

ATLAS

de culturas musicales

DEL ESTADO DE PUEBLA

TOMO UNO

ATLAS

de culturas musicales
DEL ESTADO DE PUEBLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador del Estado de Puebla

Sergio A. de la Luz Vergara Berdejo

Secretario de Cultura del Estado de Puebla

Daniela Calderón Porter

Directora General de Patrimonio Cultural

Cecilia Viridiana Benítez Ramírez

Jefa del Departamento de Patrimonio Biocultural

Rafael Paz Roa Sistos

Investigación

Rita María Mora Guajardo

Ángel Giddiany Gómez Herrera

Fotografía y producción

Anaid Eunice Mata Ortigoza

Diseño editorial

Patricia López López

Corrección de estilo

Marbella Navez de la Cruz

Ilustración

Agradecimientos

Abel Augusto Arellano, Alva Jocabed Florentino,
Angélica Mora López, Antonio Santiago Bocato de la Pila,
Aracely Islas Gayosso, Arturo Allende Téllez, Benito Vargas,
Cándido Amador González, Carlos Amado Mora Hernández,
Cecilia Viridiana Benítez Ramírez, Trío Descendencia Poblana,
Daniela Calderón Porter, Diego Ramírez Arroyo,
Trío Duelo Huapanguero, Edna Arely García,
Trío Flor de Azalea, Trío Gavilanes Clave 3, Gerardo Bravo Vargas,
Guillermo Garrido Cruz, Grupo de danza Kualzin Tlalli,
Grupo de danza Zihuatzinzin Tepakilis Macani,
Imanol Martínez Lechuga, Trío Impakto Huasteko,
Irma Teresa Sistos Batala, Jesús Montiel,
Jesús Rafael Cruz López, José Iriel Santos Trejo,
José de Jesús Jiménez Espejel, Julio César Sánchez Garrido,
Laura Cruz Hernández, Laura Fosado Santamaría,
Liliana Márquez Hernández, Manuel García Hernández,
Marco Antonio Bocato Feliciano, Marbella Navez de la Cruz,
Ma. Merced Rodríguez Pérez, María José Meneses Torres,
Trío Los Nativos, Ninfa Inés Hernández Escalona,
Trío Las Poblánitas, Rafael Lara Martínez,
Ricardo Velázquez Monroy, Trío Sitlaxochitl,
Staku y sus Huastecos, Víctor Hugo Andrade González,
Zenorina González Ortega.

Agradecemos profundamente

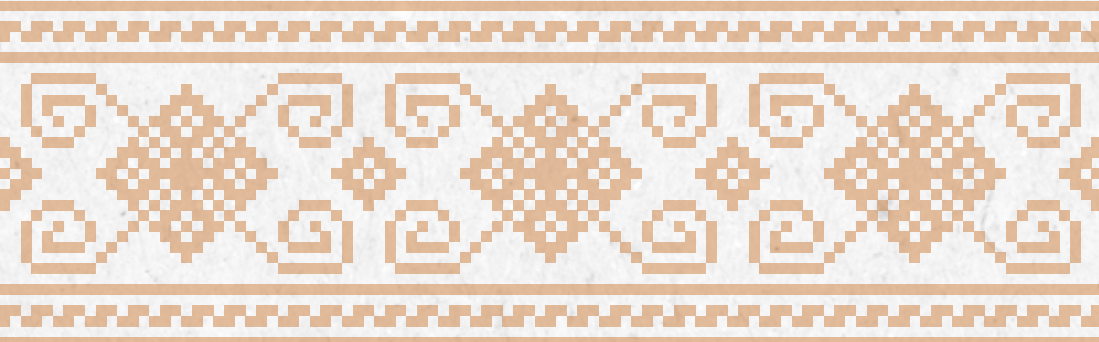
*A las autoridades de los municipios de
Huauchinango, Huehuetla, Pahuatlán,
Xicotepec de Juárez, Zihuateutla y Zacatlán por su
colaboración en el proyecto “Atlas de Culturas
Musicales del estado de Puebla”.*

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador del Estado de Puebla

La música forma parte de la historia de todas las civilizaciones, siendo una de las actividades que revela la diversidad de las comunidades a través de la expresión de las emociones, celebraciones, rituales, entre otras. Intentar hablar de los sonidos mexicanos es hablar de una cultura mestiza que conjuga una gran cantidad de productos, en los que intervienen las raíces étnicas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y por supuesto el aporte de la cultura hispana que a su vez estaba influenciada enormemente por el Medio Oriente, creando identidades locales propias que no pueden ser estudiadas bajo propuestas hegemónicas.

Existen pocos registros históricos de la música precortesiana, donde instrumentos de barro y hueso, el huehuetl, el teponaztli, los caracoles marinos, los caparazones de tortugas, y las semillas, jugaban un papel primordial en la creación de expresiones, que con el avance de la conquista, eran destruidos una vez cumplida su función ritual, o bien eran conservados en estricta custodia con los mismos fines.

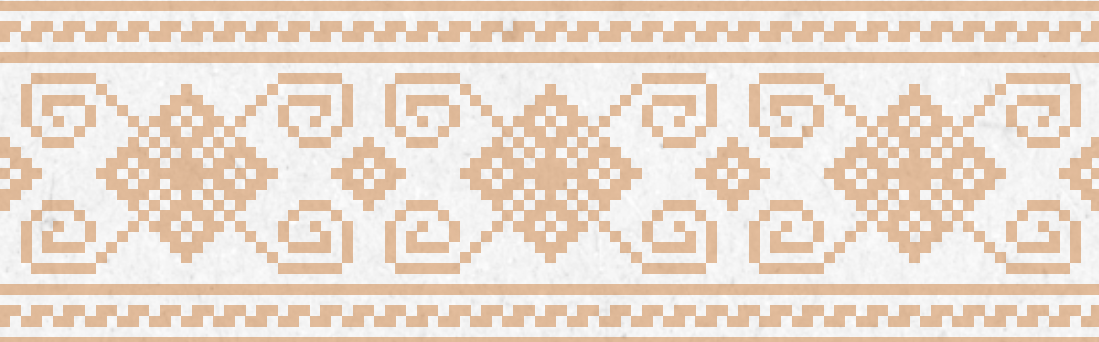
Más allá de un simple estudio sobre instrumentos y la conjunción de sus sonidos, hoy la música adquiere un papel primordial para conocer el quehacer creador, el aspecto lúdico, los ámbitos religiosos e inclusive como un recurso terapéutico de las comunidades del estado de Puebla. Así el estudio de la música en este territorio constituye una forma más de valorar la riqueza cultural, donde el análisis de los sonidos que componen las piezas más importantes revela el pensar y sentir de nuestra gente.

Sergio A. de la Luz Vergara Berdejo

Secretario de Cultura del Estado de Puebla

Explicar la música de los pueblos es iniciar un viaje a través de la historia, pero sobre todo es exponer la profunda relación que existe entre el sonido y la arquitectura que les une, para crear piezas como conceptos abstractos con las más diversas funciones asignadas por las comunidades; así los sonidos han tenido entre otras funciones usos militares, religiosos, medicinales, recreativos, entre otros.

El papel de la música en las culturas de México es tan importante que permite en la actualidad la realización de festivales únicos en el mundo, siendo nuestra nación cuna de destacadas géneros y compositores, mismos que desde los diversos estilos que interpretan, develan una gran cantidad de influencias que conservan expresiones únicas o se entremezclan, incorporándose en diversos ámbitos con gran entusiasmo.

Entre los instrumentos musicales más antiguos de México se pueden encontrar idiófonos, membranófonos y aerófonos, que en su conjunto se enriquecieron tras la conquista con la llegada de cordófonos y nuevos instrumentos procedentes de Europa, África y Asia, teniendo como resultado una música mestiza única y tan vasta que continúa siendo motivo de numerosos estudios. Es por lo anterior que nuestro gobierno emprende acciones como la publicación del presente Atlas que sin duda jugará un papel primordial en el conocimiento de la riqueza cultural estatal.

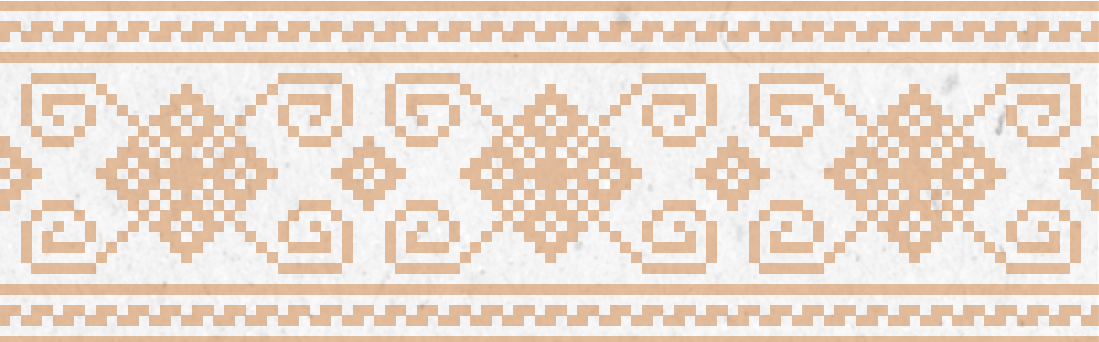

Daniela Calderón Porter

Directora General de Patrimonio Cultural

Desde la antigüedad, nuestros antepasados tuvieron la necesidad de expresar emociones o ideas más allá del propio lenguaje hablado, para comunicarse entre ellos, transmitir emociones o entablar diálogos con los dioses o la naturaleza; así crearon conjuntos de sonidos a través de instrumentos o el propio cuerpo humano que fusionaron con celebraciones, rituales y danzas que les dotaron de identidades culturales únicas.

UNESCO al definir el Patrimonio Cultural Inmaterial, considera que está formado por “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos

y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio”. México ha logrado inscribir en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas; el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, además de la ceremonia ritual de los voladores, esta última ampliamente celebrada en el estado de Puebla, donde tal como establece la declaratoria: “Cada variante de la danza ritual de los voladores representa un medio de hacer revivir el mito del universo, de modo que esta ceremonia expresa la visión del mundo y los valores de la comunidad, propicia la comunicación con los dioses e impetra la prosperidad”.

Es significativo que casi un tercio de los elementos declarados en la Lista de Patrimonio Cultural inmaterial de UNESCO estén relacionados con la música, por lo que sin duda más allá del valor artístico o etnológico, debe estudiarse desde nuevas perspectivas que permitan comprender las expresiones y formas de vida de las comunidades de nuestro estado.

De las 32 regiones en las que se divide el estado de Puebla, las de Xicotepec de Juárez, Huauchinango, Zacatlán y Huehuetla están ubicadas en la cadena montañosa que le brinda identidad al territorio: la Sierra Norte.

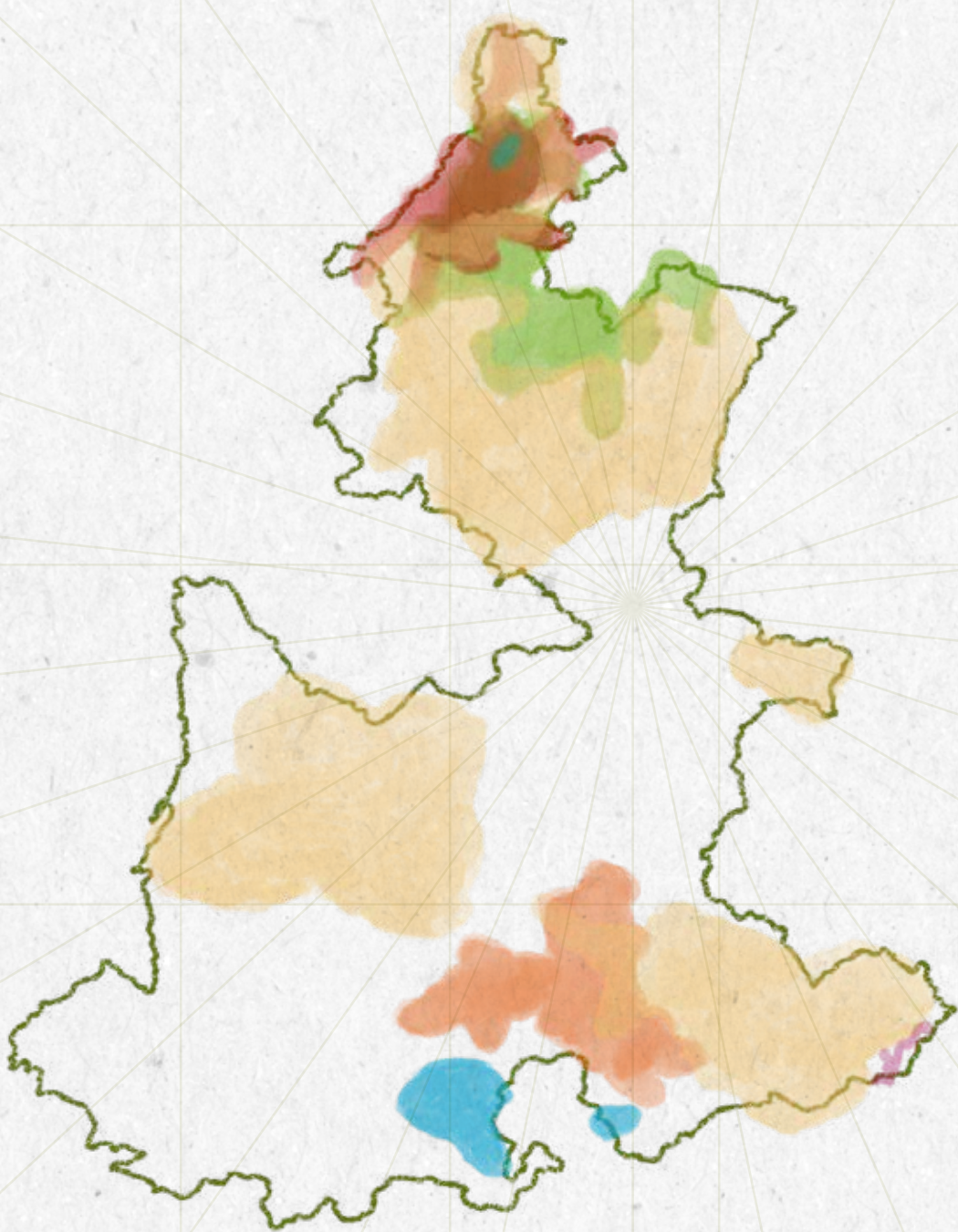
En este territorio conviven 4 de los 7 grupos sociales hablantes de lenguas indígenas del estado: ñahñu (otomí), nahuas, tutunakús y tepehuas, siendo los de mayor extensión los nahuas y los tutunakús.

Si bien la música en la Sierra Norte se encuentra hasta cierto punto homogeneizada por ser parte de la Huasteca, podemos encontrar la diversidad de sus usos, en textos, formas y en ejecuciones. Además existen también distintas danzas que aunque comparten nombre, se distinguen por sus atavíos, forma de bailar y por el son que se toca, pues están relacionadas de forma más íntima con los ritos locales.

La Sierra Norte es un espacio plural y de músicas diversas, un crisol de lenguas indígenas en el que las culturas convergen, resisten y se mantienen a flote.

MAPA

de grupos sociales hablantes de lenguas indígenas

● Ñahñú

● Nahuas

● Tutunakús

● Tepehuas

● Ngi - iva

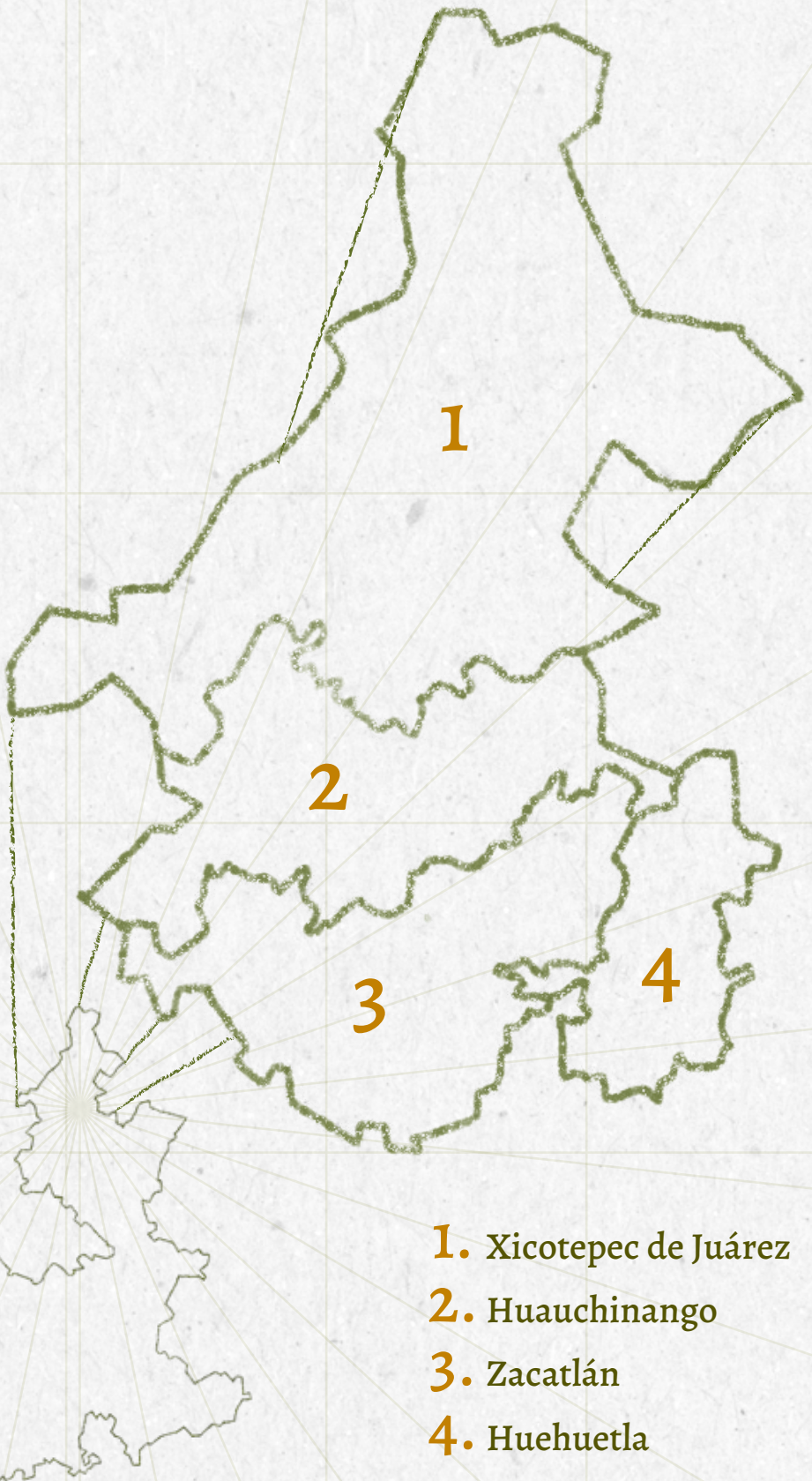
● Ñuusavi

● Mazatecos

Mapa de las lenguas tomado del atlas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

MAPA

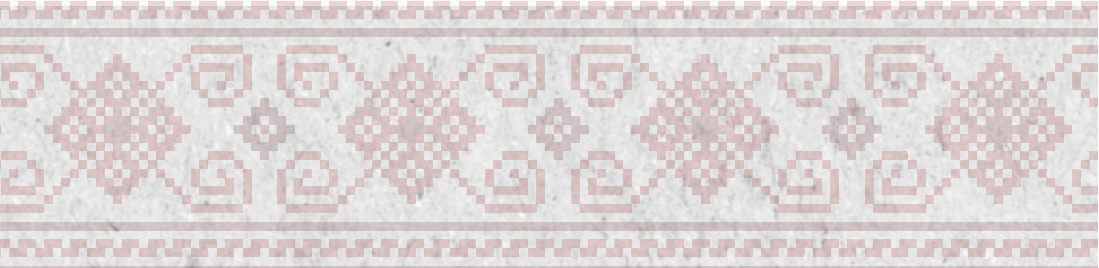
regiones estudiadas de la Sierra Norte

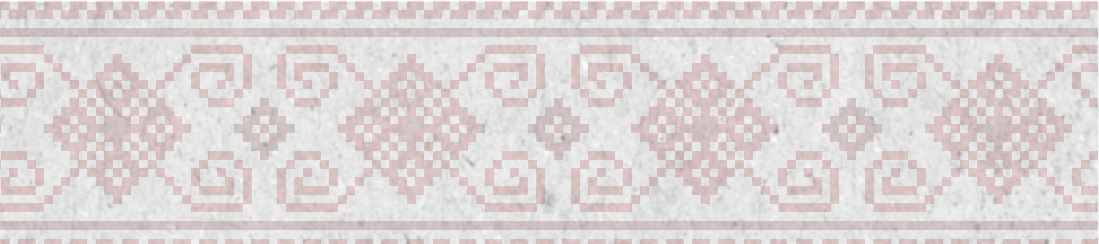

MIÚSICA

El paisaje sonoro que se percibe en la Sierra Norte es un ecosistema que se construye desde la fauna local, el trabajo de la gente, sus prácticas comunes y desde lo intrincado de su territorio. Es en esa geografía tan complicada que destacan, entre todos los sonidos, esos de las cuerdas: las de la jarana, las de la guitarra quinta o huapanguera que acompañan al violín protagonista de las fiestas, que dicta el lugar del zapateado y tiene líneas tan improvisadas como sus versos.

Entre las distinciones de sus músicas podemos encontrar 2 ramas principales: lo sacro y lo profano. La primera categoría engloba los sones de costumbre, también llamados xochisones o santos sones y se trata de la música que se utiliza en situaciones o rituales específicos, como en fiestas patronales, procesiones con santos, pedidas de novia, funerales, para curar, etc. Esta música es interpretada en muchos casos con la misma instrumentación del trío huasteco: violín, huapanguera y jarana, pero también podemos encontrarlos sólo con violín y guitarra, flauta de carrizo y tambor o con teponaztli.

En la segunda categoría encontramos la música más popular de la huasteca que se divide en dos: el son huasteco y el huapango. Distinguiéndose el huapango por temas con autores y versos bien definidos, que no se pueden cambiar y el son huasteco es música sobre la que se improvisan versos en los que existe mayor libertad.

Es así que encontramos, en 3 de las 4 regiones que hemos podido estudiar en esta fase del proyecto, que el huapango es un eje entre las músicas de la Sierra Norte. Al llegar a la zona urbana de Zacatlán, encontramos rasgos de músicas que conviven mucho más con la actualidad que con las tradiciones del resto del territorio. Zacatlán está muy identificado con la figura del cantautor, ese de guitarra, también suenan los mariachis y las rondallas. Escuchamos algo que en esta época retomamos bajo el nombre de música regional y hallamos un sonido que encuentra identidad en su territorio y lo canta con orgullo.

INSTRUMENTOS

Clasificación Hornbostel- Sachs

El sistema de clasificación Hornbostel-Sachs nos permite categorizar los instrumentos de acuerdo a su forma de generar sonido, su material, construcción y ejecución. Según este sistema podemos dividir los instrumentos en 4 grandes familias que son: cordófonos, ideófonos, membranófonos y aerófonos.

Esta clasificación funciona con números que nos dejan conocer una descripción detallada del instrumento teniendo en cuenta las categorías que mencionamos con anterioridad.

Por ejemplo:

Jarana huasteca

321.322

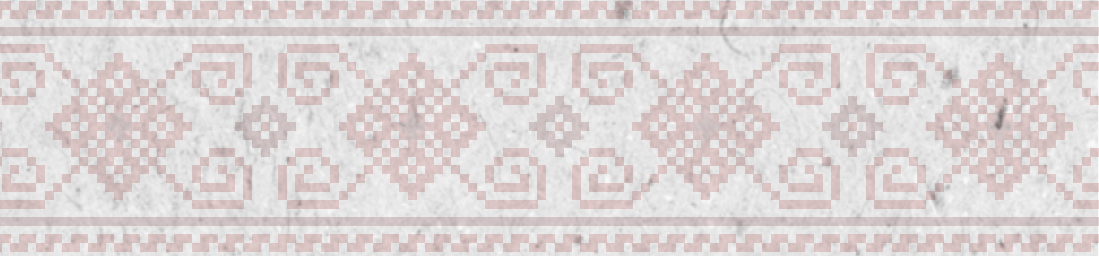
Guitarra huapanguera

321.322

Violín

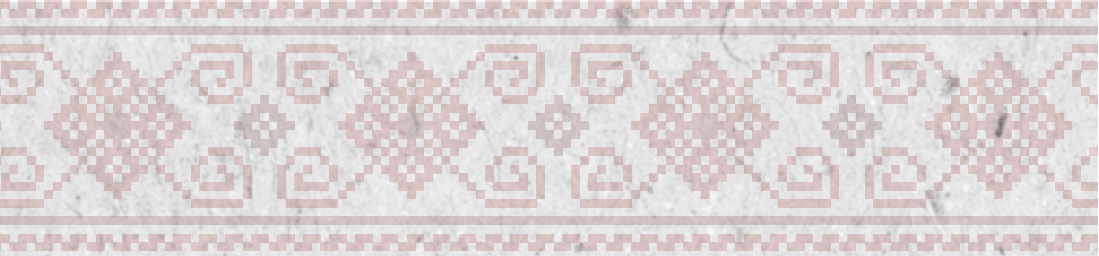
321.322-7

- 3** Nos permite saber que hablamos de un cordófono.
- 32** Especifica que hablamos de un cordófono compuesto, o sea que el porta cuerdas y el resonador no pueden separarse sin destruir el instrumento.
- 321** Indica que es un laúd, es decir que el plano de las cuerdas corre paralelo a la tapa.
- 321.3** Nos dice que tiene un mango.
- 321.32** Deja saber que el mango está añadido o tallado como un cuello al cuerpo.
- 321.322** Se refiere concretamente a un instrumento similar a la guitarra o al violín, aunque a este último se le añade una anotación que nos indica que se ejecuta por frotación (-7).

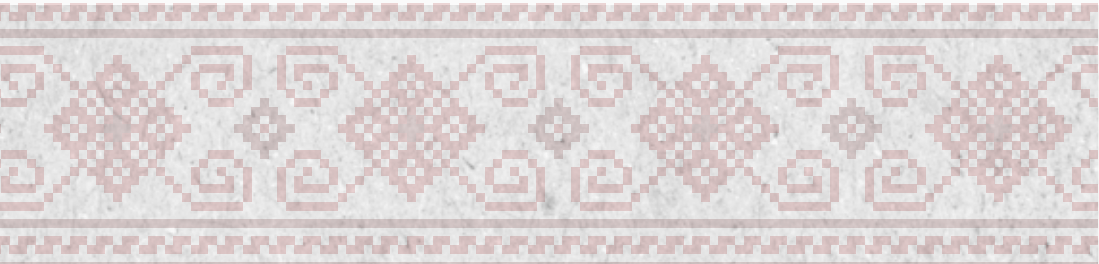
Jarana huasteca

Guitarra huapanguera

| Violín

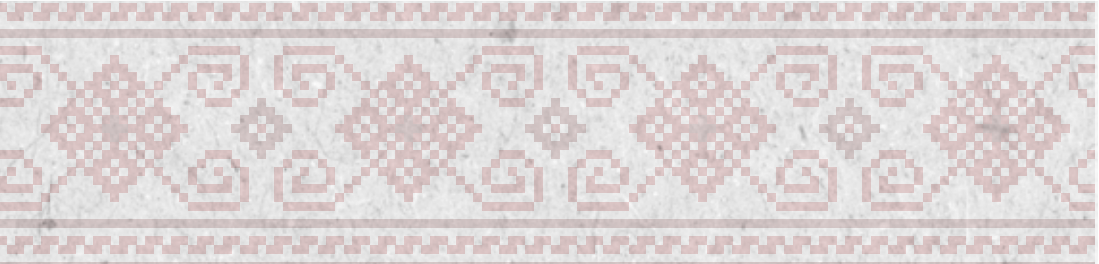

Flauta de carrizo

421.111.12

- 4** Nos indica que hablamos de un *aerófono*.
- 42** Explica que el aire sólo se *mueve dentro* del instrumento.
- 421** Dice que tiene un *filo* con el cual choca la corriente de aire.
- 421.1** Nos deja saber que es el *ejecutante* quien produce esa corriente.
- 421.11** Refiere a que se sopla en el *borde agudo* de un tubo.
- 421.111** Quiere decir que es una *flauta individual*.
- 421.111.1** Especifica que el extremo inferior de la flauta está *abierto*.
- 421.111.11** Significa que tiene *orificios* a lo largo del tubo.

Flauta de carrizo

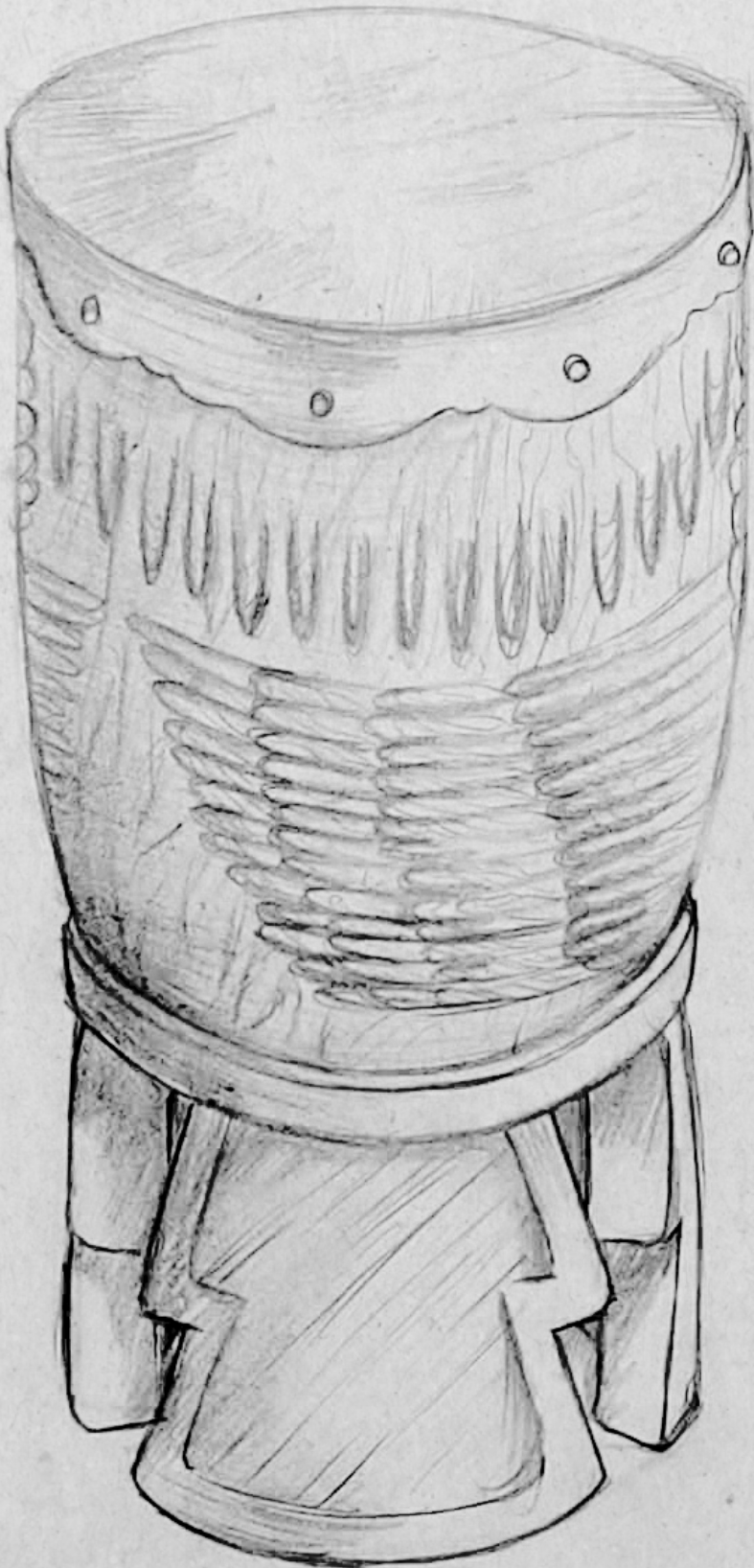
Huehuetl

211.221.11

- 2** Nos deja saber que se trata de un *membranófono*.
- 21** Especifica que la membrana se *golpea*.
- 211** Explica que el ejecutante realiza el *movimiento de golpe*.
- 211.2** Quiere decir que el instrumento tiene forma de *tubo*.
- 211.22** Nos dice que el *diámetro del centro es mayor* al diámetro de la membrana.
- 211.221** Es de una *membrana*.
- 211.221.1** Indica que el extremo opuesto a la membrana está *abierto*.
- 211.221.11** Dice que es *individual*.

Huehuetl

Panhuehuetl

211.111.1

- 2** Nos deja saber que se trata de un *membranófono*.
- 21** Especifica que la membrana se *golpea*.
- 211** Explica que el ejecutante realiza el *movimiento de golpe*.
- 211.1** Quiere decir que el instrumento tiene forma de *plato*.
- 211.11** Es *individual*.
- 211.111** Es de *una membrana*.
- 211.111.1** Indica que el extremo opuesto a la membrana está *abierto*.

| Panhueuetl

Teponaztli

111.231

- I** Nos permite saber que es un *ideófono*.
- II** Especifica que el ideófono se *golpea*.
- III** Nos dice que el ejecutante realiza el *movimiento de golpe*.
- III.2** Indica que se golpea el instrumento con algo que *no da sonido* (baquetas).
- III.23** Se refiere a que el instrumento es un *tambor de madera*.
- III.231** Es *individual*.

| Teponaztli

“

*Llegando a Villa Juárez
¡Ay, qué bonito es su bulevard!
También la Xochipila, Casa Carranza y su catedral.
Su catedral, su catedral ¡Virgen María!
Allá en el tabacal me está cuidando de noche y día.*

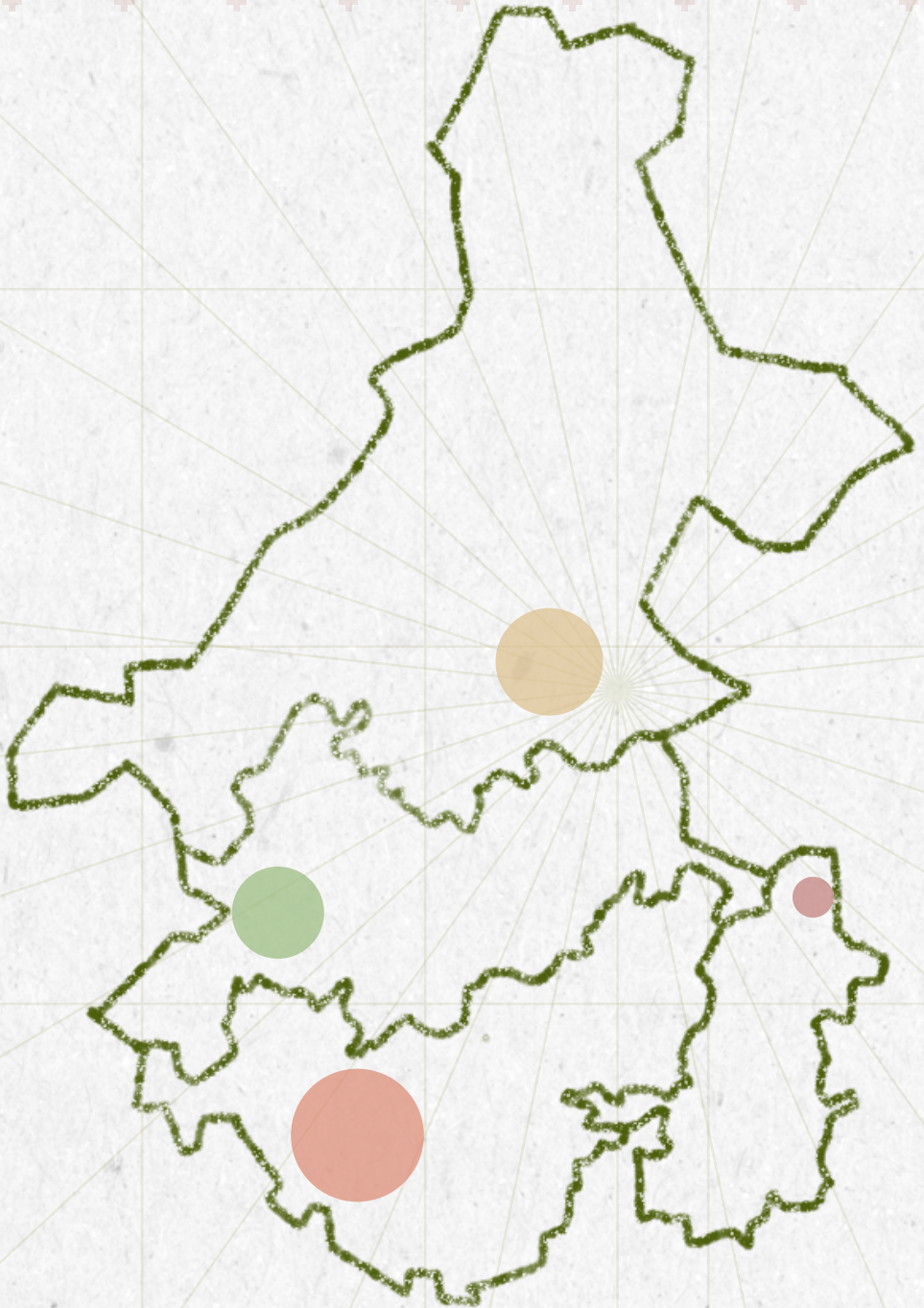
”

Isidro Cortés Zacatenco

MAPA

de tríos huastecos

● Huehuetla

● Huauchinango

● Xicotepec de Juárez

● Zacatlán

Esta lista no es en absoluto definitiva, sino que pretende dar un primer esbozo a un registro que busca ser actualizado de manera constante y con cada vez más participación.

Huehuetla

Admiración Poblana
Alegría Huapanguera
Amistad Poblana
Atracción Poblana
Trío Los Cariñosos
Trío Descendencia Huasteca
Los Diferentes de la Sierra
Trío Duelo Huapanguero
Trío Elegidos
Esencia Poblana
Trío Los Famosos
Trío Gavilán Huasteco
Trío Gavilán de la Sierra
Trío Gavilanes Clave 3
Trío Hueytlalpan
Trío Impakto Huasteco
Konquistar Huasteco
Trío Mañanitas Huastecas
Los Paileros
Trío Polifonía
Trío Santa Cecilia
Tradición Huasteca
Tradición Juvenil
Trío Sierra Poblana

Xicotepec de Juárez

Xicotepec

Alegría Poblana

Ambiente Huasteco

Armonía Poblana

Cantores de Pahuatlán

Trío del La Ceiba

Corazón Mezano

Trío Hermanos García

Trío Hermanos Huerta

Joya Poblana

Nativos de la Huasteca

Perseverancia Huasteca

Trío Son de la Sierra

Trío Tenextitla

Huauchinango

Los Coyotes de La Sierra
Trío Flor de Azalea
Trío Sitlaxochitl
Staku y sus Huastecos

Zacatlán

Trío Fantasía Poblana

“

*Las costumbres, tradiciones y los sones
yo las llevo aquí en la sangre y en el alma,
porque soy un cantante pregonero
de machete, de caballo y de sombrero.
Soy huasteco, trovador y huapanguero.*

”

Tomás Gómez Valdelamar

DANZAS

Por grupo social hablante de lengua indígena

Totonacas

Los Juegos

Matachines

Moros

Negritos

Los Patrianos

Quetzalines

Sacansón

Santiagueros

Tejoneros

Tocotines

Toreadores

Voladores

Nahuas

Cierre de Carnaval

Los Españoles

Huehuentones

Los Negros

Los Patrianos

Tejoneros

Toreadores

Vaqueros

Otomís y

Tepehuas

Cierre de Carnaval

Música para ritos

Curación

De la Santa Rosa

“

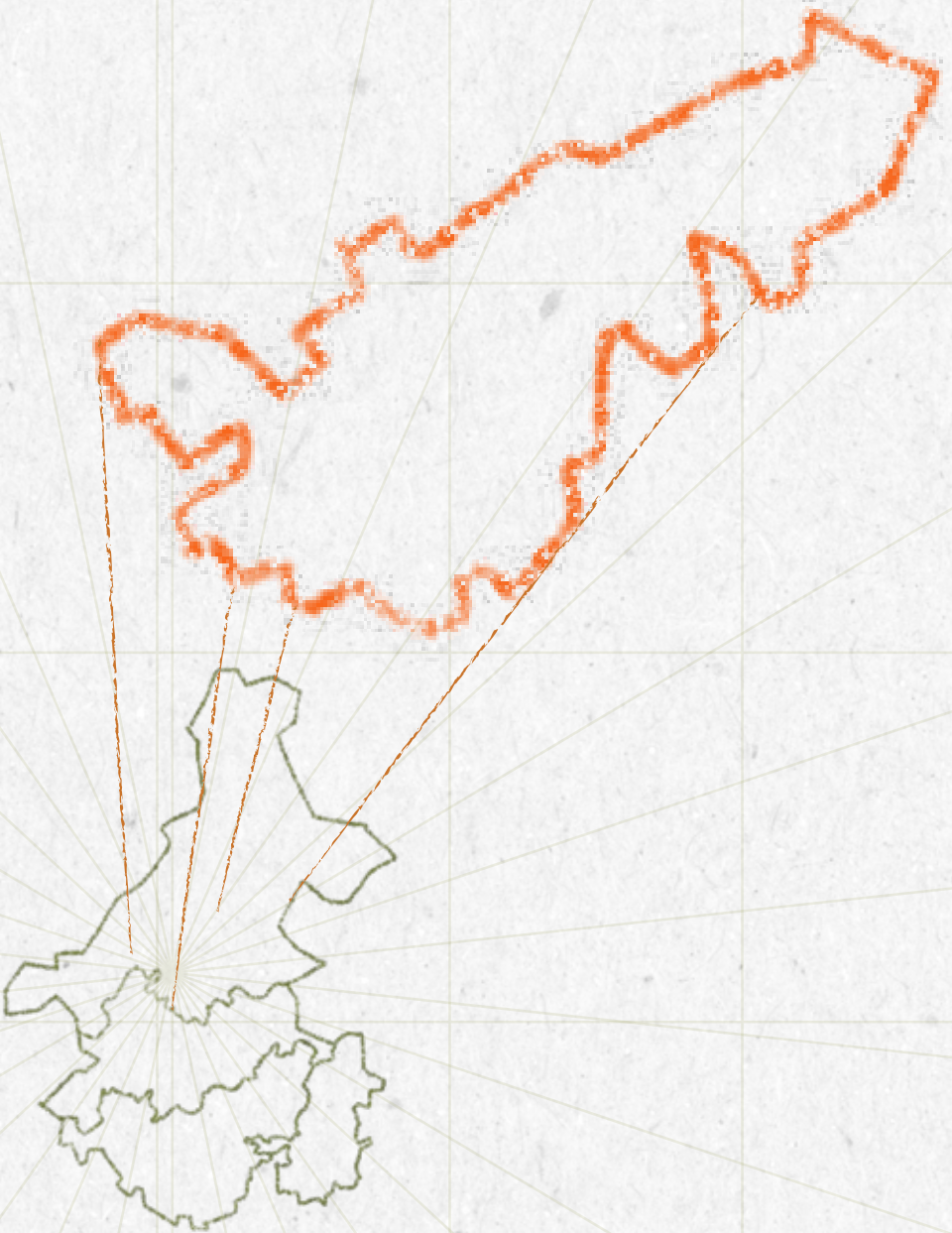
*Qué viva Villa Juárez desde la
Sierra Norte de Puebla
donde llegan turistas, cielito lindo, de donde quiera.*

”

Isidro Cortés Zacatenco

MAPA

**Danzas con mayor presencia
actual en la región
de Xicotepec de Juárez**

Danza de los Negritos

San Agustín, San Antonio, Los Limones,
Tlaxcalantongo.

Danza de los Santiagueros

Tlapehuala.

Danza de los Quetzales

El tabacal.

Danza de los Charros

San Agustín, Tlapehuala.

Danza de los Moros

Nactanca Grande, Nactanca Ejido.

Danza Azteca

La Xochipila.

“

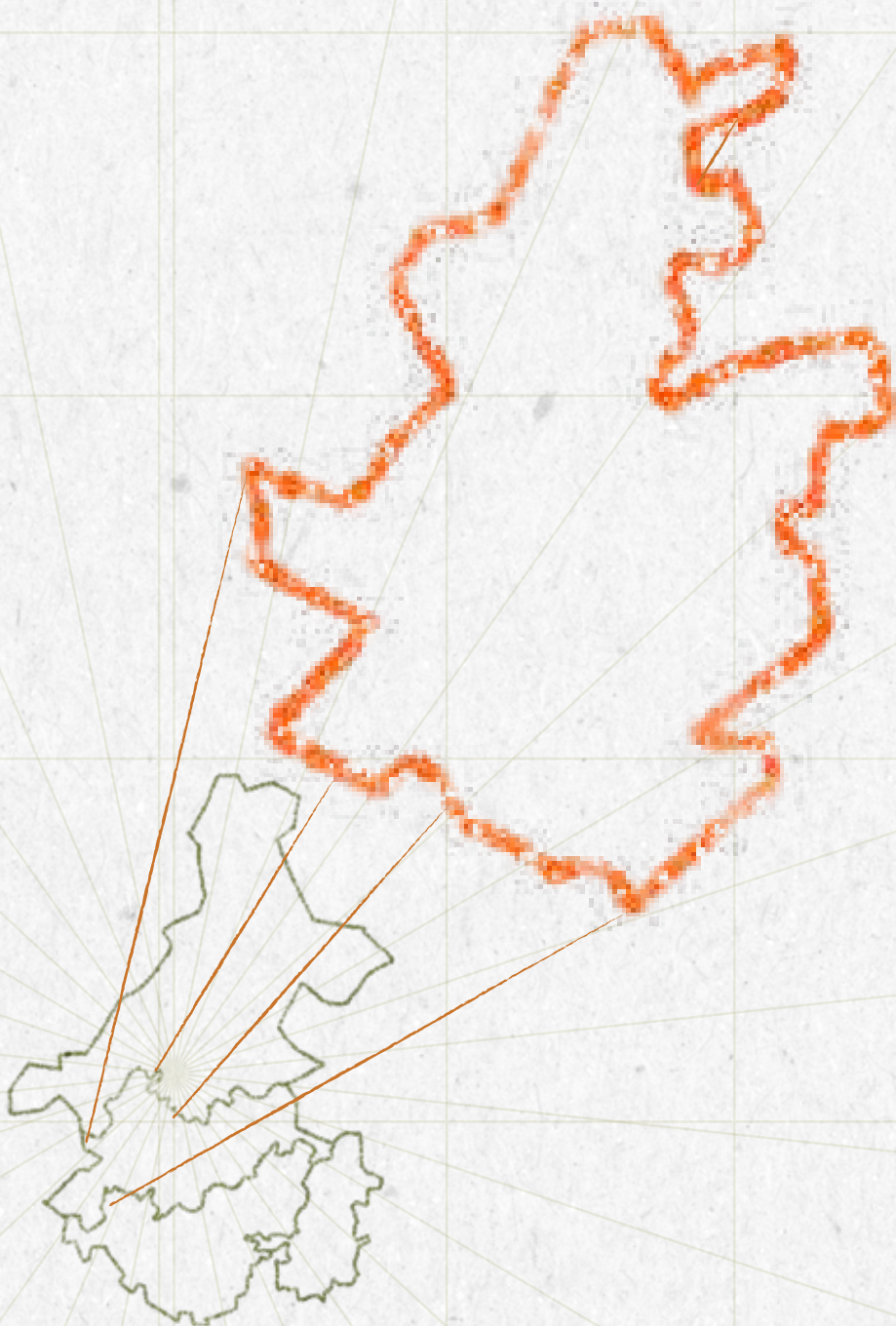
*Huauchinango, Huauchinango,
yo no sé cómo olvidarte.
A ti te gusta el huapango,
a mí me gusta cantarte.*

”

Tomás Gómez Valdelamar

MAPA

**Danzas con mayor presencia
actual en la región de
Huauchinango**

Danza de los Colorados

Iczotitla.

Danza de los Voladores

Huauchinango.

Danza de Huahuas

Danza de Negritos

Xaltepec, San Miguel, Ayohuixcuautla,
Alseseca, Matlaluca, Ozomatlán,
Tepetzintla, Cuahueyatla.

Danza de Tejoneros

Xopanapa, Xaltepec, Michuca.

Danza de Arcos y Tejedores

Cuacuila, Xaltepec, Michuca.

Danza Santiagueros

Ozomatlán, Tepetzintla.

Danza de los Abanicos

Huauchinango.

Danza de Tocotines

Ozomatlán.

Danza de Charros

Ahuacatlán, Cuacuila, Xilocuautla,
Xopanapa, Ocpaco, Papatlazolco, Tlalmaya,
Cuaxicala, Patoltecoya, Huilacapixtla,
Matlaluca, El Mirador, Tlacomulco.

Sones tradicionales

Ahuacatlán.

Contradanza

Xaltepec, Cuaciola, Nopala, Huilacapixtla,
Matlaluca, Tlacomulco.

Xochisones tradicionales y religiosos

Tlacomulco.

Danza de Toreadores

Ahuacatlán, Cuacuila, Colonias.

Danza de los Españoles contra Aztecas

Xilocuautla, Xaltepec.

Danza de Quetzales

Tenango, Alseseca.

Danza de las Flores

Huauchinango, Papatlazolco, Michuca.

Huehues durante Carnaval - Huauchinango,
Papatlazolco, Cuaxicala.

Danza de los Moros

Huauchinango.

Danza de los Cegadores

Cuauxinca.

Danza de las Muchachas

Cuahueyatla.

“

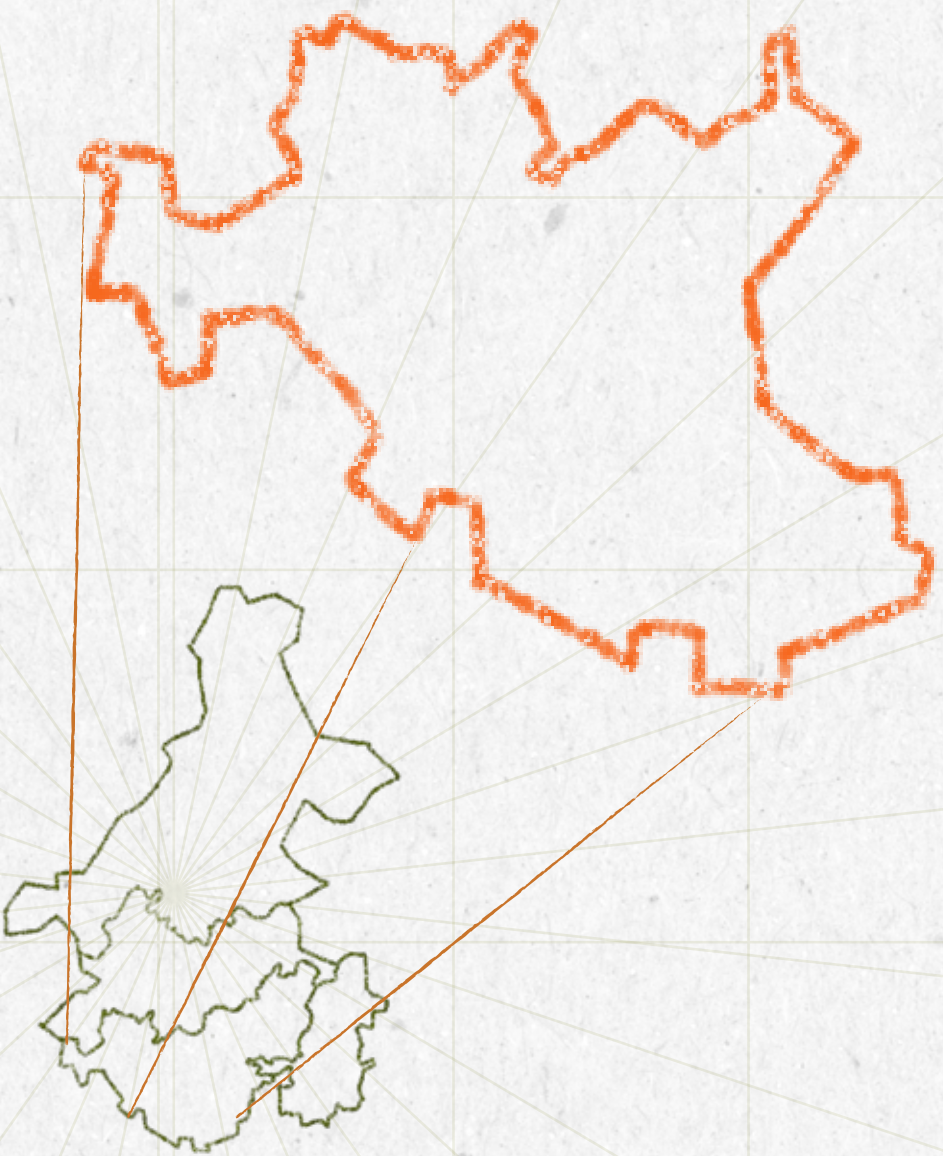
*Tenanguense, que entrelazas mil historias al hilar,
si tu corazón palpita,
a la vida se abrirá.
Como el beso de dos aguas,
hoy sus almas unirán.*

”

*Edna Arely García y
Ricardo Velázquez Monroy*

MAPA

**Danzas con mayor presencia
actual en la región
de Zacatlán**

Danza del Maíz

Cuacuila.

Danza la Guadalupana

(Nipilhuantonantzin), Cuacuila.

Danza de los Diablitos

Cuacuila.

Banda Cruzada

Zoquitla.

Danza de los Negritos

Tetelanzingo.

Kualtzintlalli

San Miguel Tenango.

Zihuatzinzin pakini

San Miguel Tenango.

Zihuatzinzin tepakilis macani

San Miguel Tenango.

Danza Tetlalpalotl

Xonotla.

Charritos

San Cristobal Xochimilpa.

Charros

San Lorenzo.

Toreadores

San Lorenzo.

Toreadores

Xilotizingo.

Yolotlxochitl

Xilotizingo.

Negritos

Tlalixtlipa.

Tejoneros

Xoxonacatla.

“

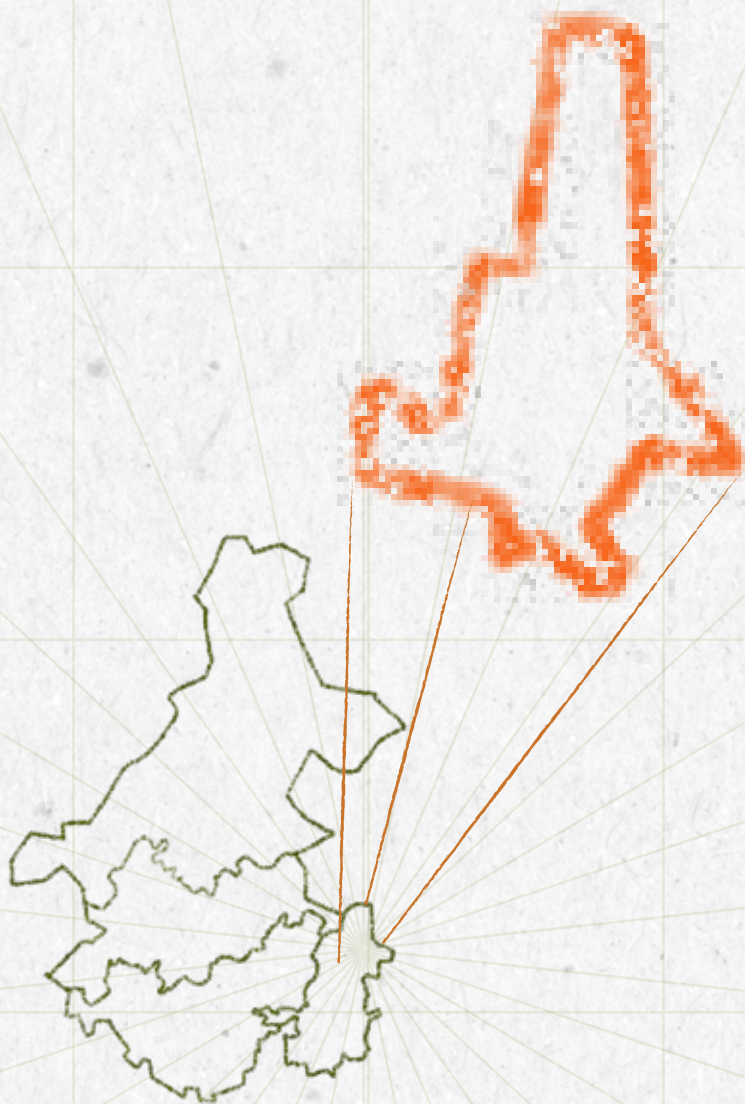
*¡Ay, mi Huehuetla poblana!
mi voz con eco,
te está cantando ¡ay la, la, la!
el trío huasteco.*

”

Salvador Aquino

MAPA

**Danzas con mayor presencia
actual en la región
de Huehuetla**

Danza los Huehues

Chilocoyo del Carmen.

Danza los Voladores

Huehuetla.

Danza Negritos

Chilocoyo Guadalupe.

Danza San Migueles

Leacaman.

Danza Negritos

Putaxcat.

Danza del Carnaval

Huehuetla.

Danza Quetzales

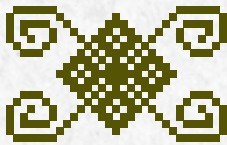
Huehuetla.

El Atlas de Culturas Musicales del estado de Puebla surge a partir de la escucha como forma de aprender el mundo, de saber que la identidad de los pueblos se construye en un completo ecosistema sonoro que comprende la lengua, costumbres, saberes y su biodiversidad. De esta forma, el sonido y lo sonoro se constituyen como un agente importante en la reproducción cultural y no una consecuencia de la misma.

Considerando a la música como parte fundamental en el paisaje sonoro y las actividades artísticas y religiosas de los pueblos es que este proyecto se ha propuesto pensar el sonido como territorio, como un espacio en el que las comunidades se construyen a sí mismas, se localizan y, a través del cual, entienden el mundo. Saber a la música como territorio, nos permite proyectar más allá de las fronteras políticas y disolver los límites que parecen distinguir unos rasgos culturales de otros, para encontrarnos más en la búsqueda de las similitudes estructurales, históricas o contextuales que puedan presentar las músicas en toda la extensión del estado de Puebla.

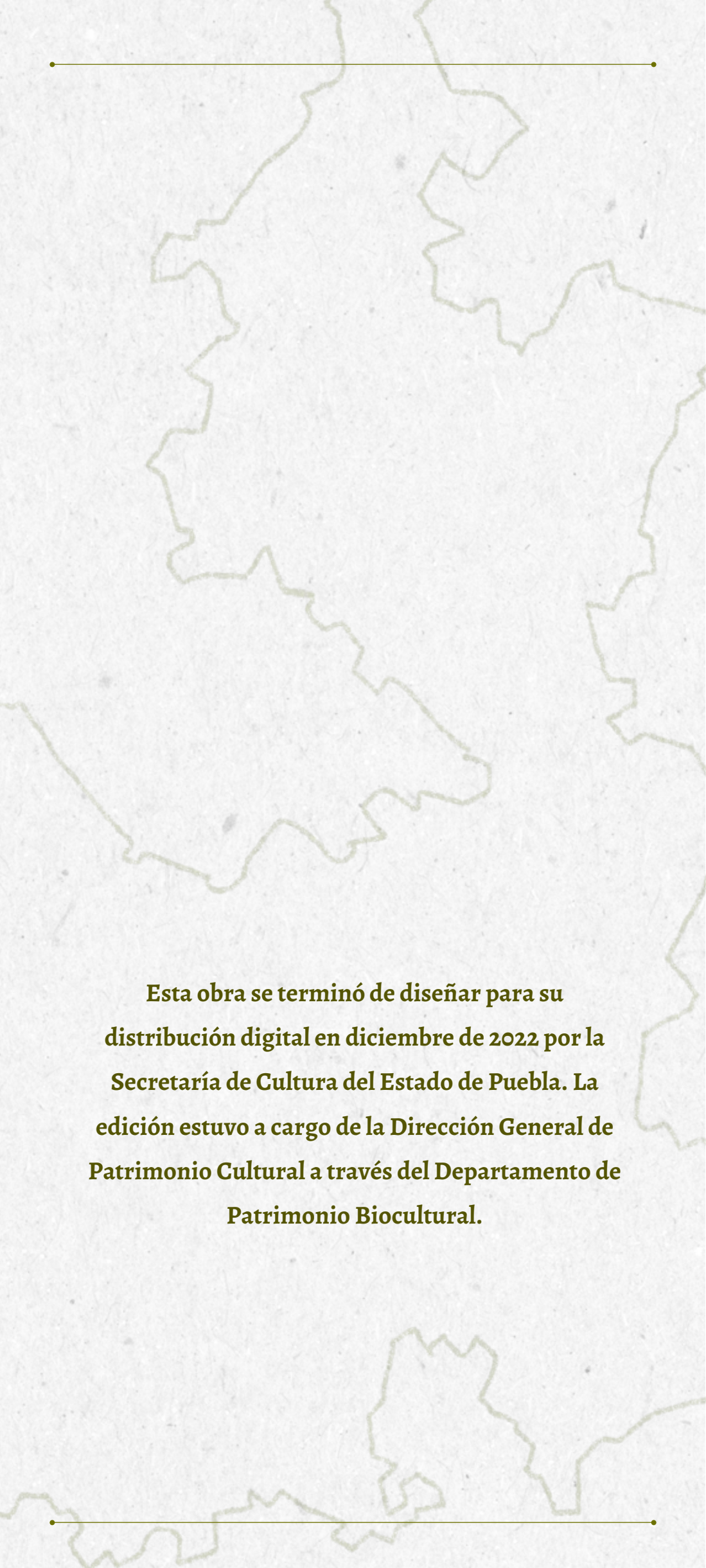

**D.R.© GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA /
SECRETARÍA DE CULTURA**

**Avenida Reforma 1305, Col. Centro,
Puebla, Pue. C.P. 72000**

**Queda prohibida, salvo excepción prevista en
la ley, cualquier forma de reproducción,
distribución, comunicación pública y
transformación de esta obra sin autorización
escrita de los titulares de los derechos
patrimoniales. La infracción de estos derechos
puede constituir un delito contra
la propiedad intelectual.**

Elaborado para su distribución de manera digital.

Esta obra se terminó de diseñar para su distribución digital en diciembre de 2022 por la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. La edición estuvo a cargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural a través del Departamento de Patrimonio Biocultural.

ATLAS

de culturas musicales

DEL ESTADO DE PUEBLA

TOMO UNO