

La riqueza rítmica de la música folklórica mexicana

M. M. Elda Nelly Treviño

Debido a que la música tradicional de todo país refleja una faceta de la identidad de su pueblo, ésta constituye una parte importante de su herencia cultural. La música tradicional es rica en contenido rítmico, melódico y poético. La música tradicional latinoamericana constituye una mezcla de elementos de música indígena, africana y europea, cuya combinación ha creado una vasta cantidad de composiciones propias a cada país del continente. Lo que actualmente se conoce como "música tradicional mexicana" tiene sus orígenes en el período colonial que vivió México bajo la corona española. Durante el siglo XVI la iglesia católica ejerció una poderosa influencia en todos los aspectos de la vida cotidiana de la sociedad mexicana incluyendo el desarrollo de las artes. Por tal motivo, una parte importante de la actividad musical de esta época era el génerosacro.

En contraste con el lenguaje musical europeo de la época que consistía en su mayoría de escalas modales, el lenguaje musical azteca está basado en escalas pentatónicas y una gran complejidad rítmica. La intensa y compleja actividad rítmica fue un elemento que permaneció y evolucionó dentro de la música tradicional mexicana. Similar a toda civilización primitiva, la música y el baile azteca estaban íntimamente relacionados y tenían una estrecha relación con la religión y la guerra (Galindo, 1933). Asimismo, como en otras sociedades, la música de la corte del emperador era muy distinta a la de los campesinos o macehuales (Stevenson, 1996). A pesar de las diferencias fundamentales entre la música europea y la azteca, los aztecas a s i m i l a r o n

fácilmente el canto gregoriano generando una cantidad significativa de obras musicales realizadas por compositores aztecas.

Paralelamente a la producción de música sacra en el México colonial, se generó una nueva e incipiente vertiente de música vernácula que mostraba influencias de música indígena, árabe y africana. No obstante, la influencia de la música secular europea se sintió mucho después y de una forma menos evidente que la influencia de la música sacra. Este hecho se debe a que los misioneros religiosos eran las únicas personas que mantenían contacto directo con los aztecas al inicio de la colonización (Romero, 1930). La influencia de música indígena consistió principalmente en la adopción de rasgos rítmicos. La combinación de todas estas influencias tuvo como resultado una música rica en contenido rítmico, armónico, melódico y formal. Sin embargo, la vitalidad y complejidad rítmica de la música tradicional mexicana constituye su rasgo más distintivo. Los mexicanos absorbieron los rasgos distintivos de las danzas europeas que llegaron a la colonia; sin embargo, estas danzas evolucionaron hasta consolidar características locales o regionales que las hicieron particulares a México. Entre estas características se encuentran: la tendencia sistemática a combinar ritmos binarios y ternarios, la práctica de interrumpir frases con silencios, la prolongación de una nota seguida por un patrón rítmico rápido y regular, el uso particular de la disonancia y la emotividad de la lírica (Saldivar, 1987).

Según Carlos Chávez (1930), la música mexicana se divide en dos amplias categorías: los géneros del campo (son, jarabe, corrido, canción) y los de la ciudad (música culta, música de salón y música de baile). A principios del siglo XIX, la música tradicional y la música de salón estaban íntimamente relacionadas; los compositores de este último género incorporaron elementos de ritmos y melodías tradicionales en sus obras. Debido a los límites de este artículo, es imposible analizar a profundidad la gran cantidad de música de todos los géneros cultivados en México. Una vez concluida la introducción acerca del estatus de la música durante el periodo colonial, procederé ahora a presentar una breve descripción de los géneros de la música del campo (desde el periodo colonial hasta los años 20s del siglo XX aproximadamente), los cuales constituyen la música "tradicional" mexicana o música de los mestizos. Esta descripción se concentrará en los aspectos rítmicos de esta música.

Géneros principales de la música tradicional mexicana

Son. El *son* tuvo sus orígenes en la *tonadilla escénica* española y se caracteriza principalmente por tener música que imita sonidos del medio ambiente descrito en el texto, uso de instrumentos de cuerda como el arpa, violín, guitarra, jarana, guitarrón e instrumentos de percusión, texto estrófico y pasos de baile que forman un contrapunto con el ritmo básico de la pieza. Asimismo el texto habla de amor, leyendas, animales y asuntos políticos y religiosos. La estructura armónica es muy simple y consiste en movimientos entre tonalidades de tónica, subdominante y dominante; sin embargo, existen algunos casos en que algunos acordes son utilizados de una manera específica para crear disonancias (Rojas, 1996). La improvisación desempeña un papel muy importante en la interpretación de los sones. Los versos del texto alternan con secciones instrumentales. El ritmo vigoroso del son es muy complejo y constituye su rasgo característico. Está formado por patrones en 3/4, 6/8, 3/8 y a veces en 5/8 (Mendoza, 1984).

El son utiliza frecuentes cambios de métrica (de métrica binaria a ternaria y viceversa) para dar variedad a las melodías. En otros casos la melodía está en una métrica y el acompañamiento en otra distinta (Campos 1928).

Jarabe. Una categoría especial del *son* es el *jarabe* que es conocido como el arquetipo de la música mexicana. El *jarabe* consiste de una serie de *sones* que alternan con música instrumental; la composición en su totalidad constituye una danza. Las secciones instrumentales son bailadas con un zapateado rápido. La métrica del jarabe es en 3/4 a un tempo moderado cuya longitud de frase depende del texto (Mendoza, 1984).

Huapango. El *huapango* es otro género musical lírico-coreográfico que pertenece a la región geográfica de la Huasteca. La palabra viene del náhuatl *cuauhpanco* que designa a un piso de madera. En contraste con el *son*, el *huapango* conserva la mayoría de sus rasgos españoles como el uso del falsete. Su rasgo rítmico distintivo es el polirritmo resultante entre la combinación de patrones en una métrica de 6/8 y patrones en 3/4.

En yuxtaposición a los poliritmos de la música, los pasos de baile crean un diálogo complicado con la misma (Moreno, 1979).

Corrido. El *corrido* es un género de música tradicional que descende del romance español. La música tiene carácter épico/lírico y su texto es histórico. Durante la Revolución, el *corrido* era utilizado para informar al pueblo acerca de las últimas batallas y conflictos, para relatar historias de héroes, para describir paisajes, etc. (Moreno, 1979).

Canción mexicana. Durante el siglo XIX se estableció en México la tradición de ópera italiana, primero en las clases sociales altas y después entre los campesinos. Gracias a la tradición operística nació lo que se conoce como *canción mexicana* cuyo propósito es principalmente para ser cantada. Otro factor importante que contribuyó al éxito de la *canción mexicana* fue la creciente popularidad del piano. Es importante considerar que la *canción mexicana* tuvo sus orígenes en las clases sociales bajas o grupos de mestizos.

El instrumento que se utilizó en los inicios para acompañarla fue la guitarra, instrumento que se identificaba con las clases sociales bajas; sin embargo, la *canción mexicana* encontró su sitio en este sector de la sociedad después de que compositores profesionales comenzaron a escribir canciones para voz y piano (Martín, 2002).

Danza habanera. Este tipo de canción posee un texto nostálgico que habla acerca de despedidas, abandono, descripción del ser amado, entre otras cosas. Armónicamente, estas canciones se caracterizan por el uso de terceras dobles en la melodía. El patrón rítmico base tiene sus orígenes en la contradanza cubana. En las etapas iniciales de la *danza habanera*, la métrica de 2/4 era muy común, sin embargo, comenzó a sustituirse por 6/8 (Mendoza, 1982).

Vals. El *vals* llegó a México en 1815 y fue severamente censurado por la iglesia católica; no obstante, influenció profundamente a los compositores mexicanos durante varias décadas. A pesar de la censura de la iglesia católica, el *vals* desarrolló características propias en México que lo diferenciaron del *vals* europeo. Estas características son: una métrica constante de 3/4, tempo más lento, carácter melancólico e íntimo y ausencia de brillo instrumental (Moreno, 1979).

A través de los años la música tradicional mexicana ha sufrido constantes transformaciones debido al auge de los medios masivos de comunicación y la incorporación de elementos de otros géneros; sin embargo, en ella prevalecen sus características fundamentales. A pesar del paso del tiempo, la música tradicional mexicana continuará formando parte fundamental de la cultura de México y del mundo.

Referencias

- Campos, Rubén M. 1928. *El folklore y la música mexicana*. Investigación acerca de la cultura musical en México (1525-1925). D.F., México: SEP.
- Chávez, Carlos. 1930, 15 de octubre. "La música propia de México". *Música Revista Mexicana*, No. 7. Págs. 3-7.
- Galindo, Miguel. 1933. *Historia de la música mejicana*. México, D.F.: CENIDIM, INBA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- García Blanco, Daniel. (Ed.). 1984. *Danzas y bailes regionales de México*. 22 transcripciones para piano. (Vol. 1) (4a Ed.): D.F., México: Autor.
- Martín, Enrique. 2002, julio-diciembre. "Nuevos ricos, nuevos gustos: la afición musical en Mérida durante el Porfiriato". *Heterofonía*, No. 127. Págs. 57-75.
- Mendoza, Vicente T. 1982. (2a. Ed.). *La canción mexicana*. D.F., México: FCE.
- Mendoza, Vicente T. 1984. (2a. Ed.) *Panorama de la música tradicional de México*. D.F., México: UNAM.
- Moreno Rivas, Yolanda. 1979. *Historia de la música popular mexicana*. México, D.F., México: Patria.
- Orta Velázquez, Guillermo. 1970. *Breve historia de la música en México*. D.F., México: Porrúa.
- Rojas, David. 1996. *Antología del son de México*. Consultado el 2 de marzo de 2005, desde <http://www.folklorico.com/musica/antologia-son.html>
- Romero C., Jesús. 1930, 15 de abril. "Nuestra música colonial". *Música Revista Mexicana*, No. 1. Págs. 20-26.
- Saldivar, Gabriel. 1987. *Historia de la música en México*. D.F. México: SEP/Gernika.
- Stevenson, Robert. 1998. "Reflexiones sobre el concepto de música precortesiana". *Heterofonía*, Págs. 25-37.

