuerdo con las ordenanzas de la Corona Española.

En torno a la plaza se alinearon los edificios para dar legitimidad a los poderes: una parroquia con la advocación de Nuestra Señora de la Purísima Concepción (actual catedral), el Astillero; la Aduana; la Audiencia y las casas de los habitantes más importantes.

En la actualidad, el Centro Histórico de la capital del estado, nervio principal de las actividades comerciales, culturales, administrativas y turísticas, es una amalgama de construcciones de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, como son sus edificaciones con arquitectura militar, civil y religiosa.

Durante la próspera época colonial, Campeche creció hasta convertirse en una ciudad de grandes mansiones, con techos altos que hacen más frescas las habitaciones, balcones con herrería y majestuosos arcos interiores.

El Fandango.-

Son grande, clásico, radicado en Campeche y en Yucatán desde el siglo XVIII, se encuentra aún en algunas regiones.

Por su forma da idea de desorden y de bullicio, se interpreta en formas vivas y alegres. Conserva muy marcado el estilo español, está escrito en compás de tres tiempos y no queda noticia de su copla. Se identifica mucho con la jarana y variantes de la jota. Su guión se debe al Sr. José Jacinto Cuevas, quien lo recopiló en su “ Miscelánea Yucateca” en el segundo tercio del siglo XIX.

El Baile Del Almud.-

Está formado por fragmentos de sones de origen hispánico que se interpretan con peculiar maestría, su hábil taconeo y remates a ritmo de 6X8, lo hacen muy lucido al interpretarse sobre un “almud”, su belleza se hace mas significativa cuando interrumpiéndose la música los bailarores siguen zapateando. El “almud” es una medida que se usaba antiguamente (en algunos lugares aún se sigue usando) en la compra y venta de diversos productos en los mercados y equivale a cuatro kilogramos.

La Kananga.-

Canción que la voz popular ha bautizado, por atención a que, en la letra, se hace referencia a un salón de baile popular, que a principios del siglo XIX existió en el viejo barrio de San Francisco y en la que su autora, la Srita. Zoila Quijano Mc. Gregor, describe un pasaje romántico que puede ser frecuente en estas tierras, conocidas a través de mares y continentes por su carácter abierto, ágil y bullicioso y la forma de vida suave, regalada, despreocupada y franca de sus habitantes.

Referencias

Discografía, Instituto De Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, A.C.,
Monografía: Lic. Margarita Jaramillo Magallanes,2001.

Guías del patrimonio Cultural y Turismo, Nuevos Caminos en Campeche, Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través
de su Centro INAH Campeche y la Secretaría de Turismo.

Extraído el 10 de Marzo de 2013 desde

<http://www.ayuntamientodecampeche.gob.mx/>

Extraído el 10 de Marzo de 2013 desde

<http://www.campeche.gob.mx/index.php/es/campeche/cultura/musica-danza>

PRESUPUESTO DE VESTUARIOS Y ACCESORIOS

Presupuesto para 8 bailarinas

Prenda	Precio por Pieza	Costo total 8 piezas
Falda de sarao campechano	\$ 600.00 material y hechura	\$ 4 800.00
Blusas bordadas	\$ 350.00	\$ 2 800.00
Crinolinas de tul y pellón	\$ 100.00	\$ 800.00

TOTAL: \$ 8 400.00

Accesorios mujeres	Precio por Pieza	Costo Total 8 piezas
Peineta	\$ 120.00	\$ 960.00
Moños de cinta de agua	\$ 35.00	\$ 280.00
Flores de azar	\$ 30.00	\$ 240.00
Rebozos	\$ 260.00	\$ 2 080.00
Trenza postiza	\$ 13.00	\$ 104.00
Aretes y collares		
Rosario de filigrana	\$ 150.00	
Rosario Rojo	\$ 35.00	
Medallas salomónicas	\$ 15.00	\$ 1 840.00
Aretes	\$ 30.00	
Paliacates 2 por bailarina	\$ 10.00	\$ 80.00

Total: \$ 5 584.00

Vestuario Bailarines

Prenda	Costo por pieza	Costo 8 piezas
Filipina	\$ 200.00	\$ 1 600.00
Pantalón negro	\$ 150.00	\$ 1 200.00
Paliacates 2 por bailarín	\$ 10.00	\$ 80.00

Total: \$ 1 280.00

Vestuario Augusto y marino.

Prenda	Costo por prenda	Costo total
Saco de Capitán	\$ 700.00	\$ 1 400.00
Keppy	\$ 80.00	\$ 160.00
Escudos	\$ 120.00	\$ 240.00

Total: \$1 800.00

COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DE VESTUARIO

\$ 17,064.00

Escenografía del montaje Novia del Mar

La escenografía para este montaje consta de 3 vitrales
Dos imágenes de pavo reales de 80 cm x 120
Un Cristo negro de 80 x 102

Costo aproximado de la escenografía: **\$ 2,000.00**

GUIÓN TÉCNICO

NÚMERO DE PISTA	PERSONAJES/ ACCIONES	BAILARINES/ ACCIONES	TRAMOYA	ILUMINACIÓN	OBSERVACIONES
1.- Danzón Champotón	Carmen esta fuera del telón inicia la historia del final hacia el inicio. Bailan como todas las parejas	Están en el escenario de espaldas al público, para posteriormente bailar el danzón			Al mismo tiempo que inicia música se abre el telón ya está la novia del mar y los bailarines.
2. Danzón	Carmen tira el pañuelo, agosto lo recoge y se colocan en parte donde inician flor de malagueña	Movimientos tenues y los gestos enfocan a los personajes y se colocan en la posición de inicio de flor de malagueña	Abre el telón ya están los vitrales 1 y 2 colocados	Iluminar todo el escenario desde se va abriendo el telón con los especiales de los vitrales, luz estilo atardecer	Se debe enfocar con la mirada a los personajes
3.-Flor De Malagueña	Bailan juntos vigorosamente	Bailan haciendo énfasis en los movimientos elegantes tipo flamenco y el cortejo	Ciclorama fondo blanco		Los bailarines deben hacer notar el erotismo del baile clímax del romance
5.-Baile Del Almud	Entra Marino a avisar de la posible invasión, agosto y los demás van a escuchar las órdenes y se despiden de sus parejas, Carmen desconsolada ruega por que agosto no se vaya	Mujeres se preocupan y hombres se despiden de sus parejas	En el oscuro salen vitrales		Cambia la iluminación a luz de noche
6.-Romanza	Entra Carmen ya pasaron los años y siempre va al mismo lugar a buscar a Augusto con la esperanza de que regrese sobre diagonal, busca en el horizonte a ver si vuelve , siempre se viste como la ultima vez que se despidió de agosto pero jamás pierde el porte de una dama.	Van entrando mujeres conforme sale una entra otra con el mismo motivo y movimientos corporales se colocan en el mismo lugar.	Fondo oscuro	Se ilumina con luz de día.	Las acciones deben verse muy claras y no exageradas.

NÚMERO DE PISTA /DURACIÓN SEGUNDOS	PERSONAJES/ ACCIONES	BAILARINES/ ACCIONES	TRAMOYA	ILUMINACIÓN	OBSERVACIONES
7.- Locura	Carmen se desespera existe un conflicto entre lo que dice su mente y su corazón.	Entran sólo varones a ocupar su lugar de jarabe criollo	Baja ciclorama y vitral 1 y 2		Se deben enfatizar en la iluminación el rostro de Carmen
8.- Jarabe Criollo/Rondeña	Carmen escucha a lo lejos ecos de su amor, ecos que le producen sensación de felicidad y esperanza	Los bailarines hacen zapateado de 3 Entran mujeres y todos bailan en pareja recordando la ultima noche antes de la despedida		Y especiales a los vitrales y especial a los bailarines iluminación en tonos azules y magentas, tonos que nos remitan a la distorsión de la realidad	Todo se lo imagina Carmen recordando la ultima noche antes de que se fuera su amor
10.- Fandango	Los hombres acosan, someten y bailan con la novia del mar	Salen hombres tres de cada lado			Las bailarinas se preparan para salir en Kananga
12.- La Kananga	Carmen están en el centro del escenario cada mujer realiza un motivo y movimiento	Bailan Kananga se enfatiza la sensualidad de las mujeres			Las mujeres bailan enfatizando los gestos corporales
13.- Campechanita / Danzón Champoton	Entran hombres y salen mujeres hacia sus lugares Carmen se queda sola esperando a tener pareja Y vuelve a distorsionar aun más su realidad y comienza a bailar sola, se imagina que agosto regresa y bailan Danzón hasta que el personaje se descompone por completo.	Entran y salen los bailarines en campechanita Bailan el vals y se alejan poco a poco llevándose a Augusto	vitrales 1 y2	Iluminación de locura, luces azules y magentas	Los bailarines son indiferentes a lo que le sucede a la Novia del Mar

EL SARAO

En el presente ensayo se mencionarán los Saraos realizados en España como era su estructura, organización, dónde se realizaban, las diversiones que se llevaban a cabo, etcétera. Posteriormente se hablará de la influencia Española de las fiestas del Sarao realizadas en Campeche; así como la diferencia entre la fiesta del palmar y la del Sarao.

Para comenzar mencionaré dos definiciones de la palabra Sarao con la finalidad de reconocer las similitudes o diferencias, y a partir de esto tener una mejor noción sobre la definición.

Covarruvias (1977) emplea la grafía serao, y lo define así: “ La junta de damas y galanes en fiesta principal y acordada, principalmente en los palacios de los reyes y grandes señores, donde en una sala muy adornada y grande se ponen los asientos necesarios para la fiesta; se danza al son de muchos instrumentos, y también suele haber música de cantores, ese nombre proviene de la palabra hebrea sir, cantus, o de ser, que lo mismo que señor, se dixo sirao, que valdrá tanto como fiesta real. Sin embargo, de lo dicho sospecho debe ser nombre alemán”

Margarita Jaramillo Magallanes (2001): “El Sarao es una fiesta de la gente de la alta sociedad caracterizada por su gran influencia española”.

Esta fiesta se realizaba en las quintas del barrio de Santa Ana, pertenecían a las familias que vivían en el centro de la ciudad de Campeche. En 1815 se celebraban movidos bailes

de juventud denominados "saraos", (fiestas de gran distinción y elegancia con música y danza).

Los saraos eran tan frecuentes en los círculos aristocráticos del siglo XVII en España, tenían un tinte de fiesta principal con decoro y honorabilidad organizada en ocasiones señaladas y en contextos cortesanos y aristocráticos. Cayrasco de Figueroa recomendaba la asistencia y organización espaciada de los Saraos: “De cuando en cuando verdaderos cuentos, buena conversación, música honesta, entretienen del alma las potencias” (CAYRASCO 1603)

Con la información anterior puedo concluir que estas fiestas se llevaban a cabo por la gente de la clase alta denominadas también como “gentes de distinción” una característica de estos movidos bailes era que solo asistían los jóvenes, fue una manifestación artístico-cultural que estuvo de moda durante el S. XVII, estas fiestas se incorporaron de España a Campeche durante la colonia por el criollismo.

Para aclarar que es la colonia y criollismo definiré cada una para fines del presente ensayo.

Criollo es una palabra que deriva del verbo "criar", un criollo es alguien que se ha criado en un determinado territorio. En tiempos coloniales recibía el adjetivo de criollo todo aquel que tuviera todos sus linajes de origen foráneo o europeo. Por ejemplo, padre y madre de origen español, aunque nacido fuera de la "metrópoli", este solo motivo de ser nacidos fuera del territorio metropolitano del estado colonial hacía que los criollos aunque pudieran tener muchos privilegios respecto a las otras "castas coloniales" se encontraran en desventaja ante las prerrogativas de los administradores coloniales originarios de Europa. (VITULLI 2009)

Colonia

El periodo llamado colonial empieza en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés conquistaron la antigua México-Tenochtitlan para fundar la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual ciudad de México. También se conoce esta etapa con el nombre de virreinato porque el país, durante el tiempo que duró, fue gobernado por un representante del rey de España que tenía el título de virrey. Se considera que esta etapa empieza estrictamente en el año de 1521, cuando cayó en poder de los españoles la antigua ciudad de México-Tenochtitlan, y termina 1821, año en el que se declaró la independencia de México. La religión católica ganó nuevos e importantes territorios, cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las manifestaciones culturales y artísticas y se inició el mestizaje o sincretismo, es decir la mezcla entre los conquistadores y los conquistados, combinación que definió el carácter actual que tienen hoy todas las naciones llamadas latino o hispanoamericanas. (BENITEZ 2012)

Estructura de los Saraos

Los saraos se estructuraban con cuidado, previendo las actividades que se desarrollarían. Es importante la figura de la persona que preside: actúa como mantenedor y controla el ritmo de la reunión, alternando las diversiones. Hay intervenciones musicales, de los invitados y músicos profesionales; se danza, se cuentan historias, a veces se representan comedias, entremeses, o hay invenciones y máscaras, se practican diversos juegos de sociedad y se toman refrigerios. El presidente dispone las diversiones y encomienda su preparación a las personas que designa, quienes a su vez actúan de manera

directa o buscan profesionales apropiados. Este importante cometido también puede desempeñarlo alguien que no sea el presidente del Sarao. (SANHUESA, 2002)

La duración del festejo era variable: no abarcaban una sola noche o velada, pues a veces se prolongaban por espacio de varias noches, aun cuando se designa con el singular “Sarao” que adquiere un sentido de colectivo- una sucesión de veladas que tienen como sujetos a los mismos invitados. Las ocasiones de celebración de un Sarao, sobre todo si duraba varias jornadas o noches, se debían a eventos festivos, como unas bodas, o a la conmemoración de un acontecimiento. (SANHUESA, 2002)

La gente que asistía a este tipo de fiestas era culta, educada, apreciaba la música, géneros dramáticos, teatrales, pertenecía a una clase social adinerada la cual se divertía y entretenía al participar en ésta. Las fiestas no se realizaban por alguna razón especial o en específico, estas se llevaban a cabo y organizaban para convivir e interactuar con más jóvenes.

Se enuncia así la estructura del sarao, con las intervenciones de los invitados que han de novelar, preparar una máscara o encargarse de la música.

Por lo tanto, en la organización de los Saraos debe haber un presidente quien estructura el ritmo de la reunión, aunque cabe aclarar que este cargo lo puede desempeñar otro sujeto que no sea el presidente. El presidente se encarga de alternar las diversiones como son: danza, historias, comedias, entremeses, etcétera. Con la finalidad de mantener a los asistentes divertidos e interesados en la fiesta, la duración de estas fiestas podía durar varias noches dependiendo del ánimo y energías para divertirse.

Los preparativos de la sala para la fiesta no son menos importantes. En un ambiente lujoso, saturado de orientalismo, estrados suntuosos, buenos muebles, hermosas tapicerías, braseros y pebeteros de perfumes, exquisitos refrigerios, profusión de luces, curiosos escritorios, vistosas sillas y taburetes, aliñados braseros, tanto de buenas lumbres como de diversas y olorosas “perfumaderas”, claros y resplandecientes faroles, muchas bujías, y sobre todo sabrosas y costosas colaciones, sin que faltase el amigo chocolate (que en todo se halla, como la mala ventura). (SANHUESA, 2012)

Para concluir estas fiestas solo las realizaban las personas adineradas, ya que todo era ostentoso y con un toque de elegancia de acuerdo a la moda de la época y el país donde se realizaba. Solo podían participar personas de la clase alta pertenecientes a este círculo social.

Los saraos se inician con un toque de atención por parte de la música, para propiciar que los invitados se acomoden, y comenzar así la velada.

A continuación mencionaré un ejemplo de las fiestas del jardín, de Castillo Solórzano (1973) desarrolladas en Valencia:

Con seis fiestas que celebran las bodas de tres parejas en el jardín del Patriarca, se alternan novelas con comedias. Las fiestas se rematan con danzas de hachas, “baile de naciones”, máscaras. Así pues, las fiestas se realizaban en jardines y salones, las diversiones de la reunión eran: novelas y comedias que van alternando y rematando con

danzas de hachas, baile de naciones, mascaradas y cañas. Se empleaba el violín y otros instrumentos que en esa época solo era escuchados y contratados para fiestas y eventos por personas de la clase alta.

Otra descripción de la estructura de una fiesta es cuando los grupos de ministriles abren la fiesta con su toque de atención, que sirve de pódium a los entretenimientos que vendrán: relatos, comedias y danza. Las conexiones académicas con la figura del “presidente del sarao” son evidentes en los desengaños amorosos de Zayas (1983): tras la intervención musical de una de las invitadas, que ha cantado un soneto, los presentes reverencian a Lisis, presidenta del sarao. La función delimitativa de las intervenciones musicales evita así la monotonía de dos relatos seguidos: “Pues viendo la hermosa doña Isabel que la linda Matilde se prevenía para pasarse al asiento del desengaño, hizo señal a los músicos que cantaron este romance” (“Desengaño Quinto. La inocencia castigada”). ZAYAS (1983)

Los músicos interpretan entonces un romance polifónico. Doña Isabel interpreta el papel de mantenedora del sarao, regulando tácitamente la música y el momento de su intervención. No todos los saraos tenían un carácter tan formalista, pero sí se hallaba extendida la costumbre de amenizar las cenas con música en los ambientes aristocráticos.

El canto es otra actividad frecuente en el transcurso de los Saraos. Los músicos profesionales contratados para amenizar la velada lucen sus habilidades canoras, así como los propios invitados, que tocan instrumentos y cantan. El estilo del canto de cámara,

utilizado en estas reuniones, poseía un carácter íntimo y unas dinámicas más suaves que el empleado en el teatro. NASSARRE (1723)

Los grupos de músicos profesionales se encargan de interpretar polifonía, con tonos polifónicos y policorales. Castillo Solórzano describe un romance polifónico a ocho voces en dos coros, con una polifonía muy adornada y un carácter virtuosista. (SOLORZANO, 1977)

Los instrumentos acompañan las intervenciones vocales, y a veces preludian con diferencias y glosas. Aparecen con mayor frecuencia la guitarra y el arpa. También la vihuela de mano en ocasiones- y la vihuela de arco, instrumentos serios y de carácter grave, ligados a la recreación musical de la antigüedad, además del laúd, tiorba y lira de arco, éstos en ambientes muy sofisticados e italianizantes. Los instrumentos menos citados son los de tecla, y los violines. Los conjuntos de violones acompañan las danzas que rematan el sarao. También hay grupos de composición diversa, con instrumentarios manejados por músicos profesionales contratados, grupos de ministriles o músicos de compañías teatrales que intervienen cerrando algunos Saraos con una comedia. (SOLORZANO 1625)

En los instrumentos a solo que acompañan los tonos cantados predomina el arpa en manos de las mujeres, y la guitarra para los hombres. Esto no es una regla absoluta, pues tanto damas como caballeros tocan la guitarra, o el arpa. Pero, a menudo se asocia el arpa con las damas, siendo el sitio favorito para su presencia es el estrado, emplazamiento de connotaciones estrictamente femeninas, aparejado a la reclusión doméstica, relacionado con labores de aguja y tertulias. La presencia del arpa en la narrativa de la época

contribuye a desmentir en parte su carácter de instrumento eclesiástico, único que Nassarre le atribuye. (NASSARRE, 1724)

Los instrumentos más empleados en las fiestas del Sarao eran la guitarra, arpa, vihuela de mano, laúd, tiorba y lira de arco; los menos empleados son los de tecla y los violines

La danza es otra actividad de gran importancia, donde mejor se comprueba la presencia implícita del maestro o maestros de danza, que ha enseñado su repertorio coreográfico a todos los que toman parte en el sarao. Se describen pasos y mudanzas complicadas, lazos y cruzados inejecutables sin lecciones previas, se distingue la danza de cuenta en los bailes más populares, alternando unos y otros la intimidad de una reunión amistosa. La importancia del maestro de la danza, sobre todo en Saraos reales y aristocráticos, era enorme. Esquivel Navarro enumera el repertorio dancístico propio de los saraos palaciegos, caracterizados por danzas que ya no estaban en boga pero eran imprescindibles en los círculos cortesanos:

Deben los maestros saber todos los tañidos y danzas antiguas, aunque ahora no se practiquen, como son, Española, el Bran de Inglaterra, el Turdión, el hacha, el Caballero, la Dama, y otros semejantes, que sirven en los saraos y máscaras que se representan a su Majestad, y a otros Príncipes.(NAVARRO,1642)

Se distinguen dos clases de danzas en los saraos:

Las primeras son aquellas en las que toman parte exclusivamente los invitados; las segundas son las que están a cargo de un grupo profesional de bailarines con elaboradas

coreografías y lujoso vestuario, para finalizar la fiesta con sofisticados divertimentos, mascaradas¹ danzadas.

Mantener el decoro era indispensable; por ello se empleaban máscaras y disfraces con mantos que preservasen la dignidad de las personas de elevada condición. Sólo en ambientes de gran confianza y amistad se danzaba si máscara. Sin embargo, las danzas sofisticadas y las mascaradas¹ corren a cargo de grupos profesionales, pero acaban implicando a los invitados en la manera de los balletti italianos de principios del XVII y las danzas que rematan el masque inglés: los danzarines sacan a las damas y caballeros para hacerlos participar, pasando de simples espectadores a integrantes del divertimento.

Así, la danza es uno de los componentes que más dinamizan el Sarao, junto con las intervenciones musicales que modelan su estructura y deciden el ritmo de su curso.

En otras ocasiones se finaliza con la representación de una comedia, con sus preceptivos bailes y entremeses. Lo habitual era contratar una compañía profesional para una representación particular; a veces representan criados de la casa, convenientemente ensayados, pero los invitados al sarao no suben a las tablas. Si se encarga a alguno de ellos la preparación de una representación teatral, busca y contrata una compañía de actores profesionales.

¹ “Mascara” aquí en el sentido de divertimento danzando, no de antifaz.

Otra diversión frecuente en los saraos es lo que podríamos llamar “juegos de sociedad”, honorables, y no de truhanes ni de fulleros. El ideal es el recreo honesto, el pasatiempo honrado y lícito, como los preparados por los protagonistas de Navidad de Zaragoza. (AGUIRRE, 1654)

Ya sea Saraos “profanos” o bien “religiosos”, estas reuniones crean ambientes en los cuales, la educación musical de la época se halla presente de un modo más o menos implícito. Para intervenir cantando solo o a dúo, tocando diversos instrumentos o danzando, es preciso haber recibido una mínima educación musical. Los protagonistas de los saraos suelen ser de elevada condición, y disponían de maestros para todas las disciplinas que estudiaban; la música y la danza no eran una excepción, y por ello estos personajes lucen sus conocimientos en las reuniones a las que asisten. (SANHUESA, 2002)

Ya haya sido con maestros privados contratados al efecto o con una educación musical de carácter informal y amistoso, los invitados a los saraos gozan de unos conocimientos musicales que exhiben participando en las diferentes diversiones.

En el estado de Campeche los primeros Saraos fueron ofrecidos por las llamadas "gentes de distinción", también es inconfundible la influencia española que adquirieron debido al contexto histórico, social y cultural, estas fiestas se efectuaban en la tarde-noche en los salones de las casas de las familias "principales", eran realizados por criollos y españoles adinerados únicamente. Aunque con el paso del tiempo estas fiestas se fueron

convirtiéndose en populares lo cual permitió que se realizaran en los barrios donde podía participar gente de todas las clases sociales. Estas costumbres populares sufrieron grandes transformaciones y adquirieron personalidad propia que hasta la fecha continúa cambiando porque el vestuario ha ido sufriendo modificaciones, la música involucra nuevas propuestas musicales al igual que las secuencias, así como la técnica general y específica. (ORTIZ, 1996)

En la actualidad se puede observar la influencia española que adquirieron los bailes del Sarao ya que tanto en el vestuario, en la parafernalia y en los movimientos corporales se aprecia el sincretismo que adquirieron, esto se puede apreciar en la peineta de carey, en el corte del vestuario, el uso del abanico, el movimiento de los brazos, cara y manos, pues la estructura es muy española, al igual que las pisadas utilizadas en cada baile como ejemplo mencionare flor de malagueña:

Donde hay una cadencia con solos libres que propiciaban desusadas poses de baile con desplazamientos muy airoso y ligeros. Sus zapateados, taconeos y punteados de zapato, tanto del hombre como de la pareja hacen resonancia que intenta imitar el repiqueteo de las castañuelas. (JARAMILLO, 2001)

La siguiente información, fue tomada de la investigación realizada por el Lic, Manuel Lanz Cárdenas, inédita, titulada: “Fiestas Tradicionales de la Península Yucateca, Cuch, Vaquería y Sarao Campechano.

Durante la época colonial, los españoles trataron de sustituir o adaptar las danzas de los Mayas, introduciendo sus propias danzas, como ejemplo, citare las jaranas que son descendientes de las jotas pues son valseadas y zapateadas y otras que tienen gran semejanza con las sevillanas antiguas, sin embargo, las maneras de los aborígenes de la región dieron una nueva fisonomía a las danzas españolas.

A pesar de su afan por sustituir y cambiar las danzas no lograron desarraigar esta manifestación artistica, si no por el contrario solo tomaron un nuevo estilo y adaptacion por parte de los habitantes.

En esta misma época, en la Península de Yucatán se crearon dos tipos de fiestas regional, muy bien diferenciadas la Vaquería Penínsular y el Sarao Campechano que son de las más antiguas dentro de este tipo de manifestaciones estéticas en nuestro país.”

A continuación mencionaré sus diferencias en los dos tipos de fiesta.

La vaquería penínsular es una fiesta popular cuyo origen se remonta a la época colonial, cuando los españoles que habían conquistado la región y se dedicaban a la crianza de ganado vacuno en sus haciendas, convocaban a sus trabajadores para "la hierra" de sus vacadas, ofrecían, o permitían, un festejo o baile colectivo a manera de ceremonia como preludeo al herraje que implicaba un esfuerzo físico considerable.

En la fiesta popular participaba animadamente todo el pueblo o el conjunto de acaudalados en la hacienda, para celebrar el auge económico que implicaba el crecimiento del hatu ganadero. Se realizaba el festejo bajo el auspicio religioso del santo patrono de la

localidad. Su duración era variable y estaba condicionada a la capacidad económica de los organizadores o participantes, pero podía extenderse varios días. En tales ocasiones se usaba una vestimenta especial, se invitaba por lo general, a los habitantes de haciendas o poblados vecinos, particularmente a las muchachas jóvenes para aumentar el número de bailarinas que generaban el espectáculo colectivo principal. Era la jarana el baile que predominaba durante la fiesta. (PINTO, 1991)

Durante las vaquerías el trabajo se suspendía totalmente desde temprana hora. La fiesta se realizaba en la plaza principal de la hacienda o en los corredores del edificio principal ubicado en lo que se denominaba el casco de la hacienda y en donde normalmente moraban los propietarios o hacendados.

El Sarao Campechano es una fiesta de estructura y sabor muy español. Naturalmente es de esperarse que los españoles quienes fijaron su residencia en tierras campechanas, hayan traído consigo sus canciones y danzas de la época. La música española después de dos siglos de colonialismo en Campeche, tomó un nuevo estilo.

No desaprovechaban los habitantes del puerto las festividades civiles y religiosas para organizar atractivas fiestas, procesiones y otras maneras de divertirse, en realidad donde se les encuentra con mayor frecuencia es festejando a los santos consagrados en los distintos templos de los barrio. La influencia española en la manera de divertirse es inconfundible y propia, tanto las fiestas populares como las llamadas de gente “ de distinción”, tienen el

mismo punto de partida: romerías y verbenas con desenlace en bailes de saraos que son multirepetidas a lo largo de una serie de fechas religiosas o profanas.

Todos los barrios con sus artesanos, marinos, abastecedores y en general el pueblo con sus comerciantes, profesionistas, etcétera. Tuvieron distintos centros de esparcimiento, San Francisco y San Román, Santa Ana, La Giralda, Santa Lucía, El Porvenir y La Aurora, Guadalupe, el Recínto Amurallado, El Teatro Toro, el Casino y La Lonja, entre otros. Valgan de ejemplos las visitas a las Quintas de Santa Ana, las Fiestas de San Román en salones improvisados en la cercanía de sus playas con el adorno natural de redes tendidas y palmeras de coco, las procesiones en noches de alborada y los paseos por las murallas en el día del “voltejeo”. (ORTIZ, 1996)

Con gran suerte ha sido posible que la mayoría de los bailes mencionados estén frescos en el recuerdo de músicos y bailadores antiguos y mayor fortuna todavía, que, estudiosos de la música, hayan con todo cuidado coleccionado encuadernado e inclusive instrumentado para orquesta completa la mayor parte de estos números tradicionales.

El Sarao es un espacio en el que se manifiesta la cultura, la historia y el sincretismo, debe quedar claro que es una reconstrucción histórica hecha por los maestros de danza de Campeche aproximadamente a mediados del S. XX, esta reconstrucción permitió darle una identidad propia al estado, en la actualidad lo bailan los grupos de danza folklórica y fiestas populares, sigue sufriendo transformaciones el vestuario, la música y pisadas, aunque siempre manteniendo la influencia española que lo caracteriza y lo hace único en nuestro país.

Foto 1
Bailando "El fandango" Sarao Campechano
Colección Privada Ballet Folklórico de Campeche los Azahares

Referencias

AGUIRRE del Pozo y Felizes, (1654), *Navidad de Zaragoza, repartida en quatro noches*. Zaragoza.

Fernando, (2012) *De la Conquista a la Independencia*, Era, México D.F.

CASTILLO Solórzano, (1634) *Fiestas del jardín*, Valencia Silvestre Esparza, (Ed. Moderna: Hildesheim-Nueva York, OLMS Georg, (1973) Ésta es una de las pocas colecciones de novelas en las que se menciona el uso de los violines, como en Los alivios de Casandra, Barcelona, Jayme Romeu, 1640, fol. 26v, del mismo autor.

CAYRASCO de Figueroa, Bartolomé (1603) , *Tiempos de virtudes, festividades y vidas de Santos*, Valladolid, parte II, p. 81.

COVARRUVIAS Y OROZCO, (1977) *Tesoro de la lengua castellana o española según la impresión de 1611*, con las adiciones de Benito Remigio Noydens publicadas en la de 1674, ed. Facsímil, Madrid, Turner, fol. 26v p. 934.

DOMINGO José, *Legendas y Tradiciones del Camino Real*. (2001). SECUD, CONAFE, PAREB. Campeche, Cam. 1996. 76 p. / CANTO SOSA, Santiago, Comp. Municipio de Calkiní. Breve descripción. Calkiní, Cam. 64 pp.

JARAMILLO Margarita, (2001) *Discografía, Instituto De Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, A.C.* México.

LARUMBE, Diego (1724) *Música, según la Práctica Moderna*, Vol. I, Zaragoza, p. 331.

NASSARRE (1723), *Escuela Música, según la práctica Moderna*, vol. II, Zaragoza, p. 305.

NAVARRO, Esquivel, (1642) *Discursos sobre el arte del Dancado, y sus excelencias, y primer origen, reprobando las acciones deshonestas*, Sevilla, Juan Gómez de Blas, fol. 38 r.

ORTIZ Lanz, José Enrique, (1996) *Piedras Ante el Mar*, Edic. Del gobierno del estado de Campeche y Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, México.

PINTO Berzunza, Ramón, (1991), *Monografía del Estado de Campeche*, Edic. Concordia.

SANHUESA Fonseca María, (2002) *El mundo del sarao en la narrativa española breve del siglo XVIII AISO*. Actas VI, Centro Cervantes.

SOLÓRZANO Castillo, (1977) *Sala de recreación*. Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja y Lamarca, 1649. (Ed. De Richard F. Glenn y Francis G. Very, University of North Carolina, Estudios de Hispanófila, 43 Chapel Hill , pp. 4-5) Nassarre, Fr. Pablo, Escuela

VITULLI Juan y SOLODKOW David, (2009) *Poéticas de lo criollo. La transformación del concepto 'criollo' en las letras hispanoamericanas (siglos XVI al XIX)* Editorial Corregidor: Buenos Aires.

ZAYAS y SOTOMAYOR (1983) *Es el romance "Cuando se termina Atandra"*, Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 1647, ed. Alicia Yllera, Madrid, Cátedra, , p. 290.

Extraído el 10 de Marzo de 2013 desde <http://www.campeche.gob.mx/index.php/es/campeche/cultura/musica-danza>