

ARCH TIRADO JACQUELINE

Ponencia

Talleres de enseñanza de danzas y tradiciones de México.

Jacqueline Arch Tirado
Casa de Cultura “Jesús Reyes Heróles”

RESUMEN

La presente ponencia, pretende mostrar el trabajo efectuado durante 4 años en la Casa de Cultura “Jesús Reyes Heróles”. Fruto de la investigación y la entrega hacia la Danza Folklórica, que durante toda mi vida me ha llenado de satisfacciones, primero como bailarina y ahora como maestra de niños y niñas que van de los 4 años en adelante. Cambiando radicalmente la estructura de programación que comúnmente se tiene en los grupos de danza, pues se incluyen partes pedagógicas a la vez que se cuenta una historia a través de los bailes y danzas de nuestro país. El rescate de costumbres y tradiciones se hace presente en las puestas en escena, pues vestuario, música y situaciones son reales, es decir, suceden en las comunidades indígenas. Por supuesto que existen adaptaciones coreográficas y/o de tiempo, pues sobre todo en las danzas rituales, algunas duran hasta varios días, como es el caso de los tarahumaras. Los ejemplos de programas que aquí se incluyen, han sido presentados en diferentes eventos de la Ciudad de México, no sólo como muestra de trabajo dentro de la misma Casa de Cultura.

PALABRAS CLAVES: danza, baile, folklore, tradición, costumbre, vestuario.

ABSTRACT

This job pretend to show the work made in 4 years in the “Casa de Cultura Jesus Reyes Heróles”. The result of the research and passion to the folkloric dance, during my all life brings to me satisfaction, first like professional dance and now like a teacher of children from 4 years and up. I made a total change of the structural programation, that all the folkloric groups mad, because I put pedagogies parts at the time it's telling a story throw de dance of México. The recovery of customs and traditions, is present in the scene, because the wardrobe, music and situations are real, like happened in the communities. Of curse there are choreographic adaptatations, because there are dances that remain days, like Tarahumara´s. The examples of the performance that are in this job, had presented in different shows of Mexico City, no just in the Casa de Cultura.

KEYS WORDS: dance, ball, folklore, tradition, custom, and wardrobe.

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los grupos de danza folklórica, tienen el mismo patrón para integrar un programa (se denomina programa al conjunto de danzas y bailes que se presentan en una función). Desafortunadamente han seguido lo establecido por Amalia Hernández, el cual desvirtúa el verdadero folklore de nuestro país.

A través de mis estudios y mi experiencia como bailarina profesional, he rescatado algunas de nuestras costumbres y tradiciones y, sobre todo, de danzas autóctonas que en la actualidad se bailan en las diferentes comunidades indígenas de México.

JUSTIFICACIÓN

La investigación ha sido fundamental para la integración de programas que incluyan los elementos propios de cada región, así como la adaptación del vestuario. Afortunadamente, he podido conseguir la música original que se toca en las festividades, lo que hace un todo bien llevado al escenario.

Tuve la fortuna de contar con amigos maestros que me apoyaron en todos mis proyectos, pues la asesoría siempre ha sido constante. En la ciudad de Xalapa, Veracruz, existen cursos de actualización para maestros de danza en tres períodos al año. En cada período se pueden escoger 2 repertorios, los cuales incluyen danzas y bailes mestizos. En estos cursos se proporciona música original, monografías y vestuario de los repertorios elegidos. Gracias a estos cursos y lo aprendido en la Compañía, es como he podido incrementar el repertorio para mis niños. Cabe aclarar que se tienen que modificar algunos pasos, pues en el caso del grupo de las más pequeñas (4 a 8 años), se simplifica, sin demeritar la originalidad ni el trabajo de los alumnos.

“Las cosas cambiaron del mar al cielo”.

Pretendo en esta ponencia contar una historia a través de la presentación de danzas y bailes de una o varias regiones del país. Asimismo, valorarlas resaltando la importancia de la danza en nuestro entorno cultural y como símbolo de identidad y demostrar que a través de la danza, se puede enseñar más claro y divertido.

METODOLOGÍA

Tuve en mente, durante muchos años, este programa pero no se llevó a cabo hasta que se obtuvo el repertorio suficiente de danzas autóctonas.

A continuación describo algunos ejemplos de los programas presentados a lo largo de 4 años en la Casa de Cultura “Jesús Reyes Heróles”.

Pastorela-Danza “Adorémosle bailando”

Actores	Vestuario	Música	Regiones
Niño Jesús San José Virgen	Calzón y camisa de manta. Traje de Guare	Pirecua	Michoacán
Concheros	Tapa-rabo y capa. Penacho, Huesos de Fraire. Sonaja Enredo multicolor. Huipil. Huesos de Fraire. Sonaja.	Águila Blanca	Estado de México.
Guares	Vestido de manta, delantal, sombrero con flores, sonaja	Las Sonajas Las Igüiris	Michoacán
Negritos	Pantalón negro de terciopelo, camisa papantleca , capa	Negritos	Veracruz

	bordada de lentejuelas, sombrero con lentejuelas		
Miguelés	Calzón de manta, traje de satín de San Miguel Arcángel, espada y cruz.	Sones de Miguelés	Puebla
Cuchillos	Vestido de manta, sombrero con listones multicolor, cuchillos en los pies, capa de paliacate.	Danza de Cuchillos	Tlaxcala
Matlachines	Calzón y camisa de manta, corona de flores sonaja. Vestido de manta, corona de flores, sonaja.	Matlachines	Veracruz
Xochipitzahuatl	Vestido de manta, quexquemítl, corona de flores, guía de flores	Nahuas	Veracruz

Esta es una Pastorela-Danza, única en su género, se titula “Adorémosle bailando”, donde, por supuesto, la adoración al niño Jesús es a través de las danzas mexicanas. Todos los personajes que intervienen son nacionales. La pareja de San José y La Virgen, son 2 hermosos michoacanos que salen, acompañados con una pircua (canto de cuna tarasco) con su niño en brazos a recostarlo en una huacal. Más tarde, el ángel de Tierra Caliente, invita a todos a adorarlo con danzas y bailes. Llegan los concheros, los guares, negritos de Veracruz, Miguelés, Cuchillos, Matlachines de Veracruz, los viejitos de Michoacán, Quetzales, Xochipitzahuatl, etc. Por supuesto que había un diablo, un genial jarocho con cuernos y cola colorada, quien se pasa

molestando a todos los danzantes, haciéndoles burla y quitándoles sus sonajas o sus penachos. Los Reyes Magos son representados por un Tarahumara, un Quetzal y un danzante de la Pluma, quienes llevan sus ofrendas propias de su estado, cesta tejida, manzanas y queso, respectivamente. La fiesta termina con el Jarabe Tapatío entre el ángel y el diablo, triunfando, por supuesto, el ángel.

Cabe aclarar que esta función obtuvo el primer lugar en el Festival Hispanoamericano de Pastorelas del año 2005 por mejor musicalización.

“Arriba el norte”

A través del conocimiento de los diferentes bailes de nuestro país, fui ideando distintas posibilidades para formar un programa. Cuando diseñé el repertorio de la zona norte, se armó el programa “Arriba el norte” y lo formaron los siguientes bailes:

Estado	Baile
Sinaloa.-	El Sauce y la Palma, la Chiclanera y El Sinaloense
Baja California.-	La Suegra, El Tupé y El Chaverán.
Nuevo León.-	La Estelita, Linda Dolores y El Lucero
Chihuahua.-	Santa Rita, Jesusita en Chihuahua y Los Cascabeles
Durango.-	Mis Cositas

Este programa tiene la peculiaridad de que en la última polka (La Cápsula), invitamos a bailar al público, lo cual es verdaderamente divertido.

“Vaquerías de Yucatán”

Haciendo una lista de todo el repertorio que se tiene, van surgiendo, como por acto de magia, las propuestas para armar la función. Fue el caso de las “Vaquerías de Yucatán” en donde se presentan las festividades que en la actualidad se gozan. El mayordomo saliente lleva en una charola la “Cabeza de Cochino”, danza ritual del inicio de la fiesta y se la pasa al que será el mayordomo del año entrante. De allí surgen los bailes de parejas y el de las cintas.

Pájaro Tunkulunchu
Angaripola
Las mujeres que se pintan
La fiesta de mi pueblo

Al trabajar en un taller de danza, se tiene la oportunidad de manejar otro tipo de coreografías, pues cuentas con alumnos de diferentes edades y niveles de aprendizaje. En mi caso tengo dos grupos uno que van de los 4 a 8 años y el segundo de 9 en adelante.

Son muchos los aspectos que se tienen que considerar, por ejemplo: con cuántos hombres cuentas para saber las parejas que se pueden formar, si es posible bailarlo en tercias, como fue el caso del programa de huapangos, las condiciones del escenario donde será la presentación, etc. Pero todo esto no debe ser una limitante, sino un aliciente para innovar y crecer.

“Para hablar de la Huasteca...”

Fue otro programa donde, conjuntamente con un grupo profesional “Expresiones de México” presentamos bailes de las 4 huastecas, quedando de manifiesto sus radicales diferencias.

Estado	Baile
Hidalgo.-	El Bejuquito y La Malagueña
San Luis Potosí.-	Las Poblanitas y El Huerfanito
Veracruz.-	La Presumida y La Cecilia

Finalizando con las 3 Huastecas donde todos participaban.

Al trabajar con niños la enseñanza va más allá de los bailes, pues les explico de dónde son, su ubicación geográfica, porqué se visten así, sus semejanzas con los estados vecinos, etc.

Bailar de una zona como el norte y la Huasteca, invita a hacerlo con un solo estado, fue como surgen los programas de Guelaguetza y “Sólo Veracruz es bello”. Por supuesto que la Guelaguetza no es mi creación, pero fue maravilloso realizar nuestra pequeña Guelaguetza.

Danza de la Pluma
Tortuga del Arenal
Las Juanitas
Flor de Piña
Pochutla
Sones y Jarabes de Betaza
Pinotepa.

Para “Sólo Veracruz es Bello” se incluyeron jarabes rancheros, es decir, sones antiguos de la región de Sotavento, así como danzas tradicionales que en la actualidad se ejecutan. El vestuario para estos sones rancheros, fue diseñado a través de la consulta con el maestro Ciro Silvestre (Director general del Ballet Folklórico Veracruzano e integrante del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana) de cómo vestían las mujeres de principios de S.XX. Falda de algodón floreada, blusa escotada y con gran olán, delantal sencillo y soplador para los calores propios de la región.

Danza de Chules
Matlachines
Xochipitzahuatl
Negritos
Los panaderos
El Huateque
Fandango Jarocho
El Canelo
La Bruja
El Tilingolingo
El palomo y la paloma

El Colás
Zapateado

“La Guadalupana”

Naturalmente que al ver bailar otros grupos y compañías surgen ideas, fue el caso de las funciones de diciembre de la Compañía Nacional de Danza Folklórica, donde en una parte del programa los Concheros bailan “La Guadalupana”, a “ ritmo” de concheros, y es así como se me ocurre hacer un programa exclusivamente con danzas Guadalupanas.

Realicé una investigación y el resultado fue que, gran parte de las danzas que se bailan en la actualidad, son en honor a la Virgen de Guadalupe. Para justificar que eran danzas de pueblo, la escenografía se diseñó con una gran imagen de la Guadalupana en donde los niños terminaban siempre bailando hacia ella.

Danza	Estado
Danza de Chules.	Veracruz
Danza de Migueles.	Puebla
Quetzales.	Puebla
Parachicos	Chiapas
El palomo	Tarahumara
Xochipitzahuatl	Nahuas
Cuchillos	Tlaxcala
Tlacololeros	Guerrero
Las Sonajas	Michoacán
Matlachines	Veracruz
Matlachines	San Luis Potosí
Matlachines	Zacatecas
Danza de Pájaros	Tabasco
Concheros	

Las combinaciones pueden ser muchas, los contextos infinitos, la habilidad para mezclar la narrativa con el baile, está presente.

Al no contar con un presupuesto para el vestuario, es una limitante, ya que son los padres de familia quienes absorben los gastos de vestuario y utilería. No puedes ponerte intransigente para exigir un vestuario original, simplemente es imposible.

La gran mayoría de las comunidades de dónde retomamos sus bailes y danzas, invierten gran parte de sus ahorros para la manufactura de su indumentaria, y si tomamos en cuenta que en una función son más de 12 cuadros, no hay dinero que alcance. Por este motivo se hacen adaptaciones, respetando al máximo la originalidad.

En el caso de Los Concheros, el vestuario fue sacado del Códice Boturini, pues son los verdaderos testimonios de nuestros antepasados.

Siempre recorro al apoyo de maestros con jerarquía en la materia, para pedir “autorización” para la adaptación de tal o cual vestuario. Por ejemplo para todos estos programas de danzas, las niñas utilizaban un vestido de manta sencillo, largo hasta media pierna y en él se ponían quexquemiltl, coronas de flores, delantales, tocados, penachos, etc. y se notaba claramente que estaban vestidas de diferente manera.

El caso de los niños es similar, pues utilizan calzón y camisa de manta y se ornamentan con paliacates y penachos multicolores. Como se vio en el cuadro de la Pastorela-Danza.

Para algunos cuadros, es indispensable la elaboración de vestuarios específicos y los mismos niños elaboraban sus penachos y la utilería correspondientes.

En el mismo taller de danza, se efectuaron diferentes cursos para palmas, sombreros y flores de diferentes formas. Esto ayudó a que valoraran y cuidaran toda su utilería.

Dentro de los movimientos coreográficos se deben tener en cuenta varios aspectos.

El escenario donde se van a presentar, de qué tamaño, cuántas entradas tiene y si están a ambos lados, si es al aire libre o en teatro, en fin, aspectos importantísimos para lograr que la función salga “limpia”. Cuando ya se tiene una coreografía montada y tienes que reorganizar por cambios en las entradas y salidas del escenario, los niños siempre deben de tener en el salón de clases, esa capacidad para adaptarse a las condiciones, esto se logra haciendo ejercicios de cambio de frente o, incluso, de doble frente, en el caso de escenarios al aire libre y que tienes público por todos lados.

Como se mencionó anteriormente, también es importante el número de hombres con los que cuentas, porque todavía no podemos eliminar los tabúes en el sentido de que la danza es para las niñas y desafortunadamente, son pocos hombres los que integran los grupos de danza. Este aspecto para los bailes de pareja, es fundamental, aunque yo las he puesto niñas con niñas y de todos modos se ven hermosas.

Es importantísimo poner de manifiesto tanto en los alumnos como con sus familiares, que se está haciendo un trabajo serio, pues aunque somos un taller de danza, no es el festivalito de escuela primaria, donde los padres de familia gritan a sus hijos para que salgan sonriendo o viendo a la cámara fotográfica. Se trabaja mucho en la actitud en el escenario, la responsabilidad que se tiene y el gozo al bailar para demostrar lo bello de nuestros bailes y danzas.

La continuidad en el programa es muy importante, pues no se pierde el sentido y se disfruta más la función. El hecho de tener dos grupos, facilita esta fluidez, pues mientras unos bailan una cosa, los otros se están cambiando para el siguiente cuadro. Esto siempre lo agradecerá el público.

CONCLUSIONES

A lo largo de 25 años bailando y 17 dando clases, he comprobado el interés de los niños y el público en general por nuestras danzas y tradiciones. El amor por nuestro país a través de la danza es latente. La danza es un medio indispensable en la educación de los niños para poder desarrollarse e integrarse mejor a la sociedad.

El público no es solamente un receptor pasivo, tiene todo el derecho de ver un espectáculo dancístico de calidad y apegado a las costumbres y tradiciones que, afortunadamente, todavía se viven en nuestras comunidades indígenas.

Nos hemos presentado en la Feria de las Letras en Coyoacan, 20 aniversario de la Casa de Cultura “Jesús Reyes Heróles”, Día Internacional de la Danza, Presidencia de la República, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Semana Cultural Teifaros y Festividades de la Delegación Álvaro Obregón, entre otros espacios.

Los próximos programas que se están planeando y aterrizando son “Danzas ceremoniales en los rituales mexicas” y “La historia del maíz en la Huasteca”.

En el caso del programa de los Mexicas, no se cuenta con la música original o siquiera se tienen registros de la música que se tocaba antes de la llegada de los españoles, pero teniendo los instrumentos que se conocen de la época y, sobre todo, las ganas, se podrá lograr un trabajo interesante y didáctico.

¿Qué es pues la Danza? Un universo completo, ritmo en constancia con la vida, un ritual en un espacio sagrado, un sentimiento de poesía y de vitalidad para quienes danzan y para quienes con sus emociones y sus corazones nos miran bailar.

BIBLIOGRAFIA

Álvarez Luis y Álvarez de la Cadena, Nieto Hernández Jesús, Espino Barros Y Torres Palomar

México, Leyendas y Costumbres Trajes y Danzas

México, DF.

Ed. Layac 1945

pp. 458

Díaz González Carlos y Núñez Mesta José Alfredo

Folklórico

México, DF.

Clase 10 Editores. 2003

pp. 61

.
Escuela industrial "Concepción Quirós Pérez" Xalapa, Veracruz.

Curso Intensivo de educación continua para maestros de danza

Ballet Folklórico de Veracruz

Xalapa, Veracruz

.
Galarza Joaquín y Libura Krystyna

Para leer La Tira de la Peregrinación

México, DF.

Ediciones Tecolote 2004

pp. 55

Núñez Mesta Martín, Reyes Gómez Lucía y De Anda Esquivel Francisco

Bailes del Folklore Mexicano Vol. 1 y 2

México, DF.

Ed. Trillas 2001

pp. 217 y 239

Vélez Calvo Raúl y Vélez Encarnación Efraín.

El Baile y la Danza en Guerrero

Chilpancingo, Guerrero.

Instituto Guerrerense de la Cultura. 1992

pp. 77

Talleres de enseñanza de Danzas y Tradiciones de México

Jacqueline Arch Tirado

Casa de Cultura "Jesús Reyes Heróles"

Francisco Sosa # 202

Barrio de Sta. Catarina

Coyoacán, DF.

56 59 07 95

xochiquetzalli_taller@yahoo.com.mx

Computadora, cañón, micrófono.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Estudios en la Escuela Nacional de Danza, Taller de Danza Xochiquetzalli, Escuela de Iniciación a las Bellas Artes No.5. Profesionalmente como bailarina en la Compañía Nacional de Danza Folklórica. 17 años en experiencia docente. En el ramo de la comunicación trabajé en Grupo Acir como locutor y en CNI Canal 40 en el programa "El Mañanero".