

“Tradición e identidad en la escenificación de la danza tradicional en Oaxaca, México”

de

Luis Bravo

Coloquio 2019

Tradición e innovación: La identidad en el tiempo

Bayonne, Francia, 13 y 14 de junio 2019

Mixteca

Cañada

Papaloapam

Sierra Norte

Valles Centrales

Costa

Sierra Sur

Istmo

“La identidad es una construcción social que se fundamenta en la diferencia, en los procesos de alteridad o de diferenciación simbólica. Y la imagen de la identidad se conforma desde la percepción interior y desde la visión exterior. Por una parte está el cómo nos vemos (adscripción voluntaria), y por otra, el cómo nos perciben (identificación). La identidad refiere un sistema cultural (tradición y patrimonio) de referencia y apunta a un sentimiento de pertenencia. Es decir la identidad se fundamenta en una construcción real y en una construcción ideológica, que jerarquiza y fetichiza unos símbolos supuestamente propios, mediante los que se canalizan, cíclicamente, las energías y los sentimientos colectivos”
(Arevalo: 2004: 934)

Carlos Monsivais hace hincapié en que “la industria cultural define a la identidad como al catálogo donde se inscriben lujos emocionales, pasiones sublimadas por la fatalidad, alianzas entre raza y destino trágico o cómico, gusto por la muerte, machismo, irresponsabilidad, sentido totalizador de la Fiesta. Sin aferrarse al purismo, esta industria comercializa la experiencia colectiva hasta desdibujarse, y luego de breves resistencias llama Identidad al sincretismo. Así se da, en las fiestas de noviembre, la interacción del Halloween y el Día de Muertos, que en verdad no convoca a ultraje alguno, porque más mexicano que este Halloween superanaranjado y baratero ni Tlaquepaque” (Monsivais 1994: 56).

Iglesia de San Sebastián Caracas

CANCION MIXTECA

1er PREMIO
EN EL CONCURSO
DE CANCIONES
MEXICANAS DE
EL UNIVERSAL

JURADO:
MAESTROS GUSTAVO E. PAMPA
MANUEL M. PONCE Y
RUBEN M. CAMPOS.

Por

JOSE LOPEZ ALAVEZ
DISCIPULO DEL MAESTRO JULIAN CARRILLO

L. CANCION MIXTECA.

MYSY. 611. APASIONADA.

L
N° 74
E

PROTECCION DEL AUTOR RESERVADA CONFORME A LA LEY

N° 74

Sobre el autor y la canción

José López Alavez era originario de Huajuapán de León, pueblo situado en la Mixteca, una de las ocho regiones de Oaxaca, caracterizada históricamente por sus altos índices de migración. Él compuso la *Canción mixteca* en 1912, a los 23 años de edad, en un cuarto de la Casa del Estudiante de la Plaza del Carmen, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Al haberse enfrentado a un temprano desarraigo no es extraño que tuviera la sensación de soledad que lo orilló a componer esta pieza representativa.

Desde muy pequeño se interesó tanto en la música que ingresó en la Banda Infantil de Huajuapán, dirigida por el maestro Fidencio Toscano en el año 1900.

De naturaleza inquieta, buscó nuevos horizontes. Por ello, emigró a la Ciudad de México en 1906 para estudiar en el Conservatorio Nacional de Música.

En 1918, el periódico *El Universal* le otorgó el primer lugar del Concurso de Canciones Mexicanas.

Luego de una larga y fructífera trayectoria musical, José López Alavez murió el 27 de octubre de 1974.

CANCIÓN MIXTECA

Letra y música: José López Alavez

Qué lejos estoy del suelo donde he nacido,
intensa nostalgia invade mi pensamiento,
y al verme tan solo y triste cual hoja al viento,
quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.

¡Oh, tierra del sol!, suspiro por verte,
ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor.

Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento,
quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento
quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.

¡Oh, tierra del sol!, suspiro por verte,
ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor.

Y al verme tan solo y triste cual hoja al viento,
quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.

**NOTA
PARA EL
PROFESOR**

- El tema de esta canción es la nostalgia, la tristeza provocada por la lejanía de alguien o algo querido, en este caso, el hogar.
- La migración es un fenómeno universal que, históricamente, se encuentra en el origen de todas las sociedades. En este sentido, sería muy interesante preguntar a los niños sobre sus orígenes para que, a su vez, los indaguen entre sus propias familias.
- Los alumnos descubrirán su pasado, o su presente, migrante. Por ello resultará de gran interés alentarlos a investigar sobre las regiones de las cuales provienen ellos o sus padres, abuelos o bisabuelos.

“La idea común que se tiene sobre la tradición es la que etimológicamente hace venir el término del latín “tradere”, del que derivaría tradición, es decir lo que viene transmitido del pasado; por extensión, el conjunto de conocimientos que cada generación entrega a la siguiente. Pero como veremos este significado originario está sufriendo diversas transformaciones. Si la tradición es la herencia colectiva, el legado del pasado, lo es también debido a su renovación en el presente. La tradición, de hecho, actualiza y renueva el pasado desde el presente. La tradición, para mantenerse vigente, y no quedarse en un conjunto de anacrónicas antiguallas o costumbres fósiles y obsoletas, se modifica al compás de la sociedad, pues representa la continuidad cultural. De aquí, justamente, su versátil capacidad de cambio y de adaptación cultural. La tradición, para ser funcional, está en constante renovación, y se crea, recrea, inventa y destruye cada día. Porque la tradición contiene en sí misma los gémenes de la estabilidad y del cambio. Y el cambio, en términos de adaptación sociocultural, es consustancial a toda sociedad; continuamente se crean nuevas formas de expresión cultural.” (Arévalo: 2004: 926)

www.VivaOaxaca.org
"Tierra de difuntos que nunca mueren"

@hombredecafe

Las danzas y los bailes en Oaxaca son más que un simple motivo de esparcimiento, significan un acontecimiento social importante y poseen, además un profundo sentido mágico y religioso. El danzante o bailarín no baila solo para su diversión o la del pueblo; sus danzas son una plegaria que invocan las fuerzas superiores que él considera dominan al mundo, para demostrar devoción y respeto a la divinidad.

Por eso los oaxaqueños estamos siempre en un proceso de intercambio sincero y honesto, de ahí nuestra palabra más usual Guelaguetza, Guetza o Guendalizaà tenga gran importancia desde tiempos históricos hasta hoy. La palabra se deriva del zapoteco y esta misma significa intercambio de regalos, servicios, ayuda mutua y se refiere a las relaciones reciprocas que une a la gente. Estas relaciones sirven para crear una red de cooperación entre familias individuales y hasta entre pueblos y municipios. Normalmente se ocupa en los pueblos para brindar ayuda, y asimismo, se les da de comer a toda la comunidad en tiempos de carencia o celebración.

A través de la danza, los diversos grupos indígenas de Oaxaca celebran hechos importantes para la comunidad. Las danzas de cosecha, de iniciación, de enterramiento o duelo, de génesis, o conmemorativas se constituyen en verdaderos rituales que se articulan a un complejo cultural educativo, conformado por el chamán, los bailadores, los cantadores, las canasteras, los repartidores de tepache de la bebida sagrada, quienes manejan una partitura secreta y no escrita que permite transmitir este saber a través de la tradición oral.

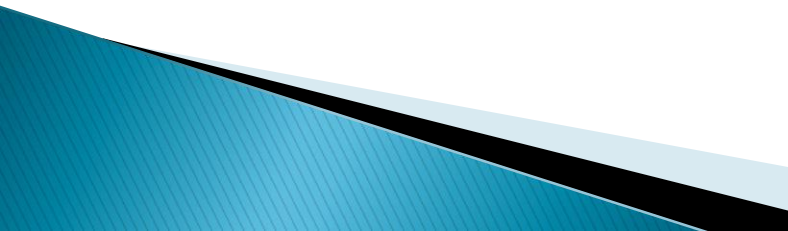

www.ViveOaxaca.org

HERMOSURA HECHA EN.
OWAKA

Desde entonces mi experimentación nació en lo que he considerado como una nueva forma de expresar y compartir de hacer danza. Considero el Folktemporáneo como el mestizaje entre las técnicas de danzas occidentales con la danza tradicional mexicana pero aun más específico con la identidad y tradición oaxaqueña fortaleciendo la escenificación de la danza folklórica o popular mexicana a partir de temáticas, motivos de movimiento de la danza tradicional, lo coreográfico y popular urbano.

El Folktemporáneo busca algo similar: el no apartarse totalmente de los cánones de la danza occidental; confrontar los cuerpos para dar lugar entonces a una expresión que transgreda los límites de la danza técnica y acceda a la exploración de la identidad y tradición descubriendo algo que va más allá del escenario a través del cuerpo mismo.

Por otra parte, no es un secreto que todo creador persigue, ya sea de forma explícita o sumergida, la aceptación de su propuesta, el aplauso y la aprobación del público, esenciales para el artista. Pero, para ello, en danza hay que pensar en términos de dinámica, o sea, mover, dialogar, significar y resignificar en el espacio y en el tiempo con profunda visión. Visión propiciatoria de ritmos, de velocidades, silencios y pausas, de matices, de intensidades, en fin, de acción, esencial elemento del comportamiento humano, alma y arma del drama.

Dir. Luis Bravo