¡Danzantes si! ¡músicas no! el problema del relevo generacional en la danza de pastoras de santa Ana Nichi

Por: Ali Maritel Sarabia Gómez y Allan Ulises Zepeda Ibarra.

***Abstract*:**

En este trabajo se presenta el panorama actual y el futuro del sistema músico- dancístico de la danza de pastoras en Santa Ana Nichi, San Felipe del del Progreso, Estado de México

La danza de pastoras en San Felipe del Progreso, así como en otras comunidades mazahuas, es una danza característica (así como la de Santiagueros y Concheros, décimos u otras más) de los “*jñatrjo/jñatjo”*, con un Sistema Dancístico Musical que está formado por la triada: “música, canto y danza”, y que se ejecuta en las fiestas patronales de la comunidad; principalmente la de Santa Anna (que es la patrona del pueblo), pero también en las festividades de la Virgen de Guadalupe, Navidad y año nuevo, a petición de los mayordomos del pueblo o de esas festividades (cabe señalar que los mayordomos pueden ser seleccionados por el pueblo, o bien; autoelegirse como responsables, pero también puede que no existan mayordomos encargados para alguna de esas celebraciones; como es el caso de año nuevo, o bien; el 12 de diciembre, donde la avanzada edad y la economía de Don Antonio Hernández García, cada vez ve más imposible facilitar dicha actividad, pero que tampoco ha sido impedimento para la danza: el ejecutarla), o participar como invitadas a petición de los mayordomos patronales de las festividades de comunidades (como lo fue el 15 de agosto de 2023 en Mextepec, Almoloya de Juárez).

La danza de pastoras, al igual que otros sistemas músico- dancísticos de los *jñatrjo/jñatjo*: que actualmente se tocan, parecen proceder del virreinato, o al menos; como consecuencia de ello, pues su sistema de baile (que incluye a sus instrumentos de cuerda, sus versos y simbolismos, denotan una fuerte presencia de sucesos provenientes del catolicismo en Francia e Italia). Entre las pastoras de Santa Anna (como el caso de la señora Susana Antonio) se menciona que se realiza para celebrar el nacimiento del Niño Dios, ya que son los pastores quienes lo visitan, y que también se realizan porque ellas son pastoras de animales de cría y engorda (principalmente borregos, y es por ello por lo que deben portar un bastón).

Aunque originalmente en la comunidad (así como en otras comunidades) la danza era ejecutada por niñas y adolescentes que no se habían casado, actualmente y debido a que el matrimonio en la comunidad suele realizarse en la etapa adolescente, así como porque algunas trabajan en la Ciudad de Toluca o la Ciudad de México, así como porque la facilidad de comunicación con la Ciudad, y los efectos de la globalización generan cambios en la dinámica de creencias y costumbres de la comunidad; fueron y son las abuelas, que en su mayoría viudas o divorciadas y sin las responsabilidades de atender a los hijos (salvo el caso de dos de ellas que son casadas, tal es el caso; de Doña Susana, cuyo marido es un agente casi imperceptible, pero importante en la danza, pues es el cohetero de la danza cuando no lo hay en la mayordomía, y el marido de otra de ellas; que si bien, no participa activamente; suele acompañarla cuando sus responsabilidades se lo permiten).

Cuando se realiza la danza: suelen vestir de falda y saco blanco tableados (normalmente satín brillante), portando a su gusto o no: un mandil blanco de las mismas características, suéter del mismo color, un “enredo” (Especie de fondo con bordes bordados, que se usa por debajo de la falda, con el propósito de hacerse notar), sus collares de colorín (normalmente rojos), sus arracadas (generalmente de plata), y como implementos: un sombrero que esta cubierto con flores de papel crepe o china de colores, pero que en la parte trasera del sombrero; desprenden listones de colores que les llegan hasta las rodillas, así como un bastón que tiene un ramillete de cascabeles pendiendo de la punta superior de un palo, y cuya indumentaria suele ser la misma (sólo que de diversos colores) y sin usar las flores y cascabeles en sus bastones de pastoreo y sombreros para protegerse del sol, a diario.

El canto de la danza esta formado por versos de cuatro estrofas, que están formados principalmente por versos de 7, 8, 9 y hasta 10 sílabas, cuya disposición de estrofas (realizando una analogía con el alfabeto para nombrar la última palabra que contiene cada estrofa, y que pretende encontrar rimas con otras estrofas, por ello; se sustituye la última palabra de la estrofa, por la letra del alfabeto correspondiente, con el fin de observar la rima y que hasta el momento de la investigación; se desconoce si con el paso del tiempo existieron modificaciones, pues estas: se cantan en español, pero sólo por las más jóvenes del grupo, quienes las leen por medio de un cuaderno, y que es importante mencionar, pues las pastoras de mayor edad, no saben leer) quedando organizados los versos de la siguiente manera:

ABCA/ ABAB/ AABC/ ABCD/ AABB/ ABCB)

Es importante mencionar que las sílabas marcan el tiempo/ritmo (mismo que se puede apreciar en la percusión del bastón que portan las pastoras) mientras se realiza el canto (mismo que comandan algunas, pero que las demás repiten y siguen con su bastón)

Y cuyos versos (como se puede apreciar) contienen además del saludo, y la alegría del reencuentro, algunos fragmentos que relatan la aparición de la Virgen de Guadalupe, la petición del amor de una madre, el ofrecimiento del canto, la petición de los hijos hacia la Virgen a cambio de las mañanitas (que en este caso funcionan como una analogía entre las flores y la ejecución de la danza, junto a todos los esfuerzos que conlleva), la reafirmación del poder de la Virgen por parte del cosmos y finalmente; la

aparición de la virgen de la Salette en Francia el 19 de septiembre de 1846 a los niños pastores Maximin Giraud y Mélanie Calvat, quien además; portaba rosas en la cabeza… ver <https://catholicus.eu/la-virgen-de-la-salette-un-mensaje-de-conversion-y-esperanza-para-el-mundo-moderno/#:~:text=En%20este%20escenario%2C%20el%2019,pero%20tambi%C3%A9n%20de%20amor%20maternal>.), mostrando con ello; el sincretismo indígena y colonial.

Pastorcita sacrosanta

Hace días que no te veo (2)

Para andarte preguntando

¿dónde estabas madre santa? (2)

Búsqueda cariñosa de los hijos a la madre santa y pastora, y la añoranza por verle de nuevo

¿Dónde estabas madre mía?

Todos estaban deseando (2)

Que llegará este día

Para estarte preguntando (2)

Madre Santa ¿Dónde estabas?

Madre mía ¿dónde estabas? (2)

En este día tan dichoso

Que estamos en tu compañía (2)

Rosita del Tepeyac

Destinataria y la razón de la dicha

Hermosa Guadalupana (2)

Que del cielo descendiste

A la República indiana (2)*

Que hermosa dicha tuviste

República Mexicana (2)

Descripción del suceso histórico milagroso, en el que se explica el suceso que “reafirma” la identidad indígena

Que fuera tu defensora

La virgen Guadalupana (2)

A Tlatelolco iba Juan Diego

Al pasar por el Tepeyac (2)

Oyó una voz que le hablaba

No hallaba que contestar (2)

Dulce Madre Mía como tú nos ves

Ofrecimiento Petición del amor de una madre

Canto de alegría postrada a tus pies (2)

Por eso te pido ¡oh, madre de mi amor!

No heches al olvido a este pecador (2) *

Dulce Madre mía con el corazón

Ofrecimiento del canto

Te canto en tu día mi alegre canción (2)

Por eso te pido ¡oh, madre de mi amor!

No heches al olvido a este pecador (2)

Por eso mi madre te vengo a pedir

Petición

Calmes los problemas que me hacen sufrir (2)

Por eso te pido ¡oh, madre de mi amor!

No heches al olvido a este pecador (2)

Madre Querida en este día

Las mañanitas

(Flores son una analogía con el canto y la música)

Las mañanitas quiero cantar (2)

Trajimos flores de primavera

Que todas ellas te adornarán (2) *

Madre Querida, despierta madre

Si estás dormida ¡despierta ya! (2)

Que desde el cielo una corona

Hecha de estrellas te adornarán (2)

En este día todos tus hijos

Aquí reunidos estamos ya (2)

Trajimos flores de primavera

Que todas ellas te adornarán (2)

Ay que linda y hermosa mañana,

ya la Aurora comienza a rayar

Reafirmación del poder celestial

y los ángeles todos alaban

a la madre del Rey Celestial (2) *

Muy alegres los astros del cielo

Más brillantes que todo *faisan* (2)

No te alegres que ya vino a verte

Esta madre del Rey Celestial (2)

Referencia histórica a la aparición de la Virgen de la Salette en Francia a las jóvenes as jóvenes pastorcitas Melanie Calvat y Maximin Giraud el 19 de septiembre de 1846.

Era el año del cuarenta y seis

cuando al mundo quisiste bajar (2)

Dando luz aquel pueblo Frances

Niña madre del Rey Celestial (2)

Pero que, en Navidad, son suprimidos los versos hacia la Virgen y se incluyen aquellos que relatan el suceso Bíblico de la Navidad y la visita de los pastores.

En cuanto a la música se refiere, actualmente son hombres mayores de setenta años quienes la ejecutan (Don Antonio Hernández García de 92 años como violinista y Don Laureano Hernández Marín de no más de 80 años; ambos músicos empíricos de la misma comunidad como guitarrista), aunque Don Antonio refiere que existe una música adolescente que algunas ocasiones llegaba a tocar con ellos (pero de forma ocasional) ya que ella suele tocar con los nietos de Don Antonio para fiestas de carácter familiar en el conjunto de los “Herederos”, y dichos compromisos le impiden participar activamente en la danza (razón por la cual: tanto como por las pastoras, como por los músicos no es mencionada), mismos que aprendieron viendo y oyendo, de otros músicos.

Don Antonio Hernández comenta que en su infancia nunca vio tocar mujeres en los conjuntos, y que sólo a niñas danzando, que inicialmente se tocaba sólo con el violín, pero con el tiempo se fueron agregando instrumentos como la guitarra o guitarrón, actualmente sólo se ejecuta el violín y la guitarra (, que se acompaña del sonido de los cascabeles de las pastoras.

A partir de agosto de 2024, Don Antonio Hernández, a causa de que la autora (quien les conoció en julio de 2023 y nunca perdió el contacto, pero que sobre todo; pidió permiso para aprender a danzar y así lo continua haciendo), algún día le llevó a presentar su guitarra en una visita a su casa y Don Antonio le compartió un par de pisadas en la guitarra, después de varias visitas al músico, este le pidió que practicara con el durante los sábados de junio (primero en su casa) después en la misma preparación de la fiesta de Santa Anna, porque era probable que algún día Don Laureano ya no lo acompañase (pues en algunas festividades como el 12 de diciembre, suele tocar para otra danza), así fue como la única instrucción que dio Don Toño fue seguir los cambios del violín con las pisadas que anteriormente se le habían enseñado, después y con la paciencia de Don Laureano (a quien seguía, además de oír los cambios) comenzó a identificarlos, así como a identificar la introducción de una pisada en algunas de las piezas (por parte de Don Laureano en Do, acompañando a Don Antonio el 12 de diciembre en la comunidad.

Cabe señalar que al principio, las pastoras no dijeron nada, pero cuando la cuadrilla era pequeña, y en cada reunión de preparación para la fiesta, ellas siempre le preguntaban ¿Qué quería hacer?, así que algunos días se danzaba y otros días tocaba (esto permitió identificar algunos acentos en la música, el baile y los versos), sin embargo; aunque había un entendimiento; las pastoras distinguían un “ellos” y “un nosotras” bien marcado, pues si bien los músicos ejecutan la música, las mujeres son quienes cantan y desarrollan la mayor parte de la triada, pero sin la música no podrían realizarlo (tal como ellas lo señalan), y aunque defienden y conocen muy bien su espacio, es notorio que por respeto, todas acatan las direcciones de Don Antonio, pues este argumenta cuando hay que hacer un receso (que se requiere por su edad), la forma de la salida y otras situaciones que se presenten, incluso; puede realizar comentarios cuando las pastoras lo ejecutan bien, o cuando se requiere reforzar algo, situación que (aun cuando hay pastoras de mayor o igual edad) todas respeten los señalamientos realizados por Don Antonio, dándole a este; un lugar más que de respeto y de músico (pues este; al permanecer más tiempo en ella; conoce todos los códigos de la danza, así como las diferentes soluciones a diversas situaciones que en ella se presenten).

La música de las pastoras, básicamente esta formada por compases binarios, donde el ritmo armónico no siempre es constante, pues existen algunas piezas que alternan entre vueltas de tres y cuatro, otras de cinco y siete, y al final se va regularizando al tener vueltas de cuatro y cuatro en los cambios pieza como, y las melodías van pareadas, tanto en la parte cantada, como en la melodía del violín, ambas melodías son la misa y se puede decir que los nombres de la piezas están dadas por el primer renglón de los versos de las letras que cantan las pastoras, como Dulce Madre mía o alabado.

En cuanto a la danza misma; la mayoría de las danzantes son mujeres quienes la ejecutan (en alguna ocasión; para completar las parejas, se introdujo a un niño que conocía las evoluciones, como parte de una necesidad y como excepción, pero no se integró a las festividades anunciadas) básicamente se forman dos filas, que están encabezadas por las delanteras (quienes llevan la guía de la danza; dentro y fuera de ella y para su organización), seguidas de las delanteras y el resto de pastoras, donde se percibe que quienes tienen mayores habilidades (ejecución de la danza, responsabilidad, etc) son quienes se encuentran al frente, y quienes inician la diversidad de evoluciones (que icluyen cruces, giros en diferentes direcciones, evoluciones en paralelo a las demás binas, etc.)., y que se dirigen hacia atrás, llevando a las últimas hacia adelante paulatinamente.

Además de los músicos y las pastoras, así como el cohetero y los mayordomos, existen otros actores que intervienen en el desarrollo de esta, como la gente que elabora la comida y apoya a los mayordomos grandes, acompaña a músicos como Don Toño a sus casas, sirve de taxista, etc.

Don Antonio Hernández estuvo casado 70 años aproximadamente, hasta que falleció su esposa, pero de acuerdo con él; Don Antonio menciona que su esposa si aprendió a tocar la guitarra (con el apoyo de él) y que ambos tocaban, pero solo para sí; cuando se cerraba la puerta de su casa y disfrutaban de un buen momento.

De forma general, se puede decir que, en la danza de pastoras, y en general: en la comunidad mazahua, existe una marcada división de roles de género, que dicta como cada uno debe de actuar en la colectividad: para formar la comunidad. Así por ejemplo; las mujeres ejecutan las actividades al interior del hogar y de manera pública en situaciones de “bajo riesgo” o en condiciones de una aparente armonía, pues ser músico, además de ejecutar la danza, se debe ejecutar música de fiestas, y tanto en la antigüedad como en la actualidad, la visión social de que el músico debe ir a otras comunidades a tocar, y a lidiar con gente que se encuentra en estados alterados de conciencia y estar en “estados de riesgo”: limitaron la vida ejecución musical de mujeres en la vida pública (que aun presenta sus retos).

Aunado a ello; las fuentes de empleo: han generado en el fenómeno de la migración entre la comunidad mazahua del oriente del Estado de México (por su cercanía a la Ciudad) ha generado que no sólo los hombres salgan a trabajar principalmente en la construcción de estas, sino que las adolescentes sean empleadas domésticas de los hogares que los hombres construyan, generando con su salida y con este movimiento económico, un movimiento cultural, pues al estar fuera normalmente toda la semana o incluso semanas, genera un proceso de desarraigo, generando que las denominadas poblaciones vulnerables de la comunidad (niños y ancianos) sin contar a las mujeres que atienden a los niños mientras los padres están ausentes, o apoyan a los abuelos, además de hacerse responsables de las labores en la comunidad y en el campo: sean quienes únicamente continúan con dicha práctica musical, siendo ellos quienes únicamente conservan los significados de las danzas, pero que aunque puedan transmitir, no encuentran relevos generacionales, y al no encontrar los suficientes (por ir tras otras “nuevas músicas”) mientras el tiempo sigue transcurriendo en su avanzada edad, lo que ocurre es que se van perdiendo estos códigos y saberes, mientras que en el caso de las mujeres al quedarse en casa: lo siguen preservando y al ser la danza un lugar “seguro” permite vislumbrar un ligero estado más de conservación de la misma al comunicarla, e involucrarla a los procesos dancísticos, no ha permitido que se diluya esta marcada división no ha permitido que se diluya esta barrera entre danzantes y músicos.

Si se considera tal como lo dice Max Jardow-Pedersen en su libro de la “Música en la tierra Mazahua” (y de la cuál no hay muchos textos); “…*que esta música forma parte inseparable de rituales socio- religiosos, cuyo propósito es entre otros es cambiar la vida de sus ejecutantes de una manera que mejora su existencia futura…”* (p.15, 2006)*…”* atendiendo a que la música de pastoras principalmente sirve para agradecer o pedir, y en donde el único violinista que conoce y conduce todos los códigos de la misma, para beneficio de la comunidad, por medio de la intersección de los mayordomos, se puede decir; que no sólo se pierde a la música, ni a la danza que depende de ella, sino que la comunidad y su concepto del mismo entero, pasará a ser una página más de la historia.