

FIESTA Y RITUAL EN LA TRADICIÓN POPULAR LATINOAMERICANA

Yvette Jiménez de Báez
editora

con la colaboración de
Conrado J. Arranz, Iris Reyes Hernández
y Daniel Gutiérrez Rojas

EL COLEGIO DE MÉXICO

ÍNDICE

Agradecimientos	11
Introducción	15
1. FIESTAS INDÍGENAS EN LA TRADICIÓN MEXICANA	
El personaje venado-tapir-toro: aspecto oscuro de Jesucristo en la Judea de Huejuquilla el Alto	33
<i>Jesús Jáuregui</i>	
Los <i>Otros parachicos</i> : Alteridades en la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, Chiapas	63
<i>Marina Alonso Bolaños</i>	
2. HACIA UNA NUEVA CULTURA	
Entusiasmo y participación popular en la fiesta de san Nicolás de Tolentino de 1672	81
<i>María Dolores Bravo Arriaga</i>	
Una fiesta carmelita dedicada a la canonización de san Juan de la Cruz. Puebla, 1729	105
<i>María Águeda Méndez</i>	
Cervantes, Goya y una lidia de toros y de perros, con encerrada de poetas, en Madrid, 2 de septiembre de 1766	119
<i>José Manuel Pedrosa</i>	
Jolgorio, símbolos y artificio en el virreinato de la Nueva España	145
<i>Pilar Gonzalbo Aizpuru</i>	
3. DESLINDES CONCEPTUALES	
Entre la cultura letrada y la cultura popular: algunas notas desde la historia cultural	167
<i>Guillermo Zermeño</i>	
Evocaciones de la fiesta popular. Rito y memoria	187
<i>Jerusa Pires Ferreira</i>	

Cantar y contar la fiesta <i>Aurelio González</i>	199
Del mariache al mariachi. Concepción, parto y fuentes varias <i>Álvaro Ochoa Serrano</i>	217
Huapango, <i>performance</i> ritual: una propuesta etimológica alternativa <i>Rolando Antonio Pérez Fernández</i>	231
4. LAS TOPADAS: DIÁLOGO DE POETAS EN CONTROVERSIA	
Fiesta, ritual y topada <i>Yvette Jiménez de Báez</i>	269
Palabra cantada. Relaciones de intercambio entre santos y humanos en la fiesta patronal de san Isidro Labrador <i>Daniel Gutiérrez Rojas</i>	293
San Isidro Labrador: de la transmisión textual a la fiesta de topada <i>Nancy Méndez</i>	313
La vara florida: tradiciones en torno a san José en una topada a san Isidro Labrador <i>Iris Reyes</i>	333
Fiesta y ritual en el Festival del Huapango Arribeño y de la Cultura de la Sierra Gorda de Xichú, Guanajuato <i>Agustín Rodríguez Hernández</i>	357
El transcurso discursivo del tiempo durante la celebración de las topadas: metáfora y autoconciencia del trovador <i>Conrado J. Arranz</i>	369
5. EL CARIBE, ENTRE ISLAS Y TIERRA FIRME	
De los salones de Nueva York a las tabaquerías de Cayo Hueso. Cultura impresa, fiesta y nacionalismo cubano en los Estados Unidos, 1892-1898 <i>Jaddiel Díaz Frene</i>	393
“Olvida la travoltada”: tradiciones en tránsito en el Caribe <i>Juan Otero Garabís</i>	411

LA FIESTA DESDE DENTRO	
Tecleando a salto de cabra: reflexiones en torno a la figura del poeta y la décima oralizada en la tradición del huapango arribeño	425
<i>Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, Frino AB</i>	
El festival del huapango arribeño y la cultura de la Sierra Gorda: Una pequeña utopía que hace resplandecer una grandeza	445
<i>Guillermo Velázquez</i>	
Comentario al texto de Guillermo Velázquez	459
<i>Yvette Jiménez de Báez</i>	
¡...Y VAMOS A LA FIESTA!	
Transcripción del concierto de Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Xichú, El Colegio de México, Sala Alfonso Reyes, 29 de octubre de 2015	469
<i>Seminario de Tradiciones Populares del CELL</i>	
Criterios de grabación del concierto de Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Xichú	501
<i>Daniel Gutiérrez Rojas</i>	
RESÚMENES	503

INTRODUCCIÓN

Porque donde hay fiesta hay vida.

GUILLERMO VELÁZQUEZ

Con la verdad del pueblo
la eternidad del canto.

PABLO NERUDA

Como latinoamericanos, compartimos unas mismas tradiciones, más allá incluso de nuestras variantes lingüísticas, como ocurre con Brasil. El hecho es evidente, por significativo, en el caso de la cultura popular y tradicional que nos une y nos particulariza. Esto ha determinado una serie de vertientes profundamente relacionadas con nuestra historia y nuestra identidad, que a su vez llegan a formar corrientes transatlánticas, sin clausurar posibles nexos comparativos con manifestaciones afines en otras sociedades y culturas, lo cual tiende puentes hacia la creación de redes culturales internacionales que son de suyo retadores. En la medida en que la cultura tradicional y popular se vincula a un contexto histórico-social complejo y a procesos identitarios diversos y cambiantes que lo atraviesan y condicionan, constituye una *imagen del mundo*: representa y expresa una *visión del mundo* ligada a los procesos histórico-sociales que muestra y, tantas veces, denuncia. Es una riqueza que aguarda mayor atención y cultivo por parte de los que pretendemos investigar los géneros tradicionales, predominantemente orales. Y, sobre todo, es tarea de los poetas y trovadores capaces de integrar la herencia de la tradición y la presencia de la modernidad, con tendencia hacia el futuro como la dominante. En este sentido, es ejemplar el poeta trovador Guillermo Velázquez de Xichú, Guanajuato, como veremos después.

Sin duda, la importancia de la oralidad y de las formas tradicionales en nuestras culturas nacionales contribuye a integrar la

cultura latinoamericana, y crea redes identitarias nacionales y transatlánticas, como ya he señalado.

La conciencia de este hecho me llevó a reflexionar sobre la importancia de promover una actividad que condujera al inicio de un diálogo o su continuación, según el caso, para “abrir ventanas”, ya que si bien muchos trabajamos en proyectos particulares que ponen en acto el interés en los estudios de la tradición cultural y popular, y somos portadores de una amplia tradición, aún falta mucho por hacer para que este diálogo se abra y seamos capaces de generar, entre nosotros, una postura efectiva, a nivel teórico y crítico, que corresponda a lo que la producción de nuestros poetas y trovadores tradicionales y populares crea y ejecuta. Hacerlo evidenciaría aspectos decisivos de la historia particular y colectiva de nuestras culturas, con una dimensión que no hemos atendido lo suficiente: ver la historia a partir de la oralidad y lo que la producción tradicional y popular nos transmite y revela. Es imprescindible también percibir en dimensiones más abarcadoras el ir y el venir constante de lo popular a lo culto, y de lo culto a lo popular, así como la relación entre oralidad y escritura. Esto mostraría, cada vez con mayor certeza, que, si bien es cierto que son modalidades deslindables hasta cierto punto, no puede negarse su interrelación desde las primeras manifestaciones de nuestras culturas, y especialmente presente en la literatura contemporánea. Es algo que también conocen y asumen muy bien los escritores llamados *cultos*.¹ El hecho es demostrable a lo largo de la historia de la literatura oral y escrita en lengua española y, por encima de diferencias, seguramente en las literaturas portuguesa y brasileña.

De lo anterior nació el interés por convocar al coloquio Fiesta y Ritual en la Tradición Popular Latinoamericana sobre la literatura tradicional y popular latinoamericana a partir de nuestra situación y de nuestro tiempo, el cual se celebró los días 28 y 29 de octubre de 2015 en el auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México. La respuesta positiva fue general de parte de los convocados, aunque no todos pudieron venir, sobre todo por razones de presupuesto.

¹ En México baste mencionar a Juan Rulfo, Fernando del Paso, Juan José Arreola y Carlos Fuentes.

¿POR QUÉ ES “FIESTA Y RITUAL” EL TEMA QUE NOS CONVOCA?

Sin la actitud festiva y la fantasía el hombre no sería realmente un ser histórico.

HARVEY COX²

Lo que he expuesto me ha llevado a destacar, desde el comienzo, la función del ritual y de la fiesta tradicionales en términos de los sujetos que conforman una colectividad. La presencia del ritual, si bien va ligada a prácticas religiosas, se encuentra también en otras manifestaciones de la cultura y de la sociedad. El rito se mueve entre lo profano y lo religioso. En la tradición oral de nuestros pueblos, a uno y otro lado del Atlántico persisten las denominaciones *a lo humano* y *a lo divino* para caracterizar diversos géneros literarios tradicionales que se recitan, se improvisan, se cantan y se bailan, acorde con las varias tradiciones de las sociedades y grupos en que se practican. Una vez más es claro el vínculo de la literatura y del contexto sociohistórico. Sin embargo, para Néstor García Canclini,³ por ejemplo, queda en pie siempre un margen de duda sobre el grado real de relación entre cultura y contexto. Es claro cuando se pregunta: “¿Cómo lograr que la desmitificación intelectual se convierta en *praxis* transformadora?”, “¿se pueden cambiar mediante el arte las relaciones sociales, o las obras artísticas influyen sólo ideológicamente?”, “¿pueden los mensajes estéticos tener efecto sobre la realidad material o únicamente actúan en el nivel de lo imaginario?”. Más bien, *fiesta* y *ritual* son términos que se relacionan dialécticamente entre sí, y confieren dinamismo a las estructuras de producción y de la creación cultural.

La fiesta tradicional popular es un ejemplo paradigmático en ese sentido. García Canclini le confiere al estado de fiesta una gran importancia como representación, y sobre todo le reconoce una gran fuerza transformadora y placentera. “En suma, el mundo

²Harvey Cox, *Las fiestas de locos*, trad. del inglés, Taurus, Madrid, 1972, reimpr. 1983, p. 27 [1ª ed. en inglés, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts]. Véase también Luis Maldonado, *Fiesta popular y hieratismo sacramental*, Cátedra de Teología Contemporánea-Fundación Santa María, Madrid, 1987.

³Néstor García Canclini, *Arte popular y sociedad en América Latina. Teorías estéticas y ensayos de transformación*, Grijalbo, México, 1997 (Teoría y Praxis, 38).