

Presencia de la Danza Española en México y Filipinas

Por **David Serna Sesma**

Historical Dancer del Centro Coreográfico de Investigación
Histórica del Movimiento David Serna de México.

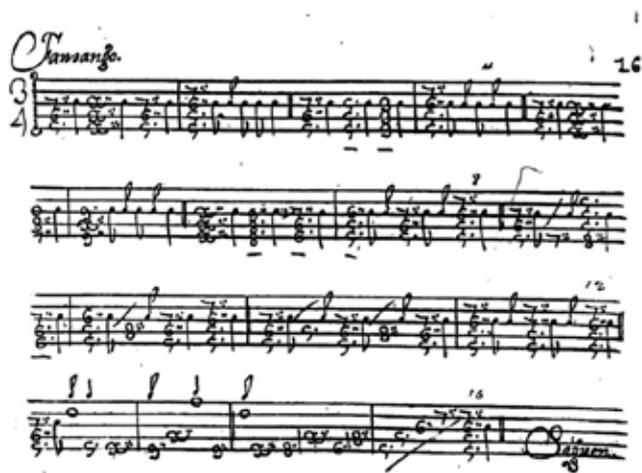
Fandango México

A manera de introducción:

El presente trabajo es la recopilación que a lo largo de 10 años de investigación y más de treinta como ejecutante se ha manifestado en conferencias tanto para el festival "sincretismo; Fests Tlaxcala de la jota a un canto alegre", así como para el segundo encuentro internacional de Danzas del Pasado, ambos en México. En 2022 conferencia en la universidad de Valencia en España y 2023 en el encuentro internacional del barroco en Bolivia.

En el momento histórico en que las Américas se comunicaron culturalmente con el reino de Castilla, hablamos de que existía en ese entonces una forma de gobierno llamada virreinos; como una extensión del reinado ibérico.

El virreinato que alcanzó mayor extensión en algún momento, fue el de la Nueva España ya que abarcaba desde algunos países de Centroamérica, todo el actual territorio de México, una gran proporción de Estados

Partitura de Fandango México

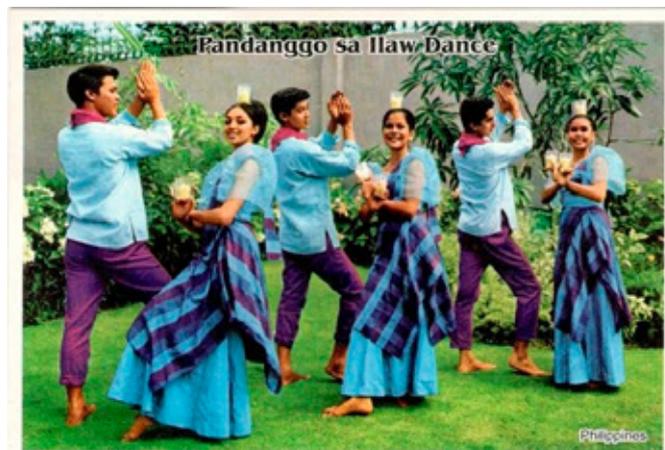

Figura 2. Pandanggo-Fandango Filipinas

Unidos de Norteamérica y también algún extracto territorial de Canadá, extendiéndose por el mar hasta las Islas Filipinas.

Partiendo de este amplio mapa podemos entender la nutrida comunicación entre el viejo y el nuevo mundo que además se extendía dentro del mismo territorio americano dando paso a múltiples caminos de intercambio, aprendizajes y enriquecimiento mutuo. Una de estas actividades fue la danza que viajó desde Castilla hasta la Nueva España. Sabemos, gracias a los registros del gran coliseo de la Ciudad de México, los nombres de las danzas que se enseñaron, el origen de los maestros, cuánto se les pagó por el montaje de cada danza, la casta a la que pertenecían, todo el repertorio que trabajaban y en qué momento del año se presenta en el teatro.

Pondremos especial atención en dos bailes especialmente ya que su estudio es clave para el acercamiento desde una ligera lectura hasta un estudio de mayor profundidad.

El primer baile lo mencionaré sin la intención de generar un debate sobre quién tiene la razón refiriendo a su origen. En mi postura intelectual y conociendo más de un artículo dedicado a este tema me remito a las evidencias históricas.

El fandango según el diccionario de autoridades de 1732, lo identifica como "Baile introducido por los que han estado en los Reinos de las Indias, que se hace al "són" de un tañido muy alegre y festivo." (Cita textual en español antiguo, el porqué de la escritura).

En su paso por México, el fandango deriva de los "sonesitos" de la tierra hasta convertirse en la actualidad en toda una manifestación colectiva y festiva donde bailes (zapateando en solitario, por parejas o en grupo sobre una pequeña tarima) con música y décimas son el componente de una compleja manifestación cultural aderezada de códigos para cada elemento y que al integrarse forman el fandango.

Una de las evidencias virreinales con las que contamos que registran un fandango de la época, es la música para danza que se registró en el Códice Saldivar de Santiago de Murcia, son tablaturas para guitarra barroca (de cinco órdenes)

En el caso filipino (figura 2), el fandango o Pandanggo sobrevive como una danza de alegoría cortesana ejecutada en parejas y dentro de un cuerpo de baile acompañado en las manos por cuatro pedazos de madera muy parecidos al khartal de la música en india

Figura 3. Palillos a modo de castañuelas en Filipinas

y Rajasthan. (figura 3) que si bien nos podría llevar a pensar en las castañuelas observemos que son maderas sueltas y no atadas por un cordón, son palillos largos más grandes que la extensión de las manos de los ejecutantes y no se percuten los dedos; el sonido proviene de la fuerza de golpearlos entre sí.

Aunque en México el tema de las castañuelas cayó en desuso con el paso del tiempo, sabemos de su existencia por imágenes en biombos de bailarines que sostienen lo que conocemos como castañuelas y aunque en la usanza española sabemos que se baila con palillos no podemos negar que en el barroco americano no pudo haber sido de la misma manera.

El segundo baile que mencionaré es el de la Jota; de origen folclórico español que, como sabemos, hay una gran variedad de estilos de acuerdo a la región donde se interprete. Así encontramos desde Jotas no saltadas hasta las que llevan grandes saltos. Además los

Grabado de bailarín con castañuelas

instrumentos con los que se acompañan cambian como es el caso de las interpretadas con gaita y las que se llevan otro tipo de acompañamiento, casi siempre con el toque de castañuelas en la danza.

En la Nueva España eran parte del repertorio regular del teatro de la Ciudad y sabemos que se siguieron bailando durante doscientos años por los vestigios que han dejado en la danza folclórica mexicana como en el caso del estado de Yucatán y Quintana Roo (figura 5) donde el baile de la jarana y muchos otros se mantiene la posición de los brazos arriba como en la jota aragonesa solo perdiendo el toque de los palillos.

Al tocar Aragon tomaré una jota en particular y mostraré la longevidad de este baile en tres partes del mundo.

Ya situados en pleno siglo XX la jota titulada "La madre del cordero" llamó la atención de la memoria en el colectivo reviviendo un pasado glorioso del gran coliseo e instaurándose nuevamente en la vida dancística de los pueblos que algún día pertenecieron al mismo

Figura 5. Brazos de Jota en la Jarana mexicana

Figura 6. La Madre del Cordero. Jota Tlaxcala con castañuelas en México

reino. En México en el estado de Tlaxcala (figura 6) se interpreta aun en la actualidad acompañada por música de banda, en tiempos del carnaval, donde un personaje masculino enmascarado toca castañuelas folclóricas acentuando el compás de la música al lado de una pareja femenina que dibuja dentro de la danza un gran “cambré” haciendo alusión a la letra “J” con la que inicia el baile.

En el caso filipino existe “La madre del cordero” en una versión con letra cantada. Además de que se tomó el nombre de jota para identificar todo un género de bailes folclóricos actuales y donde el acompañamiento de los palillos alargados se mantiene como una alusión a las castañuelas al igual que en el caso del fandango. Si pudiéramos mencionar algo que tienen en común tanto el fandango como la jota en las Islas Filipinas es que en ninguno de los dos casos los bailarines abandonan el piso, esto es que no hay saltos como en el origen español.

Si desean conocer el resultado de la presente investigación en escena les dejo el enlace de la coreografía

interpretada por la Compañía Americana de Danzas Históricas donde se observa a los tres mundos en una misma danza y donde queda como testimonio explícito la influencia que la danza española tuvo y sigue teniendo en lo que ahora son dos continentes además del propio. <https://vimeo.com/664061824> Nota: por cuestiones de lejanía no se logró contar con el vestuario original español para la interpretación en este video.

Conclusión

Sirvan estas sencillas líneas como una voz de reconocimiento por el reciente nombramiento por la UNESCO de la jota como Bien de Interés Cultural y este trabajo que parte desde mi experiencia y conocimiento en la danza española y sus influencias en las Américas que la jota es una manifestación viva que trasciende fronteras y aún a la distancia del tiempo sigue haciéndonos bailar en el mundo entero.