

INBA Digital

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

Instituto Nacional de Bellas Artes
INBA

Academia de la Danza Mexicana - ADM

TESIS

*“Etnografía de la Danza de la Pluma de
la comunidad de San Martín Tilcajete,
Oaxaca”*

Wilber Antonio Olivera Cortés
Septiembre de 2013

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Olivera Cortés, Wilber Antonio, Etnografía de la Danza de la Pluma de la comunidad de San Martín Tilcajete, Oaxaca, ADM/INBA/CONACULTA, México, D.F., 2013

Descriptor Temático (palabras clave): Danza de la Pluma, Estudio etnográfico, Comunidad de San Martín Tilcajete, Oaxaca (Valles Centrales), Danzas de conquista, Representación en danza-teatro de un hecho histórico, Influencia española, Culturas indígenas, Personajes del bando español, Personajes del bando mexicano (mexicas), “Parlamentos” (diálogo entre personajes), Registro gráfico de la danza, Música (sones) de la Danza de la Pluma, Transcripción de los sonos tocados por banda a piano (partituras), Preservación de la tradición, Transmisión oral

6

MÚSICA DE LA DANZA DE LA PLUMA DE SAN MARTÍN TILCAJETE

6.1. Estudio etnomusicológico

La palabra “banda” proviene originalmente de la palabra de origen germano “*Bandwo*”, y hace referencia a un esquema concreto de agrupación musical integrada primordialmente por instrumentos de viento e instrumentos de percusión. En la Francia de Luis XIV y del rey inglés Carlos I (siglo XVII) se le denominaba así al “Conjunto Real” de violines.

Actualmente se le da el nombre de **banda**, o **banda civil**, a las agrupaciones que están integradas únicamente por instrumentos de viento; y cuando se le agregan instrumentos de percusión adopta el nombre de **banda militar**. El concepto de banda implica trabajo en equipo y por el tipo de instrumentos, los materiales de su fabricación y el número de elementos que utilizan, a las bandas se les da también el nombre de “bandas de viento” o *Charangas*.

Existe un sistema muy antiguo de clasificación de instrumentos, el cual data del siglo I antes de nuestra era. Clasifica a los instrumentos en cuatro grupos principales, que son: (i) instrumentos de cuerdas; (ii) instrumentos de madera; (iii) instrumentos de metal, y (iv) instrumentos de percusión. Posteriormente Víctor Charles Mahillon⁽¹⁸⁾ concibió un sistema muy similar a éste y para 1888 estableció la división en cuatro grupos de instrumentos: (i) instrumentos de cuerdas; (ii) instrumentos de viento; (iii) instrumentos de percusión y (iv) otros tipos de instrumentos de percusión. El esquema fue retomado por Erich von Hornbostel y Curt Sachs quienes propusieron una nueva clasificación en la

⁽¹⁸⁾ “El sistema Mahillon fue de los primeros en clasificar de acuerdo con el material o parte del instrumento que producía el sonido, pero estaba limitado en su mayor parte a los instrumentos occidentales usados en música clásica. El sistema Hornbostel-Sachs es una expansión de aquel, en el que es posible clasificar cualquier instrumento musical de cualquier cultura.”

Zeitschrift für Musik en 1914. En la actualidad es conocida como el sistema de Hornbostel-Sachs⁽¹⁹⁾. En 1961 se publicó una traducción al inglés en el *Galpin Society Journal*. Constituye el sistema de clasificación más ampliamente usado por los etnomusicólogos y organólogos.

Se considera que las bandas de viento en México hicieron su primera aparición en nuestro país a mediados del siglo XIX, con la llegada de instrumentos de metal con pistones, tratando de imitar a las bandas militares traídas por el emperador Maximiliano de Habsburgo.

Las primeras bandas de música se conformarían en las planicies del centro y sur, siguiendo el mandato de los presidentes Benito Juárez y Porfirio Díaz, quienes impulsaron la creación de bandas, en principio, en su natal Oaxaca, mismas que conforman hoy día parte importante del folclore del Estado.

6.2. Bandas

En la actualidad, en la mayoría de los poblados del Estado de Oaxaca y en buena parte de las comunidades del país existen bandas de viento con diferentes modalidades y formas de ejecución. Las bandas han enriquecido la vida cultural de cada comunidad, pues acompañan eventos como fiestas, reuniones cívicas y sociales, así como fiestas patronales de los pueblos, dada su fuerte cercanía a la religión católica, los bailes populares y las danzas.

En el caso particular del Estado de Oaxaca, buena parte de las diferentes manifestaciones artísticas -en especial la danza- va de la mano con una banda de música, como en el caso de la Danza de la Pluma de San Martín Tilcajete. La única banda existente al momento de la realización de este trabajo llevaba por nombre “La Unión”, a cargo de los Sres. Pedro

⁽¹⁹⁾ El sistema de Sachs Hornbostel clasifica a los instrumentos en cuatro grupos según su elemento vibrante que produce el sonido de este:

- **Aerófonos:** Estos producen el sonido por medio de una columna de aire que se comprime y dilata alternativamente en un tubo. Esta columna de aire puede acortarse o alargarse por medio de orificios taladros en la pared del tubo, para reproducir sonidos agudos o graves. El órgano de tubería o el oboe, tienen como elemento vibrante una columna de aire que suena al paso de aire contundente.
- **Cordófonos:** Tales como el piano o violonchelo, el sonido se produce por medio de la pulsación de una o más cuerdas y se dividen en cordófonos de cuerda.
- **Idiófonos:** Como el xilófono este instrumento vibra en su totalidad.
- **Membranófonos:** Tales como la batería o el kazoo. El elemento vibrante cuyo sonido se produce con una membrana tensa (conocida comúnmente como parche) hecha de piel o piel sintética.

Mendoza y Simón Gómez. En 2012 San Martín Tilcajete contaba ya con una banda filarmónica.

Banda de música “La Unión” de San Martín Tilcajete Oaxaca.

La banda “Unión” es la encargada de la ejecución de los vals, chotis, polcas, pasos dobles, marchas y jarabes que son bailados en la Danza de la Pluma. Por años las partituras han sido guardadas y conservadas celosamente por los integrantes de la banda, consideradas asimismo como patrimonio exclusivo de la comunidad.

La música de la Danza de la Pluma es de autores anónimos y se trata de composiciones que han sido heredadas de padres a hijos, con excepción del vals “Dios nunca muere”.

La Banda Unión de San Martín Tilcajete está compuesta por dos clarinetes, dos saxofones, tres trompetas, dos trombones, una tambora, una tarola, un par de platillos y una tuba. Trece instrumentos en total encargados de dar vida a la armonía y el ritmo de los sonos bailados en la Danza de la Pluma.

6.3. Descripción de los instrumentos musicales

A continuación hago una breve descripción de cada instrumento utilizado por la Banda Unión de San Martín Tilcajete:

Clarinete: Pertenece a la familia del viento soplado y viento madera, al igual que la flauta, el oboe y el fagot, es un aerófono de lengüeta simple, casi tan ágil como la flauta y tiene una sonoridad abierta, sincera y brillante. Se construye en madera tradicionalmente de ébano o granadillo y su perfeccionamiento, en el siglo XIX, con un sistema de llaves mejorado lo situó en un lugar privilegiado entre los instrumentos de viento.

La belleza de su timbre lo hace apto para interpretar pasajes como solista además de ser un instrumento de enorme agilidad y sonoridad, en especial para la ejecución de trinos y cromatismos. Se compone de una boquilla, un tubo de orificio cilíndrico compuesto por varias piezas de madera dura o resina sintética llamadas: barrilete, cuerpo superior y

cuerpo inferior. En estos dos últimos existen agujeros y llaves que se tapan o se presionan con los dedos. Algunos agujeros se cierran con las llaves presionadas o sin presionar. Las llaves están bañadas en plata, y por último por un pabellón o campana.

Saxofón: También conocido como **saxófono** o simplemente **saxo**. Es un instrumento musical cónico de la familia de los instrumentos de viento-madera, generalmente hecho de latón que consta de una boquilla con una caña simple al igual que el clarinete. Fue inventado por Adolphe Sax en 1845.

Tuba: Instrumento musical de viento de la familia del metal, de grandes dimensiones, formado por un tubo enroscado varias veces sobre sí mismo que se ensancha gradualmente desde la embocadura hasta el gran pabellón de salida del aire; se toca pulsando tres o cuatro pistones que tiene en un lateral. De sonoridad grave, para tocarla es necesario gran cantidad de aire, y por lo tanto resulta muy difícil sostener los sonidos. Equivale al contrabajo de los instrumentos de cuerda.

Trompeta: Instrumento musical de viento de la familia de los aerófonos; es de metal, con embocadura y tubo cilíndrico que se hace ligeramente cónico en su extremo y termina en forma de pabellón. La trompeta marina es un instrumento musical parecido al monocordio, que se tocaba con arco y estuvo en boga entre los siglos XII y XVIII.

Trombón: Instrumento musical de viento, de la familia de los aerófonos; es de metal, con embocadura y de pabellón muy ancho. El trombón se construye en varios tonos: soprano (muy utilizado en el barroco), contralto, tenor (el más importante), tenor bajo, bajo y contrabajo.

Este último es el mayor de todos y dio lugar al trombón de varas, que dispone de varas correderas en forma de U para modificar la altura de los sonidos. Se llama trombón de pistones el que lleva pistones en lugar de varas para modificar la afinación.

Tambora: El bombo es un instrumento musical de percusión membranófono, usado debido a su grave timbre para marcar y mantener el pulso en diversos estilos de música. Pueden distinguirse tres tipos de bombo: el bombo de concierto (o bombo orquestal), utilizado en bandas de música sinfónica, orquestas y en música de cámara; el bombo de batería, diseñado para ser golpeado mediante un pedal y presente en el rock, pop y jazz; y el bombo de marcha, utilizado comúnmente por bandas militares y otras agrupaciones musicales en desfiles o eventos al aire libre.

Tarola: Un tambor es un instrumento de percusión membranófono que consta de una caja de resonancia, generalmente de forma cilíndrica y una (o dos) membranas, llamada parche, que cubre la abertura de la caja. Generalmente, el tambor es golpeado, para producir el sonido, en el parche con la mano o con algún objeto, comúnmente baquetas; también se suele percutir la caja. El tambor es cilíndrico y hecho de metal, pero mucho más pequeño que el bombo.

Platillos: Los platos, platillos, címbalos o cimbales son un instrumento de percusión, consistente en un disco circular cóncavo de metal. Su centro está agujereado para, en caso de los platos chocados, dejar pasar una correa de cuero o de piel, cuya función es servir de asas o abrazaderas y fijadas por su parte trasera; en los platos suspendidos y en los charles la utilidad del agujero consiste sencillamente en introducirlo en el soporte. Normalmente los platos están hechos de una aleación de bronce o latón.

Estos platos son idiófonos que se hacen sonar entrechocándolos uno con otro, o percutiéndolos con baquetas. Son un instrumento de sonido indeterminado, lo que significa que las notas no tienen una altura definida. El tamaño de los platillos influye directamente en la sonoridad, a mayor tamaño o grosor mayor potencia sonora.

6.4. Instrumentación

La instrumentación es la responsable de realizar una ejecución musical que emana con la danza, pues la forma de interpretar los diferentes estilos musicales que definen a la danza son peculiares a esta región pues no es banda que cuente con la instrumentación adecuada para cada estilo de melodía, sin embargo les han hecho arreglos musicales para que esta sea más arraigada al estilo de danza de la comunidad de San Martín Tilcajete. A continuación describo los estilos de música que son incluidos en la Danza de la Pluma, tomando en cuenta que los diferentes ritmos mencionados no son bailados como lo marca su estilo, se ocupan las canciones y los ritmos con otros pasos propios de la Danza de la Pluma.

6.4.1. Polkas

La polca o polka se deriva de la polaca, es una danza popular aparecida en Bohemia hacia 1830. Su forma deriva directamente del minué (es una antigua danza tradicional de la música barroca originaria de la región francesa de Poitou, que alcanzó su desarrollo entre 1670 y 1750.), con una introducción que prepara la entrada del tema y una coda (es un pasaje que lleva a un movimiento o pieza a su fin.) que sirve de final a la obra, se toca con Tuba, Contrabajo, Clarinete y Acordeón. En México en la actualidad las polkas forman parte del folklore de los pueblos del norte de la república y no forman parte de la música popular actual.

6.4.2. Valses

Originariamente el vals (del alemán “walzer”, que significa “girar / rodar”) se deriva de los “*landler*”, danzas montaÑesas y rústicas del sur de Alemania y de Austria, ejecutadas ya en los siglos XII y XIII, en un compás lento de tres tiempos, con las parejas que giraban en el sitio. El *landler* o vals se extendió por gran parte de Europa durante el siglo XVIII (aprox. 1760), pero únicamente en ambientes rurales, puesto que como baile "serio" estaba en un principio muy mal visto y al igual que otras danzas campesinas, era repudiado por la alta sociedad. Con la revolución ideológica de finales del siglo XVIII pasó a ser bailado por la burguesía y la nobleza en los salones más prestigiosos de Europa. Con la introducción del vals en el ambiente urbano de Viena y de las principales ciudades europeas se produce una transformación, convirtiéndose en el vals que modernamente conocemos como “vals vienés”. Mantuvo el tempo ternario y su peculiar forma de bailar dando giros, pero también se introdujo un mayor refinamiento de las formas seguido de una reforma estructural. El nuevo vals, que nació como consecuencia de los cambios producidos en el mundo occidental, ya estaba preparado para conquistar las salas de baile más exquisitas de todo el mundo. El vals en México empezó a difundirse en reuniones de las élites de la clase alta del Porfiriato.

6.4.3. Marchas

Es la música utilizada para acompañar los desfiles procesionales. Es un género musical que debe contar con unos requisitos de estructura y estilo o carácter; la estructura hace referencia a la forma musical conocida como marcha, la cual consta de tema, desarrollo, trío y re exposición del tema, pudiendo en ocasiones contar con una introducción y una coda. El estilo o carácter queda fijado por el compás, el ritmo, el tempo y la adaptación y adecuación al acto para el que ha sido concebida la obra, la procesión.

6.4.4. Schotis

El “chotis” o “schotis” fue introducido a México alrededor de 1850. Se trata de una música y baile con origen en Bohemia. Su nombre deriva del término alemán *Schottisch* (“escocés”), una danza social centroeuropea a la que en Viena se quiso atribuir origen en un baile escocés. Diversas variantes del *schottisch* perviven en la tradición argentina (“schotis”), austríaca y brasileña (“xote”), escandinava (“schottis”), española y finlandesa (“sottiisi”), francesa (“scottish”), italiana (“chotis”), inglesa (“scottische”), mexicana, paraguaya y

portuguesa (“choutiça” o “chotiça”), suiza y uruguaya. El chotis se puso de moda en toda Europa durante el siglo XIX y pronto se extendió al continente americano.

6.4.5. Paso doble

Es la música de un baile español de compás binario y movimiento moderado. En su versión para banda fue introducido en las fiestas de los toros. También se utiliza en los desfiles militares como marcha, en las que el paso reglamentado está en 120 por minuto. Es una marcha ligera, adoptada como paso dos reglamentario de la infantería, con una característica especial que hace que la tropa pueda llevar el paso ordinario. En su día recibió este nombre de doble", ya fuera para desfiles militares o taurinos. También recibió el mismo nombre la danza, que fue popular. Parece ser que el pasodoble procede de la “tonadilla escénica”, composición que en la primera mitad del siglo XVIII servía como conclusión de los entremeses y los bailes escénicos y que luego desde mediados del mismo siglo era utilizada como intermedio musical entre los actos de las comedias. A día de hoy el mayor foco de producción de pasodoble se centra en el levante español, en torno a las fiestas de moros y cristianos.

6.4.6. Jarabe

El jarabe es un género musical propagado por buena parte del occidente, centro y sureste de México. La razón de que se haya impuesto este nombre tanto al baile como a la danza que lo acompaña es incierta. Se ha propuesto, por ejemplo, que se trate de una palabra de origen árabe con la que se designa felicidad o fiesta. También se ha planteado la posibilidad de que el nombre del género provenga de su carácter de mezcla de varios aires musicales en una sola pieza.

El jarabe ya no es un género muy popular y ha pasado a formar parte del repertorio folclórico mexicano, han sobrevivido las piezas de los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Durante el siglo XIX, su difusión alcanzaba también a los estados del Bajío y del valle de Anáhuac, incluida la ciudad de México, de donde desaparecieron.

6.4.7. Malagueña

A principios del siglo XIX aparece un baile cantado procedente del fandango en la comarca de Málaga que recibe el nombre de *malagueña*. Este baile se sigue interpretando a lo largo del siglo en toda la geografía andaluza en espectáculos lírico-teatrales, junto a otros

géneros muy al gusto de la época (como la zarzuela o algún aria de ópera), llegando a ser muy popular y solicitado por el público.

6.5. Música de la Danza de la Pluma de San Martín Tilcajete

El trabajo hecho por el Fondo Nacional de la Danza (FONADAN) que se encuentra en versión de borrador en el Centro de Documentación e Información “Alberto Beltrán” sirvió como base para la primera transcripción que realicé de las partituras de la Danza de la Pluma, así como confirmar el orden en el que se presentan en la trama.

El conjunto de partituras que se presenta en su versión final en esta tesis es una adaptación para piano realizada por el Profesor Gonzalo Rodríguez Bejarano, quien realizó la correspondiente transcripción musical a partir de las grabaciones en audio disponibles. Esta transcripción constituye una versión ilustrativa (aunque muy completa) de la música de la Danza de la Pluma, pues las partituras originales se encuentran en celosa posesión de la Banda “La Unión” del pueblo de San Martín Tilcajete, y se entiende que no son de dominio público.

Los redobles no cuentan con acompañamiento armónico, pues solamente marcan el paso de la marcha y de la caminata al momento de trasladarse.