

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE

Área Transdepartamental de Folklore “Profesor Antonio Ricardo Barceló”

Cátedra: Antecedentes históricos y desarrollo regional de las Danzas Folklóricas Argentinas

Profesor Titular: Héctor Aricó / Profesora Adjunta: Silvina Lafalce

Clase: **5 de octubre de 2004**

Profesora Invitada: **Lic. Marta Amor Muñoz**

Tema: Clasificación de las danzas folklóricas argentinas

El tema que voy a desarrollar es la clasificación que elaboré en mi libro *Argentina y sus danzas* (Filmediciones Valero, Bs. As., 1977) en un momento determinado. Por supuesto está hecho en función de la importancia de España, debido a que en otros casos no se le da esa importancia, se deja de lado.

Yo me enojaba un poco con Carlos Vega porque no nos poníamos de acuerdo sobre eso. Él le daba mayor importancia a Francia, decía que todo venía de allí. Y claro, yo como conocedora de todo lo que era España, sabía perfectamente que siempre pasa por un colador lo que va a España. Es decir que el resto de Europa a lo mejor tenía un movimiento importante como el Renacimiento. Ese Renacimiento al pasar a España, ya adquiría caracteres nacionales, y ya no se parecía a los demás. De manera que es muy importante el aporte de España, la transformación. Porque eso era lo que nos llegaba a nosotros, no nos llegaba directamente de Francia, sino que las coreografías pasaban por España y de allí nos llegaban a nosotros. Por eso hay que tener en cuenta la colocación de España. Este es un mapa actual con el que yo no estoy de acuerdo porque el que existía antes era más etnográfico, estaba más de acuerdo con los grupos étnicos. En cambio este es más político y económico. Lo que interesa es que lo que más ha influido en América no ha sido toda España. Ha sido: Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva de antes (ahora es Castilla La Mancha), y parte de Castilla La Vieja (que hoy es Castilla y León). Y posteriormente Canarias, en cierto modo.

Es importante la colocación de España porque fue un puente en todo tipo de corrientes, es decir que ha servido como tal en las distintas invasiones y distintos viajes, y por otro lado es un punto extremo, de manera que muchos de los viajeros y viajantes llegaban hasta esta zona. Por eso sufrió muchas invasiones, sobre todo atraídas por el metal. España es muy rica en metal. Su formación inicial, es decir los primeros pobladores de España vinieron por los lugares lógicos: de África y por los Pirineos. Esos grupos eran etnias diferentes que se fueron colocando en el territorio y que fueron adquiriendo ciertas características propias que después perduraron. Pero España no se quedó tranquila, comenzaron las invasiones. Estuvieron los fenicios, los celtas. Los fenicios tuvieron colonias comerciales, de manera que no estuvieron demasiado tiempo. Los celtas sí. A tal punto de que toda la parte norte es celta. Los hebreos, también fueron colonias importantes que se ubicaron y que aún persisten en España ciertos lugares especialmente hebreos. Los griegos, cartagineses y romanos. Nos interesa la época de los romanos que es la primera vez que se hace un mapa de las poblaciones indígenas que es este (*lo muestra*). Estragón lo hizo. En él está el nombre de cada una de ellas, son nombres rarísimos. Por ejemplo, los que corresponderían a la mayor influencia hacia nosotros serían: oretanos, carpetanos, lacios, bretones, turbetanos, celtíberos, íberos, etc. De todos ellos los que tienen más sabor español, con características bien españolas son los íberos. Por eso a España se la llamó Península Ibérica. Los íberos son los que tienen que ver con la Dama de Elche. Creo que conocerán la escultura de la Dama de Elche que es fun-

damental, siempre aparece como emblema. Y es lo que fue heredado por el peinado y traje de las valencianas, y lo que heredó después Panamá con la indumentaria, sobre todo toda la parte de la cabeza que es igual a la Dama de Elche.

Siguen después los germanos y los moros. Quiere decir que todas estas culturas llegaron al territorio, se mezclaron, fueron dando ciertos elementos pero siempre había una base, una base muy fuerte, muy férrea que era la de la etnografía primitiva. La mezcla de todo esto es lo que trajo como consecuencia las influencias que nos llegaron a nosotros. (*Despliega un mapa*) Este mapa está hecho especialmente para los trajes. Se dan cuenta de que cada zona tiene su traje. Allí de pueblo en pueblo cambian las danzas, hay un estilo general pero danzas distintas. Entonces nosotros tenemos estilos de ciertas zonas que ahora les voy a explicar cuáles son. (*Señala en el mapa*) Aquí se ve lo que habíamos dicho antes: Andalucía, Extremadura, Castilla La Nueva, Castilla La Vieja. Este es el mapa primitivo. Y parte de León, hoy en día.

En cuanto a la influencia española, la clasificación que yo hice tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando. Es decir que todos estos elementos nos llegaron de España, pero nuestros pobladores los fueron adaptando y reelaborando, de manera que ha quedado otra cosa, que es el folklore argentino. Ahora, si escarbamos un poco en ese folklore argentino vamos a ver las similitudes con todas estas zonas que influyeron en nosotros. En la Clasificación aparecen primero las Danzas Religiosas. Yo determiné estas influencias en función de quiénes eran los que aportaban los elementos folklóricos. Por ejemplo, primero estaría la **Influencia Jesuítica Cortesana**. Es decir, que los Jesuitas enseñaban las Danzas de Corte del momento. ¿Por qué motivo? Porque las danzas populares las consideraban amorales, entonces prefirieron todo lo que era Danza de Cuenta, la Danza de Cuenta es la danza en la que hay que contar compases. La danza popular en esta época no interesaba, se bailaba según la música. Entonces, de acuerdo con eso hay una serie de danzas como Pavana, Española, Canario, Cuadrilla, que la aprendían los indios, y que lo hacían tan bien que habrán leído que más de una vez en un festejo se convocaba a estos grupos para que bailaran.

Hay unas tres piezas musicales, para que oigan sobre la Pavana, el Canario y la Española. (*Audición de la Pavana*) Eso es Pavana, de la Pavana sobreviene el Minué, son todos movimientos de Minué, deriva el Minué. Después les voy a mostrar una Pavana, se las voy a bailar. (*Audición de la Española*) Pasamos al otro, me interesa nada más ver el ritmo. (*Audición del Canario*) Que es el Canario, muy importante porque habrán oído hablar de esta danza, en función del Malambo. Una de las pocas danzas de salón zapateadas, por eso es importante para el Malambo, después se las voy a bailar yo. Se dan cuenta que es el ritmo del zapateo nuestro.

En cuanto a la **Influencia Jesuítica Folklórica**, muchos de los Jesuitas pertenecían a grupos folklóricos, desde ya, pertenecían al campo, y era muy común en España las danzas religiosas, de manera que los Jesuitas enseñaban las danzas folklóricas pero no las populares sino las que se bailaban delante de imágenes religiosas. Entre ellas está el Paloteo, porque se baila con palos. Casi todas son en función de la Virgen, es un sacrificio, porque cuesta mucho aprender estas danzas y se dan muchos golpes. Porque consiste en un golpeteo continuo con uno, con otro. Es una Contradanza pero con golpes de palos. La Danza de Espadas es igual, se usan Espadas.

A lo Turquesco y a lo Asiático eran imitaciones de las danzas de los moros, porque era importante las luchas entre moros y cristianos. De Ángeles y Diablos también, siempre aparece San Miguel Arcángel. Y desde ya, si ustedes van a Oruro van a ver, están los Diablos por un lado pero está San Miguel Arcángel por otro, que empiezan a luchar y que al final los diablos son vencidos por San Miguel Arcángel, que se sube a una tarima y con su espada corta

el mal. De manera que fíjense, cómo se ha podido extender, y toda América tiene la representación de San Miguel Arcángel.

Después tenemos la ***Influencia Cortesana Americanizada***. Saben que Perú era un centro muy importante cultural, y ahí llegaba toda la cultura europea. Muchas danzas que llegaban desde la Corte a Perú, eran transformadas allí y esas nos llegaban a nosotros: la Gallarda, Courante, Canario, Zarabanda; y luego Minuet, Paspíe, Gavota y Contradanza. Yo les voy a hacer escuchar una Contradanza. Esta es la Contradanza Antigua, no la que se bailó después, que es más simple. Ésta es más complicada, es bien europea. (*Audición de Contradanza*) Es como el Pericón una danza extensa, con muchas figuras. Y una danza muy bonita aparte, y muy movida.

Luego vino la ***Influencia Cortesana***, directamente. Por supuesto ya estamos en otra época, si ven la clasificación de Curt Sachs van a ver que estamos en la época del Vals. En esa época del Vals, las tres danzas fundamentales son: Vals, Polka, Mazurka. De esas tres danzas derivan todas las demás. Por ejemplo: Schottish, Cuadrilla, Lanceros, Redowa, Varsoviana, Galop, Habanera, Cotillón y Pas de Patineurs. Todo eso se bailó en nuestros salones, sobre todo de 1880 a 1910. Eran muy conocidas, y venían directamente las coreografías de Europa. Aquí hay una Mazurka. Lo importante es que nosotros a nivel folklórico convertimos la Mazurka en Ranchera. (*Audición de Mazurka*) Se puede bailar valseado si quieren, pero no se si conocen el paso de la Mazurka. (*Demostración práctica de Mazurka*) Ahora viene el Schottish, que es bastante discutida. Schottish significa escocés. Dicen que la danza es de origen alemán, no se sabe bien seguro, pero es indudable que se bailó en la Corte de Escocia, por eso es Schottish = Escocés. Ahora el Schottish que nosotros tenemos y que hemos recogido más de una vez es como una Contradanza. El verdadero, es una danza bailada en parejas, cada una independiente, y hay tres formas. (*Audición de Schottish*) Es una Polka. (*Demostración práctica de las tres formas*) Ese es el origen, y nosotros lo hemos elaborado, lo hemos adaptado. Esos son los verdaderos pasos. Ahora el Pas de Quatre, es importante porque es danza donde bailan cuatro personas, una danza inglesa. (*Audición y demostración práctica de Pas de Quatre*) Ahora sigue la Redowa, todas estas, Redowa, Varsoviana, son danzas polacas que se transformaron, eran de campo y pasaron a los salones, y de los salones nos llegaron a nosotros. La Redowa tiene una pausa, uno dos - uno dos y tres. (*Demostración práctica de Redowa*). Vamos a oír la Varsoviana, nosotros hemos tomado figuras de ella. (*Demostración práctica de Varsoviana*) Es un paso de Mazurka y uno de Polka. Se baila en rueda. Ahora se desplazan hacia el centro. Es muy simple, van al otro lugar, vuelven a la rueda y así sucesivamente.

Esas son las danzas que nos vinieron directamente. Ahora viene la ***Influencia Folklórica***. Por supuesto que las Danzas Folklóricas a nosotros nos llegaron ‘americanizadas’.

Generalmente estas danzas las traían ya los españoles individualmente, cada uno venía con sus coreografías y las difundía. Nosotros tenemos como resultado Fandango, Fandanguillo, Jota. Se dan cuenta que son danzas de diferentes zonas, porque Fandango, Fandanguillo son más bien andaluzas. La Jota está más bien en toda España, pero hay Jota Castellana y Jota Aragonesa que es distinta a todas las demás; Jaleo que es español, ojo con el Jaleo porque tiene mucho que ver con la Zamba; Tiranias, Bolerias y Zapateado.

Yo quería que vieran un Fandango, y quiero sobre todo que se den cuenta que el Flamenco no es lo andaluz. Andaluz es un estilo de una provincia que es Andalucía. Tiene danzas muy poco exageradas, no hay figuras muy quebradas, no hay demasiado temperamento, al contrario de la flamenca.

La flamenca es una danza para adentro, una danza quebrada, una danza de sentimiento. Entonces es bueno saber que por nuestra parte lo que hemos heredado es la danza folklórica andaluza, no el flamenco, para nada.

Creo que ya la presentaron. (*Se refiere a la bailarina invitada, Lorena Di Prinzio*) Ella es egresada del Real Instituto Superior de Danza Española, ahora trabaja profesionalmente, estuvo en Carmen, la habrán visto en todos los afiches de Buenos Aires...

- Muñoz: ¿Qué era el afiche que estabas así de grande?
- Di Prinzio: “Ay de mí”
- Muñoz: Después estuvo en Japón enseñando, ahora vino y se va a volver a Japón, y yo justo la agarré en el medio. Hacés Fandango ¿no? Es el Fandango, el típico, el que bailaba el pueblo, y el que nos llegó a nosotros. (*La bailarina Lorena Di Prinzio baila Fandango*)

Esto es lo que se veía bailar en América. Está el zapateado que después lo van a ver, el Jaleo, que les dije... los amenacé con la Zamba, que van a ver también...

Y en 1770 viene la **Influencia Teatral**, que es muy importante. Venían Compañías formadas desde España, pero con gente de otras zonas de Europa que bailaban otras cosas. Aquí tenemos: Boleras, que capaz que más de uno habrá creído que era el Bolero que nosotros conocemos, ese Bolero común que canta, cómo se llama, Luis Miguel. No, no es eso, nada que ver, tiene que ver con la Escuela Bolera. Porque en España está: la Danza Folklórica, La Danza Estilizada, la Danza Contemporánea, en donde hay figuras contemporáneas, y la Escuela Bolera. Esa Escuela Bolera ha dado mucho que hablar, es de la Época Goyesca, son danzas muy suaves, muy finas y hay una pelea entre España y Francia. Francia dice que es la primera que ideó los pasos de Danza Clásica. Los pasos de Danza Clásica que ustedes sabrán que vienen de los saltimbanquis, de los que actuaban en los entremeses en Palacio, de manera que hay saltos, hay dificultad en la ejecución y de ahí surge toda la Escuela de Danza Clásica. España por lo visto, copia esa escuela pero le da un matiz propio. Al punto que los mismos pasos en francés los pronuncia mal. Por ejemplo: el “pas de bourcé”, lo pronuncia “paburé”.

- Muñoz: ¿Qué otras hay que se nombren así?
- Di Prinzio: El “rodazan” en lugar de “rond de jambe”.
- Muñoz: Hay una nomenclatura distinta. El estilo es muy especial, porque son muy románticas para bailar, están muy colocadas en las poses. Eso es Escuela Bolera, hay un gran trabajo en pies, y de arriba hay un gran movimiento señorial, por eso es que bailaban muchas veces en Palacios. Y esto se bailaba en España a nivel popular. Había lugares, como el “Baile del Candil”, adonde se bailaban Boleras, Seguidillas, y adonde iba la Nobleza, porque se aburrían con las danzas de Palacio. Entonces se disfrazaban de gente de pueblo, se escapaban por la puerta de atrás y se iban a bailar al “Baile del Candil”, entre ellas la Duquesa de Alba.

Dentro de las danzas de esa época están: las Seguidillas, que también son Escuela Bolera, las Tonadillas... Cuando venían Compañías españolas a lo mejor con Zarzuelas, en el intermedio una cantante cantaba una Tonadilla. Una Tonadilla era una canción un poco con mala intención; muy picaresca. Y adquirirían los nombres de las intérpretes. Entre ellas se destacó mucho María Rosa Fernández que la llamaban “La Caramba”, y justamente ese nombre es el que sirvió como estribillo de la danza nuestra. No en la coreografía, pero sí el nombre de Caramba.

¿Por qué la llamaban Caramba? Porque ella decía: “Lalara laralalá, ¡caramba!”. Y la gente repetía “¡Caramba!”, cada vez que ella lo decía. Y de ahí quedó “La Caramba”, en lugar del nombre. En las danzas nuestras ocurre que a veces conservamos ciertas coreografías, a veces conservamos danzas, a veces pasos, a veces letras, y a veces músicas, hay una combinación, que después vamos a ver.

La Tirana es de la Escuela Bolera también.

El Lundú nunca supimos bien qué era, suponemos que era una danza que ha venido de Brasil. Hablamos con Vega y dijo que no, que él la registró porque la tenía registrada pero no sabía de qué se trataba tampoco. Jaleo sí, el Jaleo es fundamental porque tiene mucho que ver con danzas nuestras. La Alemana es la Alemanda, Alemanda de salón que se bailaba a nivel popular. Gaita Gallega era también una especie de Muñeira. Danza Turca, Polaca, toda esta gente era extranjera, contratada especialmente, Paso Escocés y Paso Estiriano. Aquí entraban los irlandeses, zapateadores irlandeses, y bailaban el Solo Inglés y la Campana. Al final yo les traje un video para que ustedes vean cómo es el Zapateo Irlandés. Nosotros tenemos mucho del Zapateo Irlandés, sobre todo lo que es Chairado. Todo lo que es así (*Demonstración práctica de Chairado*), raspado por el suelo, es irlandés, y hasta la modalidad de bailar con los brazos aquí (*Muestra brazos quietos y caídos al costado del cuerpo*) porque el andaluz baila con sus braceos que acompaña más o menos a los pasos, en cambio el irlandés no, tiene siempre los brazos bajos, lo bailan chicos y chicas. Que después eso lo vamos a ver.

Bueno, empezamos con la clasificación. Hasta ahora estuvimos hablando de las influencias, quiere decir que no hay una sola influencia española. Ha habido influencia de distintos sectores, distintas culturas, distintos grupos sociales, distintas músicas, y todo eso nos ha llegado a nosotros. Nosotros hemos tomado elementos y los hemos puesto en nuestras danzas. En cuanto a la **Clasificación** están las **Danzas Colectivas** que comprenden las **Religiosas** y las de **Carnaval** en donde no se reconocen parejas porque no intervienen mujeres. Las danzas religiosas, siempre se han dejado de lado porque son más conocidas las otras. Pero estas Danzas Religiosas son Patronales, siempre se bailan en honor de la Virgen. Y casi siempre, sobre todo en España, hay un sacrificio de por medio, algo que cuesta mucho hacer, y que América lo ha heredado. No se si conocen a los Volatineros de México. Son danzantes también, pero se largan desde un palo sostenidos por una cinta desde la boca, van rodando, en calesita hasta que llegan abajo y bailan. Eso es en honor de la Virgen o el Santo que están festejando. Nosotros tenemos los Suris, el Toro y el Negrito, Chinos, Chunchos, Devotos de San Baltasar, las Danzas de las Fajas y de los Cuartos, todos en Fiestas Patronales. Las Danzas de Navidad son: Pastoras, Turumbé, etc., etc. Y luego las Danzas de Carnaval de las Comparsas. Aquí vamos a ver algunas diapositivas que se refieren a los danzantes porque posiblemente no los conozcan.

(Proyección de diapositivas de Danzantes Religiosos comparando Argentina y España)

Diap. 1: El primer gaucho, de la primera época tenía ese sombrero que es el sombrero cordobés, la chaquetilla, y toda la indumentaria es igual, lo único que tenía el calzoncillo en vez del chiripá. El de la mujer es muy similar a nuestra paisana. Esto es una feria en Sevilla. Ahí se ve el gran parecido.

Diap. 2: Lo mismo que pasa en nuestra coya, es indumentaria española también, proviene de Cáceres, en Extremadura...

Diap. 3: ... que es esta mujer que lleva las siete polleras. A esas siete polleras, la extremeña les da un nombre a cada una de ellas. La diferencia con la nuestra es que se las saca de noche, la nuestra se las deja. Es impresionante verlas bailar, la parte de arriba no tiene que ver con la coya, pero las polleras son exactamente iguales, y están hechas con nido de abeja, bordado con que se ajusta la pollera a la cadera.

Diap. 4: Estos son de Burgos, se dan cuenta que están bailando de costado, porque desde ya tienen que estar a un lado de la imagen religiosa o al otro, nunca se le da la espalda, como hacen los nuestros, que no le dan la espalda. Característica de los danzantes religiosos: usan traje fuera de uso corriente. Siempre hay mucho colorido: puede haber flores, puede haber pañuelos, y estas tiras así de color son características, pero también esto, que es un mantel puesto como pollerita. Todos los danzantes europeos llevan pollera y pantalón. Era una cu-

riosidad, porque nosotros veíamos pastores, recios, con sus pantalones y con una enaguilla encima. Yo digo, ¿pero cómo puede ser esto?, chocaba. Y un estudioso, José Amades, catalán, dijo que investigando se dio cuenta de que representa a un shamán. Los antiguos shamanes, que eran los que tenían a su cargo toda la parte religiosa esotérica del grupo. ¿Por qué llevan las polleras? Porque para el esoterismo la polaridad es de esta tierra, de este plano donde estamos viviendo, que comprende tres dimensiones. Cuando se pasa a otra dimensión ya hay una totalidad, se ven las cosas en total, entonces por eso el shamán, para registrar su potencia, lleva pollera y pantalón, para demostrar que tiene ambos sexos. Y al tener ambos sexos es más poderoso que todos los demás. Esa es la visión. Es curioso porque dicen que nosotros dentro de nuestra dimensión vemos una manzana por un lado, si queremos verla por el otro la damos vuelta, en cambio en la cuarta dimensión la vemos entera. De ahí la totalidad, esas son las definiciones esotéricas. De manera que ahí hay una de las razones.

Diap. 5: Este es el paloteo que habíamos hablado antes. Fíjense las polleritas y pantalón. Y esto que tampoco puede faltar y que no nos falta a nosotros que son los cascabeles. Los cascabeles son contra los malos espíritus. Todo lo que es sonido fuerte, perfume fuerte, color fuerte, va en contra de los malos espíritus, por eso también hay mucho color, demasiado color, y la danza toda es con golpes de palos.

Diap. 6: Y estos tan importantes son de la Rioja de España, de Anguiano, también son cofrades. Tienen zancos, son zancos chicos pero zancos. Están hechos de madera, de cincuenta centímetros. Van atados arriba y llevan unas bolsitas de contrapeso para no caerse. Con estos zancos bailan una Jota delante de la imagen religiosa. Siempre de costado, la imagen va por el medio. Y luego, así como nuestros danzantes, el Negro y los Caballeros, se van a una explanada y empiezan a hacer una serie de pantomimas, ellos tienen una danza que no es danza, sería giros, giros, giros, el “déboulé” de danza clásica hecha sobre una cuesta empedrada, y es para romperse el alma sinceramente, porque esto es tremendo. Lo hacen en honor de la Virgen. Y se ven también los colores, y las polleras. Estas polleras son más importantes, y llevan enaguas también. Este es el choque que produce en uno, verlos con polleras y con pantalones.

Diap. 7: Nosotros tenemos nuestros trajes pero se sabía que España había mandado trajes similares a los de los Danzantes de Sevilla (los Seises) y parecidos a los de los tres mosqueteros. Esos eran los trajes que habían enviado para danzar en los altares. Pero después se retiraron y la Iglesia prefirió que se usaran para ceremonias puramente religiosas. En España se prohibieron las danzas por una Bula Papal, porque había excesos. Los únicos que quedaron fueron los Seises que son seis chicos que bailan en la Catedral de Sevilla para el Corpus y para otra festividad de Semana Santa. Pero son chicos que los mantienen viviendo dentro del Convento y tienen cierta edad, de los ocho a los diez o doce, y después ya no pueden pertenecer más. En vista del retiro de los trajes los sacerdotes de aquí trataron, con lo que había a mano, vestir a estos danzantes. Por eso están los Suris que justamente representan a un animal mítico.

Diap. 8: Aquí se los ven con todos sus adornos de plumas de avestruz.

Diap. 9: Y aquí arreglándose, no sé si se llega a ver bien pero se está poniendo un cascabel en la rodilla. Ellos también usan cascabeles para los malos espíritus, y el otro es un pollerín que creo que ustedes ya conocen. Pero lo importante es que por lo menos han conseguido con un material que está cerca, hacer un tipo de traje para danzantes religiosos.

Diap. 10: Este es el tipo de baile que realizan y que imitan el paso del Suri, el movimiento no se si lo han visto, es: uno-dos, uno-dos, van para adelante, para atrás, mueven los bastones, dan vuelta, y siguen bailando. (*Demostración práctica de los pasos*) Esta es una danza que

diría Curt Sachs, coral de frente, es decir aquí hay parejas pero no determinadas por sexos, porque son todas parejas del mismo sexo debido a que están en función religiosa. Cada uno está orando mientras está bailando, de manera que tiene una importancia fundamental dentro de la religión.

Diap. 11: Aquí siguen con las figuras, y siempre entrelazan los bastones que es la unión espiritual.

Diap. 12: Y tenemos después estos que son ya más graciosos, los Cachis o los viejos, el Negro, los Caballeros, y aquí creo que no está el Torito. Estos personajes de los Cachis están en todos los grupos de danzantes religiosos. Son los que apartan a la gente para que puedan seguir adelante con la procesión. Son los que molestan, van con vejigas, con las que pegan. Algunos les llaman “vejigueiros”, y molestan a los demás.

Diap. 13: El Negro es el malo: En este caso está considerado malo, porque en Europa el negro es el moro. Pero hay grupos más primitivos que lo consideran como algo muy portentoso. Como en el caso de la zona vasca, y de otras zonas, cuando termina el invierno y va a empezar la primavera, llaman a un hombre especial que tiene un nombre muy raro, vasco, va lleno de cencerros y con una máscara negra. Ese espíritu negro es el que va a despertar a la naturaleza, por miedo siempre a que no vuelva a renacer. Y van con cascabeles haciendo ruido para que se vayan todos los malos espíritus del campo, antes de sembrar. De manera que en ese caso es bueno. El que nosotros recibimos es el malo, es el reflejo del moro, que también molesta a la gente, que lleva joroba y lleva un gran estómago. Eso también tiene importancia, porque a nivel popular tener joroba es muy importante porque quiere decir que nació con facultades psíquicas, con facultades de mago, entonces se lo respeta. En este caso también es un shamán, es un shamán negro, un shamán malo.

Diap. 14: El Toro, en España es un animal fundamental, es el espíritu del bien, que es el que contrarresta todo lo demás. Y acá se ve el bastón del Negro. Es lógico porque los shamanes tienen bastones de mando, de manera que representa realmente un shamán. Este es el espíritu del bien que tiene que luchar. Sería una especie de San Miguel Arcángel.

Diap. 15: Y los Caballeros, tienen cascabeles también. En realidad representan a los santiagueros. En España todo lo que sea con esta armazón de caballo significa la representación de Santiago de Compostela, debido a que en la época de las luchas con los moros, cuando los españoles estaban por perder, aparecía en el cielo cabalgando Santiago y ganaban los españoles y perdían los árabes. Como a veces venía la Cruz de Caravacas, también traída por Santiago para indicar que iban a ganar. Eso se tradujo aquí en las luchas con los indios, de manera que cada vez que había una lucha muy importante con los indios, dicen los españoles que estaban por perder, que aparecía San Santiago, y ganaban la batalla. Son leyendas.

Diap. 16: Aquí se ve mejor el armazón. Está hecho en forma primitiva, porque es redondo, mientras que en España los hacen alargados.

Diap. 17: Como se usa en México, ésta por ejemplo es de la zona vasca, ahí está el santiaguero, con un armazón de este tipo. Lleva la cabeza acá y todo esto va cubierto, las piernas van cubiertas. El sacrificio que hace esta gente es bailar una danza especial, difícil como son las vascas, y subirse a un vaso de vino, sin volcarlo, y volver a bajar. Cada danzante representa algo: esta es la cantinera (un hombre que hace de cantinera), este es el rayo, este es el trueno. Es importante que muchas de estas danzas tienen elementos de la naturaleza.

Diap.18: Aquí están en pleno baile en Iruya, no sé si conocen la danza. Ellos bailan frente a la imagen. Hacen cinco pasos de corrida hacia adelante y cinco de paso salto para atrás, con el paso salto retroceden, vuelven a adelantarse y vuelven a retroceder, mientras que la Virgen va avanzando. Lo interesante es que entremedio hacen un ocho. Ese ocho es mágico y lo han heredado. El ocho significa muerte y resurrección, y tiene que ver con los grupos

agricultores, con los grupos que viven de la naturaleza. Cuando viene el invierno se desespera todo el mundo, creen que no va a volver a nacer nuevamente la primavera o el verano, y por eso esta figura, casi siempre son fiestas estacionales. El ocho está indicando muerte y renacimiento.

Diap. 19: Ahí se ve mejor el avance, están avanzando para luego darse vuelta frente a la imagen. El bastón de mando.

Diap. 20: Es algo similar a esta zona de Mallorca. Aquí el Diablo es tipo Diablo europeo, o bien negro o bien rojo. Estos son los siete pecados capitales. Fíjense cómo son los danzantes, tienen sombreros de paja con flores, espejitos, polleras y pantalón debajo. Aquí se están enfrentando con el Diablo, tienen una lucha.

Diap. 21: Aquí en Iruya también hay un enfrentamiento, pero como es todo mímica se supone que esto era un auto sacramental, y que perdieron la letra. Ya se olvidó la letra y realizan solamente la mímica en donde todos tratan de matar al Torito. Lo ayudan los Caballeros, y los Cachis molestan como siempre.

Diap. 22: ...poco a poco van matando a todos los que son espíritus del mal. Por supuesto que nuestras danzas de danzantes son mucho más fáciles, son mucho más simples, las españolas son bastante complejas, piensen que son siglos de bailar esas danzas.

Diap. 23: Ahí también termina el Diablo mal, como tiene que ser, los espíritus del bien y del mal.

- Lafalce: ¿Estas diapositivas de qué año son, en qué año fueron tomadas?
- Muñoz: Esto es 1970.

Seguimos con las **Danzas de Carnaval**. Las Comparsas yo las consideré porque hay un baile, van cantando en rueda y van haciendo un paso, pero luego hacen un desfile con el mismo paso, que es: uno, dos y salto. Por eso es danza. La Rueda Colla es la primitiva rueda, antecedente del Carnavalito, danza por otra parte universal. Creo que saben que en todas partes así como la Danza de las Cintas, la rueda es universal, está representando un círculo mágico. El círculo mágico tiene que ver con la conexión de todo el magnetismo de todas las manos y el pensamiento puesto en algo que quieren. Esas eran las danzas sin imagen de épocas primitivas. Ponían algo en el centro por ejemplo agua, y pensaban todos: “Que llueva”. Al mismo tiempo iban tomados de la mano. La fuerza la adquirían mentalmente de la energía de todos, de manera que se cierra el círculo. Siempre que hay un círculo hay una rogativa, hay un pedido, con más potencia.

Y ahora en cuanto a **Danzas Individuales**, el Malambo. Creo que saben que viene del Perú, que se llama Malambo porque viene del barrio Malambo, que es un barrio de negros. No es danza negra como decían, es un zapateado, pero bailado por negros. Allí baila la mujer, porque los negros no tenían tanto problema, en cambio nosotros, por la cultura española, que era patriarcal, exagerada, la mujer no podía hacer las mismas figuras que el hombre. La Gallarda y el Canario, con zapateo, son danzas del Renacimiento. La Pavana para que la escuchan. Yo les había hablado antes de la Pavana, ahora van a ver el paso, es el paso del Minuet. (*Audición de Pavana con demostración de pasos*) Era una danza con la que el Rey empezaba la danza en la Corte, la cual bailaba también el cortejo fúnebre porque es una danza muy grave, y de allí fueron derivando también otras danzas. Lo que sigue es la Gallarda, la Gallarda hispana es de mucha fuerza, justamente es una de las danzas que más costaba aprender porque es muy saltada. En esta danza baila primero el hombre, después la mujer, el hombre le marca los pasos, la mujer los sigue.

En España se les llaman puntos a los pasos, y es diferente a Galicia, porque Galicia es matriarcado, como celtas que son, allí se impone el matriarcado, así que la que pone los pasos allí es la mujer.

Yo les voy a marcar los pasos para que se den cuenta. (*Audición de Gallarda con demostración de pasos*) Es largo, es muy largo, cada uno va haciendo sus pasos y no se termina más.

Ahora el Canario. Famoso Canario que nunca se sabía cómo era. Se colocan las parejas, hay un paseo, no alcanza la música porque no es muy larga, se colocan en diagonal. Lo mismo, marca el zapateo el varón y sigue la dama. (*Audición de Canario con demostración de pasos*) Recuerden los pasos, porque es zapateo.

Ahora vienen las **Danzas de Pareja**, primero las **Danzas Vivaces**. En realidad todas las coreografías que tenemos nosotros se basan en Valseado, Jotilla, Seguidillas y Jaleos. Cada una tiene sus características: Aires, Arunga, Bailecito, etc., etc. Jotas son Jotillas, la Zamba es un Jaleo. ¿Quién se anima a bailar Zamba dictándoles yo las figuras? (*Audición de Jaleo bailado como Zamba por dos bailarines de la clase: vuelta, arresto, media vuelta y al encuentro*) El que sigue es un Tanguillo. (*Audición de Tanguillo con demostración práctica*) ¿Se dan cuenta que el Tanguillo es un Malambo? Ahora la pareja, si quiere ser la misma, atención con esto, van a bailar una Seguidilla pero como si fuera un Gato, pero hay que adaptarlo porque estas Seguidillas a su vez son proyecciones de manera que hacen algunas cosas raras con la música. Desde ya cuando les digo pausa se quedan, si les digo pausa larga se quedan más tiempo, si les digo giro en el lugar se quedan, y al final dos para coronación, no va giro y coronación, va giro y dos. Atención con el adentro porque tiene anacruza.

(*Audición de Seguidilla bailado como Gato por dos bailarines de la clase: vuelta, giro, contragiro, giro, zarandeo, zapateo, aura, media vuelta, giro en el lugar y dos pasos para avance al centro*) Creo que entienden lo que es Vivaz y lo que es Vivaz Pantomímica, y Graves Vivas. Yo preferí siempre buscar la parte rítmica, primero la parte rítmica y después el estilo, para no confundir si son amatorias o no, siempre el ritmo y luego si son señoriales. De ésta, la Firmeza es la que es más importante, porque proviene de una danza española por lo visto con mímica, eso era muy común en el teatro. Yo recogí el Pingacho en Portugal. Había un sacerdote que le encantaba el folklore y tenía un conjunto de danzas. Como estábamos en un congreso no hubo nada mejor. Es la primera vez que en un congreso se les ocurre algo en forma, que es hacer un festival con todas las regiones folklóricas. Un grupo de bailarines que los acompañaba un conjunto musical bailaron el Pingacho. Entonces el sacerdote se me acercó y me dijo: “Mire que a mí me han dicho que ustedes tienen la Firmeza que es muy parecida”. Y le digo: “Bueno, tengo que ver la danza”. Y me dio una separata de esa investigación que hizo. Y efectivamente, es muy parecida. No tengo la música, no tengo el canto. Pero ellos dicen por ejemplo: “Pru beilar o pingacho” (“Para bailar el Pingacho” en portugués). Es decir que es un Valseado. (*Canto a capella en portugués y demostración del baile*) Es muy parecido. Pero después uno empieza a comparar y se encuentra con la Trastrasera de Chile, que la deben conocer: “Con la trastrasera, pa pan pan pán”. (*Canto a capella y demostración práctica parcial*) Proviene de lo mismo, justamente. Ahora, yo creí que era portuguesa, pero no. Ellos me aseguraron que por las características viene de España. Pasa que la remodelaron, como siempre, ¿no?. Y desde ya, el hecho del golpe adelante y atrás es lo que en Brasil llaman la “umbigada”. No se si vieron las danzas de Brasil, que siempre hay una parte que hacen, bien negro: “tataca tataca tataca pá, adelante”. (*Canto a capella y demostración práctica parcial*) Esa es la umbigada, y aquí en Portugal está la umbigada, nosotros eso no lo tenemos, tenemos de frente, de costado, pero nada más.

- Alumna: ¿Y en el Candombe? ¿La umbigada del Candombe?
- Muñoz: Y sí, claro, porque es negro, esa sí es una figura negra, desde ya. Bueno, el Llantito, la Resbalosa, todo esto, Condición y Cuando. La Condición se llamaba las Boleras de la Condición. Es decir que eran danzas del estilo de... (*A Lorena Di Prinzi*) ¿Hiciste algo de Bolera? Bueno ahora van a ver algo de Bolera. Minué, Amores, Bailecito Coya. Les

aclaro que yo puse como suelta independiente, el Minué. Ustedes deben estar acostumbrados a la versión de dos parejas, Minué Federal, supongo, ¿sí?

- Lafalce: También aprenden la versión para una pareja.
- Muñoz: De una pareja ¿de quién?
- Lafalce: Es la versión de Chazarreta y que está en La Ñusta también, que La Ñusta la toma de Chazarreta, no se si es esa misma que toma usted.
- Muñoz: No, esta recopilación la hizo la señora de Ayestarán. Ayestarán estaba estudiando este Minué y a mí me llamó la atención porque digo: ¿cómo es posible que en Pellegrini (*Cuadro de Carlos Pellegrini*) se ve esta figura? (*Muestra una figura de molinete*), que se hace un molinete con esa figura. Entonces empecé a investigar, encontré la coreografía de ella, me puse en contacto, y entonces ahora ya lo tenemos, yo tengo la música. Se baila con una zeta en el medio, no se si lo hacen así. ¿No lo hacen con una zeta en el medio?
- Lafalce: No, hacen un avance, un medio molinete, un regreso, otro medio molinete y después un avance, es decir un paseo y regreso, luego viene un vals, y finaliza con un avance. Es más corto, es la misma música que el Minué, que el Federal que se enseñaba en la Escuela (*Escuela Nacional de Danzas*) pero más corto.
- Muñoz: Bueno, él me va a acompañar (*Invita a un bailarín de la clase*), espero que pueda hacer la zeta. Estamos enfrentados separados. (*Dificultad con el CD, retoma tema del Malambo mientras se soluciona*) En una recopilación que se hizo en Perú, apareció el Cumbé. Quiere decir que nos hemos dado cuenta ahora de que el Cumbé es lo que bailaban los negros del barrio de Malambo porque tiene características negras, y ven que es un Malambo. Y parece que les ha venido eso por influencia de Portugal. Y que se convirtió en Cumbé, y el Cumbé llegó acá. De manera que estamos bien en cuestión de las conexiones que hay. Es increíble, es un Malambo perfecto, y el que lo toca no sabía, se dio cuenta después. Cuando yo se lo dije. (*Canto a capella y baile de Minué de una pareja*)
- Muñoz: ¿Era o no era igual?
- Lafalce: No, tiene diferencias. Acá hay alumnos que aprendieron el Minué de una pareja, recopilado por Andrés Chazarreta. Hay algunas figuras similares, como el paseo.
- Alumna: Sí, los brazos, pero...
- Lafalce: La colocación de brazos también.
- Isla: Sabe Marta, es muy parecida a la Sajuriana de Chile.
- Muñoz: Es muy bonita esta música. Dos cosas más, entonces. Yo les había dicho que las danzas nuestras tienen influencia de danzas españolas. Esta es la Jota de Yuncler. Se le llama generalmente El Aire. Quiero que la escuchen porque lleva las cuatro esquinas de Escondido, pero hechas de esta manera como les voy a explicar. Es El Aire, fíjense que tenemos una danza que es El Aire. (*Audición y baile de Jotilla*) Primera esquina, aquí hacen una vuelta grande para quedar en la esquina, aquí empieza la Jota, es otra cosa, totalmente diferente. Esquina de escondido, balanceo, balanceo. (*Detiene la audición y el baile y continúa explicando*) Va todo así, va otra esquina en donde se hace primero la esquina y después un giro, esquina, un giro, y en la última van todos giros, uno se marea y por ahí no llega al final. Este es un tipo, de manera que ahí tenemos las cuatro esquinas de Escondido. En otra danza, la Uva tenemos la contravuelta, mejor dicho la vuelta hacia atrás de la Huella, que es exactamente igual, salvo la parte de Jota. Y este es importante porque viene de Extremadura. (*A Di Prinzió*) Si me acompañas, no lo ensayamos, pero hay que ser rápida, los profesionales tienen que ser rápidos. (*Baile de Jota con Di Prinzió*) Fíjense que las vueltas enteras, las medias vueltas, la colocación de brazos vienen de Extremadura.

Ahora les quiero mostrar el video de Irlanda. Zapateo irlandés. Tengo dos versiones. Este video es de una especie de certamen o concurso. Fíjense que están un poco exagerados los zapateos pero se dan cuenta de cuál es el estilo. Y por qué éste, el Solo Inglés y la Campana influyeron en lo nuestro, en el Malambo. (*Video de Zapateo Irlandés*) Ese es el bailarín, que después fue a Norteamérica y cambió el estilo.

(El video muestra un espectáculo de Zapateo Irlandés donde bailan hombres y mujeres en grupo, todos zapateando, con un bailarín principal)

Con esto terminamos, con una visión general de todo. Faltó la Escuela Bolera pero bueno, en otra oportunidad se verá. Y quería que vieran cómo es el Zapateo. Es importante porque así era el Solo Inglés y la Campana, esto mucho más elaborado como les dije porque es más proyección, es espectáculo. Pero el Zapateo es de ese tipo. Y dio origen en Norteamérica al Tap, que también fue una estilización. Esto es más puro, cuando él (*se refiere al bailarín principal del video de zapateo irlandés*) se presentó en el Luna Park, hace un año o dos, ya era mucho más elaborado. Pero el mismo estilo, siempre se conserva el cuerpo recto, los brazos aquí (*caídos al costado del cuerpo*) y el trabajo de piernas. Y eso es lo que se ha copiado. Con esto terminamos.

* * *