

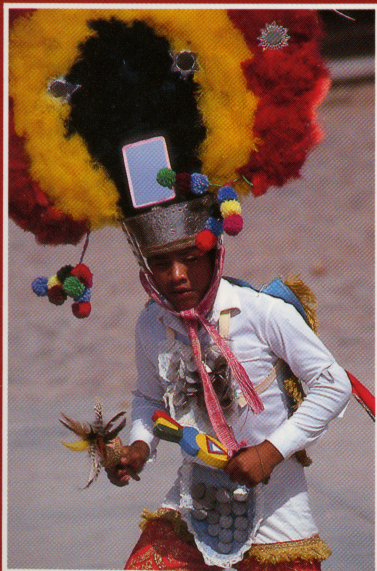
MEXICAN INDIAN TRADITIONS

TRADITIONS INDIENNES DU MEXIQUE

1492-1992

500th Anniversary
of the Encounter
between two Worlds

Vème Centenaire
de la Rencontre
de deux Mondes

•CELEBRATIONS•

UNESCO
UNESCO COLLECTION
AUVIDIS

Indigenous music and dance

Music and dance are particularly important features of the cultural identity of the indigenous Mexican communities. They are part of a cultural tradition involving both religious and secular occasions. Few events in the lives of individuals in the indigenous communities are not marked by social ceremonial and any indigenous ceremonial is accompanied by some mode of expression which is musical, choreographic or incorporates oral poetic and musical expression of one form or another.

In the indigenous traditions, poetry, music and dance are therefore not perceived as "art" forms - seeking aesthetic pleasure of one kind or another - produced by professionals, but are, on the contrary, complementary forms of the ritual which accompanies important events in life. The great fund of knowledge and customs which we call traditional indigenous culture, is also generally transmitted orally through these same social events - or "artistic" manifestations.

The music and dance material presented in this volume was recorded live during the performances by seven indigenous music and dance groups at the Avignon Festival in France in the summer of 1992, as part of the Commemoration of the 500th Anniversary of the Encounter between Two Worlds.

The groups which performed the material recorded here are of indigenous origin ; they all live in rural communities remote from the large cities of Mexico and farming is their principal activity. Their livelihood is sometimes supplemented by craft work.

Mexico is a vast country with many different climates and eco-systems ; as a result, the 56 indigenous groups which populate its territory also differ widely ; the differences are not only linguistic, with 56 languages and a variety of dialects being spoken. Local economic activities, styles of clothing and other phenomena mark the highly distinctive features of these groups. This CD can therefore claim to offer no more than a superficial sample of the ethnic and cultural richness of contemporary Mexico.

The indigenous groups represented here by a few examples of their richly varied music and dance repertoire, originate basically from two separate regions : the Northwest with its vast expanses of desert and high sierras, and the South with its subtropical climate and a great abundance of products of the land and sea.

The first group is represented by the music of the Seris, the Mayos and the Tepehuanes who live in widely separated geographical areas but share a language with the same origins, Yutoaztec ; despite the differences between the habitats of the three populations, their ceremonial life and symbolism show important similarities and parallel features. These three groups are descended from the semi-nomadic peoples of hunter-gatherers who developed economic and social systems of less political significance than those of the great urban centres of Central and Southern Mexico.

The second group of performers are drawn from the Zapotec and Totonac ethnic populations ; although the Zapotecs live on the Pacific seaboard and the Totonacs near the Atlantic coast of Mexico, they both share the same linguistic origin, Otomangue. They are descendants of the Olmec groups which developed highly complex systems of social organization and their ceremonial life was therefore richer and more varied than that of the first group.

• El Pascola Seri (Seri Pascola)

The Seris live in the coastal region of the Gulf of Cortes on the Pacific Ocean in the Northern State of Sonora ; it is one of the smallest ethnic groups in Mexico. The harsh geographical environment in which the Seris live on the edge of one of the world's most arid deserts makes their economic situation extremely precarious.

The Seris used to be nomads and now live by fishing, hunting small animals and gathering fruit. They supplement their livelihood by making wicker work, often for domestic use.

The ritual and ceremonial life of this group is particularly rich and is constantly reflected in their songs - often unaccompanied - in which the mythical history of this people is narrated. The material presented in this selection consists of dances which are performed to mark the pascola rite of transition from adolescence to adulthood. This ceremony is known as the festival of puberty and is probably one of the most important rituals in their cosmogony as it has associations with the fertility of women and, symbolically, with the fertility of the land. Pascolas are also sung and danced during the Fiesta dedicated by the Seris to the sea turtle, which is an essential part of their diet.

Other major themes referred to in the Pascola touch on the sea, the whales and sea lions which come to these coasts to give birth to their offspring.

The performers of these pieces are : Francisco Barnett Astorga, *dancer* - Adolfo Burgos Felix, *singer*

• La danza del Venado Mayo (Mayo Deer Dance)

The Mayo ethnic group inhabits the region situated between the South of Sonora State and the North of Sinaloa State ; today the Mayo population numbers around 30,000. They live in a region of semi-desert valleys but have built artificial irrigation systems which enable them to farm the land intensively. Today an agricultural industry has become established here so that the Mayos now live in the same communities as white people and mestizos.

Although they are in constant contact with mestizo society, the Mayos have maintained a strong Catholic tradition around which their ceremonial life and the system of religious rituals and correspondence between communities are organized. The Deer Dance presented

here owes its origin to this syncretist religious tradition of the Mayos. This dance is performed by the indigenous groups of Northwestern Mexico and can be traced back to the semi-nomadic prehispanic cultures.

The music which accompanies the dancers is performed by percussion instruments and idiophones to the sound of the ceremonial song. This music evidently predates the arrival of the Spaniards since no instruments of European origin are used and the musical forms are completely different from the repertoire brought by the Spanish colonizers.

There are generally three dancers or Pascoleros, but one of them is the leader (pascola mayor) and it is through him that a constant interaction with the audience is established. Symbolically, the Pascolero dancer is a descendant of the devil which is why he wears a mask ; however, he also carries a flower which symbolizes good. Another element of duality resides in the animal mask which dancers wear as an indication of their belief in the twofold animal and human essence of the Mayo people.

The flower carried by the dancer is the element which opens the paths of good leading to glory. Another important symbolic aspect of this dance is the representation of the serpent, a sacred animal throughout Mesoamerica, by the "tenabaris" which are percussion instruments or small bells tied to the legs of the dancers.

The musicians and dancers performing in this recording are :

Tomas Anguamea Alamea, *musician (jicuri)*
Santos Anguamea Jaimea, *musician (jicuri)*
Silvestre Millanes Alamea, *musician (jicuri)*
Luciano Anguamea Garcia, *musician (hueja)*
Juan Butimea Garcia, *deer dancer*

• El Mitote Tepehuano (The Mitote of the Tepehuanes)

The Tepehuanes were one of the last groups to resist the invasion and genocide by the European conquistadors in 15th century Mexico.

Today, the Tepehuanes number of few thousand individuals spread over an extensive territory between the Southern part of Chihuahua State, Durango State and the North of Sinaloa State ; their language varies from one region to another. Their livelihood is based on agriculture and the working and exploitation of timber on their lands. Their craft activities are destined exclusively for their own domestic consumption.

The Mitote or Xiotal is the most important ritual of the Tepehuanes and is generally performed three times a year to mark the stages in the agricultural cycle, i.e. the dry, rainy and harvest seasons. This ceremony has several different purposes, e.g. to bless the grain of the harvest, ward off evil and bring health and well-being to mankind. The Xiotal is

performed in two different ways : either by the community with the joint participation of almost all its members, or as the family Xiotal in which only family groups take part.

When performing the Xiotal, all the participants must respect a number of strict rules of fasting and sexual abstinence. The Tepehuanes believe that failure to observe any of these prohibitions will bring divine punishment ; the rules are therefore stringently obeyed during the five days of the ritual and for the five days after it has ended.

This ritual which lasts for five days is highly complex and the dance around the fire only begins on the fifth night of its performance. This dance is accompanied by music performed on a bowed instrument, while the myths of the origin of the Tepehuano ethnic group are proclaimed.

The complete sequence of the Xiotal is long ; only a brief extract is presented here. Each dance has a different significance and alludes to natural aspects of the Tepehuano environment. This is reflected in the title of one of the dances presented here : the Arrayan, or myrtle, which is a Mexican fruit. The enormous importance of the relationship between man and nature in this ritual is reflected in the names of the following pieces : the bull, the water, the feather, the deer, etc.

The Xiotal dances were performed by :

Juan Soto Mendoza, *Steward*
José Trinidad Morales Rodriguez, *Mitote Guide*
Ignacio Solis Cumplido, *Dance Leader (the devil)*
Ascencion de la Cruz Morales, *musician (violin)*
Carmelo Ramirez Solis, *musician (bow)*
Feliciano Soto Solis, *dancer*
Eugenio Morales Garcia, *dancer*
Faustino Flores Galvan, *dancer*
José Mendia Reyesa, *dancer*
Aurelio Garcia de la Cruz, *dancer*

Francisco Mendia de la Cruz, *dancer*
Alfredo Soto Solis, *dancer*
Paula Solis de la Cruz, *dancer*
Marciana Aguilar Ciriano, *Guide (T'vadam)*
Clemencia Morales Santana, *dancer*
Felicitas Flores Montiel, *dancer*
Margarita Cumplido Lugo, *dancer*
Elvira Flores Ciriano, *dancer*
Paulita Mendia Santana, *dancer*
Maria Santos Caldera Flores, *dancer*
Graciela Flores Santana, *dancer*

• La Danza de la Pluma (The Feather Dance)

The Zapotec ethnic group is one of the largest in Mexico. This group lives in the State of Oaxaca on the Pacific seaboard. For reasons of economic necessity, large numbers of the Zapotec population have now migrated to Mexico City and to the United States where they have settled mainly in California and NewYork.

Zapotec is a generic linguistic name covering nine different languages of the same origin. Today, a distinction can be drawn between three major groups of the Zapotec culture which are not homogeneous. These are the Zapotecs of the central valleys of Oaxaca, the Zapotecs of the Sierra and the Zapotecs of the Tehuantepec Isthmus.

The material presented here is the Feather Dance performed by the Zapotecs of Santa Ana del Valle in the central valleys. The group of dancers consisted on this occasion of twenty children between the age of 8 and 18 and a band of ten adults. This dance can be traced back to the last century when a musician from Santa Ana del Valle was inspired by a group of dancers whom he watched performing in his region. The musician decided to create his own work ; that is how the musical repertoire and choreography of what is now known as the Feather Dance originated. Today, this dance has put down deep roots in the community and forms an integral part of the local culture.

The dance is performed over a period of three days and recounts a particularly important moment in the history of these peoples. Its performance involves over thirty persons who, in addition to dancing, recite dialogues between the characters represented. The characters are the Emperor Moctezuma, his courtiers, the ambassadors, the Aztec warriors and Malinche. The Spanish personages are Hernán Cortés, Pedro de Alvarado and the Spanish soldiers.

The poetic art played a particularly important role in the elevated spheres of the Aztec priests and warriors and the Mexican Emperor himself practised this form of expression. That is why this epic work begins with a brief recitativo by the Emperor after the musical introduction.

The work is interspersed with dialogues narrating how Hernán Cortés sent Pedro de Alvarado to call upon Moctezuma to surrender. The Emperor refused. Finally Cortés decided to enter Tenochtitlan by force and take the Emperor prisoner ; he was later executed by the invaders.

The musical elements reveal evident European influences. A brief instrumental passage announcing a change in style is performed between each section of the dance. Then, one of the characters recites a part of his text. Listeners will note that most of the pieces imitate the waltz and polka styles of the last century.

The band which accompanies the Feather Dance is typical of Oaxaca State where it is commonly encountered. Despite the influence of sophisticated and popular genres practised at different periods on the European continent, the musical repertoire has been adapted and assimilated into the cultural context of the indigenous peoples who have incorporated it into their own tradition.

The following musicians and dancers performed in this recording :

Roberto Hipolito Gutierrez, *Moctezuma I*
Felipe Sanchez Antonio, *Moctezuma II*
Tomas Cruz Gutierrez, *Teotil I*
Domingo Cruz Garcia, *Teotil I*
Luis Rey Rodriguez Morales, *Captain I*

Enrique Martinez Hernandez, *Captain I*
Ignacio Cruz Cruz, *Teotil 2*
Aniceto Morales Cruz, *Teotil 2*
Velino Gutierrez Morales, *Captain 2*
Leandro Gutierrez Garcia, *Captain 2*
Israel Sanchez Zarate, *Counsellor*
Ramon Bautista Aquino, *Counsellor*

Miguel Angel Sanchez Garcia, *Counsellor*
Miguel Angel Garcia Gutierrez, *Counsellor*
Alvaro Martinez Gutierrez, *Counsellor*
Petronio Fausto Garcia Matias, *Counsellor*
Carlos Augusto Gutierrez Embris, *Counsellor*
Ausencio Sanchez Garcia, *Counsellor*
Salomon Gutierrez Bautista, *Hernán Cortés*
Fausto Garcia Gutierrez, *Pedro de Alvarado*
Laurencio Garcia Garcia, *musician*

Abel Garcia, *musician*
Prisciliano Garcia, *musician*
Genaro Aquino, *musician*
Fernando Martinez Bautista, *musician*
Rodolfo Garcia Gutierrez, *musician*
Rufino Rodriguez Gutierrez, *musician*
Victor Mendez Sanchez, *musician*
Valentin Bautista Gutierrez, *musician*
Bonifacio Cruz Garcia, *musician*

• Las danzas de los Quetzales, Negritos, Moros y Cristianos (Dances of the Quetzals, Little Negroes, Moors and Christians)

The Totonac ethnic group lives in the State of Veracruz on the Atlantic seaboard of Mexico. This is the largest ethnic group of the Gulf of Mexico and its different populations have maintained a high degree of cultural unity. The Papantla group is the most important in political and religious terms. The economic activity of this group is based on agriculture and on the cultivation of vanilla, an American export to Europe along with cocoa. The three Totonac dance groups which performed in this recording come from different communities.

The Dance of the Quetzals is the only one in this group which has a genuinely indigenous history. A legend surrounding this dance has it that long ago a bird with a magnificent plumage lived in the Totonacapan region before becoming extinct. The men then decided to organize a dance begging the forces of nature to bring this lovely bird back to life. The dancers imitate the song of the bird by whistling while their crests adorned with extraordinary colours resemble the plumage of the bird which is known as the Laq'a in the Totonac language. The mythological meaning of this legend is self-evident and contributes to the ritual significance of this dance. We also find Prehispanic elements which associate the dance with rites for the fertility of the land. The associations here are with the Sun God and the Thunder God, the latter being evidently related to rain which announces abundance and successful harvests.

As the dance progresses, the participants climb onto a cross which rotates perpendicularly to the earth to symbolize the flight of the bird. This feature of human flight is encountered in another dance of the Totonac region, the Flying Dance (*voladores*) in which men swing down head first from a height of about thirty metres, hanging from a rope attached to their body.

The Quetzal music is performed by a single musician who plays a reed flute with only three holes and a little wooden drum with a hide drumskin. These two instruments provide the only accompaniment to the dance and dictate its rhythm. The music is composed by the

performers and handed down by oral tradition from father to son. The tunes presented here are typical examples of traditional, indigenous Mexican music.

This dance was performed by :
Esteban Domínguez García, *Corporal*
Miguel Domínguez García, *second Corporal*
Antonio Domínguez García, *soldier*
Manual García Santes, *soldier*

Miguel Jerónimo García, *soldier*
Antonio Domínguez Santiago, *soldier*
Bardomiano García Hernández, *soldier*
Antonio Santiago Juárez, *soldier*
Miguel García Santes, *musician (flute and drum)*

The origins of the **Dance of the Little Negroes** can be traced back to the colonial era in Mexico. The dance is an indigenous interpretation of a theme of ritual healing practised by the black slaves who were taken to the coast of Veracruz to work on the sugar cane plantations.

This dance illustrates the spell cast on a black to heal him after a serpent bite. "Tata", the injured black, his mother who watches over the serpent and the victim's work companions, all take part in this dance. Interestingly enough, this negro dance is encountered in various regions of Mexico, including the State of Oaxaca, and although they have the same origin their significance appears to differ.

The instrumental accompaniment to this dance consists of a violin and a guitar. All the tunes are composed by the performing musicians themselves according to an oral tradition as is the choreography, handed down from generation to generation and belonging to the popular tradition.

This dance was performed by :
Eleuterio García Morales, *Corporal*
Tomas Cano López, *Adjutant 1st class*
Teodoro Vázquez García, *Adjutant 2nd class*
Wenceslao Cristóbal Vicente, *Adjutant 2nd class*

Guadalupe García Morales, *the mother (Maringuilla)*
Tirso Soto García, *Adjutant 3rd class*
Leobardo Soto García, *Adjutant 2nd class*
Juan Martínez Juárez, *musician (guitar)*

The Dance of the Moors and Christians is an example of the strong Spanish influence on the culture of indigenous groups. The origin of these Spanish dances can be traced back to the Morismas or Moriscas which are derived from the medieval Spanish romances. The Dance of the Moors and Christians recounts a period in history which was contemporaneous with the arrival of the Spaniards in America, i.e. the expulsion of the Arabs from Spain. In Mexico, this dance belongs to the cycle of "Dances of the Conquest" and is performed widely by almost all the ethnic groups of Mexico. These dances were taught by the Spanish missionaries in their endeavour to convert the indigenous population to Christianity. They might now be thought to represent the battles between the Spaniards and the Aztecs, given the context in which they are performed. Because of its strong religious symbolism, this dance was adopted by villages and is mainly performed on the occasion of the feast days of the local patron saints.

The dance consists of a number of tunes which are performed by a violinist and a drummer. The indigenous dance tunes are generally played in two-part time, mainly 6/8. We occasionally also encounter what is known as one and a half time, i.e. a metric combination of 3/4 and 6/8 which gives this music a polyrhythmic character.

The Dance of the Moors and Christians was performed by :
Alberto García de León, *musician (drum)*
Juan Isauro Olmos García, *musician (flute)*
Fernando Méndez Cortez, *musician (violin)*
Constancio García García, *Spanish Corporal*
Erasto de Gaona González, *Spanish soldier 2nd class*

Agusto Sotero Salvador, *Moorish Corporal 2nd class*
Salvador de Gaona González, *Spanish dancer*
Francisco García Cano, *Spanish dancer*
Miguel Sotero Vicente, *Moorish dancer*
Lorenzo López Dorantes, *Moorish dancer*
Fredy Méndez García, *Moorish dancer*

Commentary : Alfonso MUÑOZ-GÜEMES
Translated by John Hargreaves

Recorded live at the Avignon Festival in July 1992 by Jean-Claude CHABIN and Gérard FAUCILHON. Editing by Jean-Claude CHABIN.
The recording was co-produced by AUVIDIS and UNESCO, with the support of the Avignon Festival.

This programme, devised by Véronique CHARRIER, brought together, for the first time in Europe, a hundred or so musicians and dancers from the Totonac, Zapotec, Seri, Mayo and Tepehuan Indian communities of Mexico. And was co-produced by the Avignon Festival, the Association Française d'Action Artistique, the Society for the Spanish Fifth Centenary Celebrations.
With the assistance of the Odéon - Théâtre de l'Europe, the National Indigenist Institute of Mexico, the Department of Cultural Affairs at the Mexican Foreign Office.
Co-realization Le Volcan - Le Havre.
With the support of the Caisse des Dépôts et Consignations.

Special thanks to Guy HUOT (IMC) and Ana-Cecilia ANGUIS-DUMAS (Mexico).

La musique et les danses autochtones

Musique et danse sont des éléments importants de l'identité culturelle des communautés autochtones du Mexique : elles sont partie intégrante de leur tradition culturelle tant religieuse que laïque. Tous les moments essentiels de la vie de l'individu sont imprégnés d'un cérémonial social allant toujours de pair avec un accompagnement musical ou musico-chorégraphique, ou encore avec une forme quelconque d'expression orale poétique et musicale.

Ainsi, dans la tradition autochtone, la poésie, la musique et la danse ne sont pas considérées comme des formes "artistiques" exécutées par des professionnels ; elles sont au contraire complémentaires aux rites qui marquent les différents moments de la vie de l'individu. D'autre part, c'est grâce à ces manifestations sociales - ou "artistiques" - que s'est transmis, généralement oralement, le trésor de connaissances et de coutumes que nous désignons sous le nom de culture traditionnelle autochtone.

Les musiques et les danses que nous présentons ici ont été enregistrées en direct au cours de l'été 1992 lors des représentations données par sept groupes de musique et de danse autochtones dans le cadre du Festival d'Avignon et à l'occasion de la Commémoration du Vè Centenaire de la Rencontre de Deux Mondes.

Tous les membres de ces groupes sont d'origine autochtone et habitent dans des communautés agraires à l'écart des grandes villes du Mexique. Ils vivent essentiellement de l'agriculture, même si, parfois, certaines formes d'artisanat local viennent compléter leurs revenus.

Le Mexique est un immense pays offrant une grande variété de climats et d'écosystèmes. Les cinquante-six groupes autochtones peuplant son territoire sont de ce fait très différents les uns des autres. On a répertorié cinquante-six langues distinctes avec leurs variantes dialectales. Leurs activités économiques, leurs costumes sont, entre autres, également très variés. Ce CD n'offre donc qu'un très petit échantillon de la richesse ethnique et culturelle du Mexique d'aujourd'hui.

Les groupes, dont nous ne présentons ici qu'une petite partie du répertoire musical et chorégraphique, viennent de deux régions du pays : du Nord-Ouest, caractérisé par de grandes étendues désertiques et des montagnes escarpées ; et du Sud, au climat subtropical, où la cueillette des fruits et la pêche sont abondantes.

De la première région nous vient la musique des Seris, des Mayos et des Tepehuanes qui vivent sur des territoires assez éloignés les uns des autres mais font cependant partie du même groupe linguistique : la famille uto-aztèque. Malgré leur différence d'habitat, leurs cérémonies et leurs symboles sont très similaires. Ce sont les descendants de tribus semi-nomades vivant de chasse et de cueillette dont les systèmes économiques et sociaux n'ont pas eu l'importance politique de ceux des grandes concentrations urbaines du centre et du sud du pays.

Les Zapotèques et les Totonèques viennent de la seconde région mentionnée et appartiennent au même groupe linguistique : le groupe otomangue, bien que les premiers vivent sur la côte Pacifique et les seconds sur la côte Atlantique du Mexique. Leurs ancêtres, les Olmèques, avaient su développer une organisation sociale assez complexe, si bien que leurs cérémonies sont plus variées et plus riches que celles de la région précédente.

• El pascola Seri (Le pascola des Seris)

Les Seris vivent au nord de l'Etat de Sonora, sur la côte du golfe de Cortés, au bord de l'océan Pacifique ; c'est une des ethnies les moins nombreuses du Mexique. Leur environnement géographique, les confins d'un des déserts les plus arides du monde, rend leur situation économique difficile.

Autrefois nomades, ils vivent aujourd'hui de la pêche, de la chasse des petites espèces et de la cueillette des fruits. La vannerie, généralement destinée à un usage domestique, constitue un petit complément économique.

Ils ont conservé des rites et des cérémonies très riches, principalement des chants - souvent a cappella - où ils racontent l'histoire mythique de leur peuple. Nous avons sélectionné ici le *pascola* qui est un rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte. Cette cérémonie s'appelle "la fête de la puberté" ; il s'agit certainement d'un des rites les plus importants de la cosmogonie seri puisqu'il est associé à la fécondité des femmes et, symboliquement, à la fertilité de la terre. Le *pascola* est également chanté et dansé lors de la fête en l'honneur de la tortue marine, dont la chasse assure aux Seris une grande partie de leur nourriture.

Les autres thèmes importants abordés dans le *pascola* sont liés à la mer, aux baleines et aux lions de mer qui viennent mettre bas sur leurs côtes.

Ont interprété ces morceaux : Francisco Barnett Astorga, *danseur* - Adolfo Burgos Félix, *chanteur*

• La danza del Venado Mayo (La danse du cerf des Mayos)

Les Mayos se sont établis au sud de l'Etat de Sonora et au nord du Sinaloa ; ils sont actuellement environ 30 000. Ils habitent une région de vallées semi-désertiques, mais un système d'irrigation leur permet de pratiquer la culture intensive. C'est une zone d'agriculture industrielle, si bien que l'on retrouve actuellement dans les villages mayos des blancs et des métis.

Malgré un contact constant avec la société métisse, les Mayos ont conservé une forte tradition catholique qui sert de cadre à leurs cérémonies, comme à leurs systèmes de charges et de rapports religieux intercommunautaires. C'est précisément de ce syncrétisme religieux que relève la danse du cerf. Celle-ci est présentée par les autochtones du nord-ouest du Mexique et remonte aux cultures semi-nomades pré-hispaniques.

La musique d'accompagnement, agrémentée de chants cérémoniels, est jouée sur des instruments à percussion et idiophones. Son origine pré-hispanique est évidente : aucun instrument de provenance européenne n'est utilisé et les formes musicales sont bien différentes de celles léguées par les colonisateurs espagnols.

Les danseurs, ou *pascoleros*, sont généralement au nombre de trois. L'un d'eux est le *pascola major*, c'est-à-dire le plus important : c'est lui qui établit une interaction constante avec le public. Sur le plan symbolique, le *pascolero* est un descendant du diable ; c'est pourquoi il est masqué. Cependant, il porte aussi une fleur, représentation du bien. Le masque animal du *pascola* reflète en outre une croyance en la double essence animale et humaine des Mayos.

La fleur qu'arbore le danseur lui ouvre les voies du bien qui conduisent à la gloire. Un autre symbole important de cette danse est le serpent, animal sacré dans toute la zone méso-américaine et qui apparaît sous la forme des *tenabaris* (instruments de percussion ou grelots que les danseurs attachent à leurs jambes).

Les musiciens et les danseurs qui ont participé à cet enregistrement sont :

Tomas Anguamea Alamea, *musicien* (Jicuri)
Santos Anguamea Jaimea, *musicien* (Jicuri)
Silvestre Millanes Alamea, *musicien* (Jicuri)
Luciano Anguamea Garcia, *musicien* (Hueja)
Juan Butimea Garcia, *danseur cerf*

• El Mitote Tepehuano (Le mitote des Tepehuanes)

Les Tepehuanes sont une des tribus qui ont résisté le plus âprement à l'invasion et au génocide des conquistadors européens du XVe siècle.

Ils ne sont plus que quelques milliers répartis sur un vaste territoire qui va du sud de l'Etat de Chihuahua au nord du Sinaloa, en passant par celui de Durango. Leur langue varie selon la région. Leur activité est basée sur l'agriculture et l'exploitation forestière de leurs terres. L'artisanat n'est destiné qu'à l'usage domestique.

Le *mitote*, ou *xiotal*, est le rite le plus important des Tepehuanes. Sa célébration, qui a généralement lieu trois fois par an, coïncide avec les trois périodes du cycle agricole : sécheresse, pluie, moisson. Cette cérémonie a, entre autres, pour but de bénir les semences, de chasser le mal ou la maladie et de sauvegarder l'humanité. Le *xiotal* peut englober la quasi totalité des membres de la communauté ou n'être célébré qu'au niveau de la cellule familiale.

La célébration du *xiotal* requiert de la part des participants l'observance de règles très strictes en matière de jeûne et d'abstinence sexuelle. Tout manquement à un seul interdit peut, selon les Tepehuanes, susciter un châtimement divin. C'est pourquoi ils sont très respectueux de ces règles durant les cinq jours du rituel ainsi que durant les cinq jours suivants.

Cette cérémonie est extrêmement complexe, la danse autour du feu n'intervenant qu'à la cinquième nuit. La musique d'accompagnement de cette danse est jouée par un musicien muni d'un archet, tandis que retenti le chant des mythes contant l'origine des Tepehuanes.

Le *xiotal* étant extrêmement long, nous n'en présentons ici qu'un bref extrait. Chaque danse a un sens différent et se réfère à la nature qui entoure les autochtones. Nous en avons un

exemple dans le titre d'une des danses présentées : la myrte, un fruit mexicain. Un autre aspect qu'il nous faut souligner est l'importance de la relation homme-nature qui nous est confirmée par les titres des airs suivants : le taureau, l'eau, la plume, le cerf, etc.

Ont participé aux danses du *xiotl* :

Juan Soto Mendoza, *majordome*

José Trinidad Morales Rodriguez, *guide du mitote*

Ignacio Solis Cumplido, *chef de la danse (le diable)*

Ascencion de la Cruz Morales, *musicienne (violon)*

Carmelo Ramirez Solis, *musicien (archet)*

Feliciano Soto Solis, *danseur*

Eugenio Morales Garcia, *danseur*

Faustino Flores Galvan, *danseur*

José Mendia Reyes, *danseur*

Aurelio Garcia de la Cruz, *danseur*

Francisco Mendia de la Cruz, *danseur*

Alfredo Soto Solis, *danseur*

Paula Solis de la Cruz, *danseuse*

Marciana Aguilar Ciriano, *guide (T'vadam)*

Clemencia Morales Santana, *danseuse*

Felicitas Flores Montiel, *danseuse*

Margarita Cumplido Lugo, *danseuse*

Elvira Flores Ciriano, *danseuse*

Paulita Mendia Santana, *danseuse*

Maria Santos Caldera Flores, *danseuse*

Graciela Flores Santana, *danseuse*

• La danza de la Pluma (La danse de la plume)

Les Zapotèques forment un des groupes ethniques les plus nombreux du Mexique. Ils vivent dans l'Etat d'Oaxaca sur le versant Pacifique. De nos jours, des raisons économiques ont poussé une grande partie de cette population à émigrer soit à Mexico, soit aux Etats-Unis, essentiellement en Californie et à New York.

"Zapotèque" est le nom générique d'une famille linguistique comprenant neuf langues différentes mais de même origine. Nous distinguons actuellement dans cette culture trois grands groupes non homogènes : les Zapotèques des vallées centrales d'Oaxaca, ceux de la Sierra et ceux de l'isthme de Tehuantepec.

Nous présentons ici la danse de la plume, interprétée par les Zapotèques des vallées centrales, de Santa Ana del Valle plus précisément. Les vingt danseurs sont des enfants de huit à dix huit ans ; ils sont accompagnés par une fanfare de dix adultes. Cette danse a été créée au siècle dernier par un musicien de Santa Ana del Valle qui s'est inspiré d'une danse locale. Décidant de faire oeuvre personnelle, il composa une musique et une chorégraphie qu'il appela danse de la plume. Celle-ci fait désormais partie intégrante du folklore de la communauté ainsi que de son système de charges communautaires.

Sa représentation s'étend sur trois jours et raconte un moment très important de l'histoire de ces peuples. Son exécution requiert la participation de plus de trente danseurs qui

doivent en outre réciter les dialogues. Les personnages sont l'empereur Moctezuma, ses *teotiles*, les ambassadeurs, les guerriers aztèques et la *Malinche* ; du côté des Espagnols, nous avons Hernán Cortés, Pedro de Alvarado et les soldats espagnols.

L'art poétique revêtait une grande importance dans la haute société des prêtres et des guerriers aztèques, et l'empereur mexicain lui-même se devait de cultiver cet art. C'est pourquoi cette oeuvre épique commence par un bref récitatif de l'empereur précédé d'une introduction musicale.

Les dialogues nous racontent comment Hernán Cortés mande Pedro de Alvarado pour sommer Moctezuma de se rendre. L'Empereur refuse et Cortés décide d'entrer de force à Tenochtitlan. Il fait prisonnier l'Empereur et finira par le faire exécuter.

La musique dénote une influence européenne évidente. Chaque pas de danse est précédé d'une brève introduction musicale qui annonce le changement d'air. Ensuite un des personnages récite une partie de son texte. Comme on peut s'en apercevoir, la plupart des morceaux de musique reprennent des rythmes de valse ou de polka.

La fanfare qui accompagne la danse de la plume est du type le plus courant dans l'Etat d'Oaxaca. Le répertoire musical, bien que basé sur des genres raffinés ou populaires venus d'Europe à différentes époques, a vu sa fonction totalement transformée. Il a été complètement assimilé par la culture traditionnelle autochtone et fait désormais partie de sa tradition.

Les musiciens et les danseurs ayant participé à cet enregistrement sont les suivants :

Roberto Hipolito Gutiérrez, *Moctezuma I*

Felipe Sanchez Antonio, *Moctezuma II*

Tomas Cruz Gutiérrez, *Teotil I*

Domingo Cruz Garcia, *Teotil I*

Luis Rey Rodríguez Morales, *Capitaine I*

Enrique Martinez Hernandez, *Capitaine I*

Ignacio Cruz Cruz, *Teotil 2*

Aniceto Morales Cruz, *Teotil 2*

Velino Gutiérrez Morales, *Capitaine 2*

Leandro Gutiérrez Garcia, *Capitaine 2*

Israel Sanchez Zarate, *Conseiller*

Ramon Bautista Aquino, *Conseiller*

Miguel Angel Sanchez Garcia, *Conseiller*

Miguel Angel Garcia Gutiérrez, *Conseiller*

Alvaro Martinez Gutierrez, *Conseiller*

Petronio Fausto Garcia Matias, *Conseiller*

Carlos Augusto Gutiérrez Embris, *Conseiller*

Ausencio Sanchez Garcia, *Conseiller*

Salomon Gutiérrez Bautista, *Hernán Cortés*

Fausto Garcia Gutiérrez, *Pedro de Alvarado*

Laurencio Garcia Garcia, *musicien*

Abel Garcia, *musicien*

Prisciliano Garcia, *musicien*

Genaro Aquino, *musicien*

Fernando Martinez Bautista, *musicien*

Rodolfo Garcia Gutiérrez, *musicien*

Rufino Rodriguez Gutiérrez, *musicien*

Victor Méndez Sanchez, *musicien*

Valentin Bautista Gutiérrez, *musicien*

Bonifacio Cruz Garcia, *musicien*

• **Las danzas de los Quetzales, Negritos, Moros y Cristianos**
(Les Danses des Quetzals, des Negritos, des Maures et des Chrétiens)

Les Totonagues, qui forment le groupe le plus nombreux du golfe du Mexique, se trouvent dans l'Etat de Veracruz sur la côte Atlantique. Leurs différents villages présentent encore aujourd'hui une grande unité culturelle ; Papantla en est le centre politique et religieux le plus important. L'agriculture est leur activité de base, principalement la culture de la vanille : c'est une des plantes d'origine américaine qui, comme le cacao, furent exportées en Europe. Nous présentons ici trois groupes de danse totonaque appartenant à trois communautés différentes.

La danse des Quetzals est la seule présentée par ce groupe à avoir une origine totalement autochtone. Une légende raconte qu'il y a bien longtemps existait dans la région de Totonacapan un oiseau au plumage d'une grande beauté, aujourd'hui disparu. Les hommes décidèrent de créer une danse pour demander aux forces de la nature de redonner vie à ce bel oiseau.

Les danseurs imitent par des sifflements le chant de l'oiseau ; les plumes multicolores dont ils sont parés rappellent le plumage de cet animal nommé *Laq'a* en langue totonaque. Le contenu mythologique de cette légende nous apparaît d'emblée ainsi que sa signification rituelle. Nous y trouvons en outre des éléments pré-hispaniques reliant cette danse à des rites de fécondité de la terre, aux dieux du Soleil et du Tonnerre, ce dernier étant évidemment lié à la pluie, annonciatrice d'abondantes récoltes.

Au cours de cette danse, les exécutants se hissent sur un croisillon qui tourne sur un axe horizontal, symbolisant ainsi le vol de l'oiseau. Nous retrouvons des hommes volants dans une autre danse de la région totonaque : la danse des Voladores dans laquelle des acrobates s'élancent la tête en bas retenus par une corde à un mât de trente mètres de haut.

La musique de la danse des Quetzals est interprétée par un seul musicien qui joue de la flûte de roseau à trois trous et d'un petit tambour de bois tendu de peau. Ces deux instruments produisent l'unique accompagnement musical de la danse et lui donnent tous ses rythmes. La musique est composée par les exécutants eux-mêmes et se transmet oralement de père en fils. Les rythmes que nous présentons sont caractéristiques de la tradition autochtone mexicaine.

Ont participé à cet enregistrement :
Esteban Dominguez Garcia, *Caporal*
Miguel Dominguez Garcia, *Caporal de 2e classe*
Antonio Dominguez Garcia, *soldat*
Manuel Garcia Santes, *soldat*

Miguel Jeronimo Garcia, *soldat*
Antonio Dominguez Santiago, *soldat*
Bardomiano Garcia Hernandez, *soldat*
Antonio Santiago Juarez, *soldat*
Miguel Garcia Santes, *musicien (flûte et tambour)*

La danse des Negritos remonte à l'époque coloniale. Il s'agit d'une version autochtone du thème rituel de la guérison amené par les esclaves noirs des côtes de Veracruz employés dans les plantations de canne à sucre.

Elle raconte comment un noir est guéri de la morsure d'un serpent grâce à un enchantement. Les protagonistes sont le "Tata", le noir blessé, sa mère qui surveille le serpent et les camarades de travail du blessé. On retrouve cette danse des petits nègres dans différentes régions du Mexique, entre autres dans l'Etat d'Oaxaca, mais avec, semble-t-il, une autre signification, bien que l'origine en soit identique.

Violon et guitare sont les instruments d'accompagnement. Tous les airs ont été composés par les musiciens eux-mêmes, transmis oralement, tout comme la chorégraphie, de génération en génération, et font partie de la tradition populaire.

Ont participé à cette danse :
Eleuterio Garcia Morales, *Caporal*
Tomas Cano Lopez, *Adjudant de 1re classe*
Teodoro Vazquez Garcia, *Adjudant de 2e classe*
Wenceslao Cristobal Vicente, *Adjudant de 2e classe*

Guadalupe Garcia Morales, *la mère (Maringuilla)*
Tirso Soto Garcia, *Adjudant de 3e classe*
Leobardo Soto Garcia, *Adjudant de 2e classe*
Juan Martinez Juarez, *musicien (guitare)*

La danse des Maures et des Chrétiens est un exemple de la forte influence espagnole sur la culture autochtone. Ces danses espagnoles tirent leur origine des Moriscos ou Morismas, qui ne sont rien d'autre que des dérivés du romancero médiéval espagnol. La chorégraphie retrace un événement qui remonte à l'époque de l'arrivée des Espagnols en Amérique, à savoir l'expulsion des Arabes du sol espagnol. Au Mexique, cette danse appartient au cycle des "danses de la Conquête" et se retrouve chez presque toutes les ethnies. Les missionnaires espagnols les enseignèrent aux autochtones dans le but de les christianiser. Vu le contexte dans lequel ces danses se déroulent, elles pourraient plutôt figurer actuellement les batailles entre Espagnols et Aztèques. Le symbolisme religieux très marqué de la danse présentée ici contribua à son adoption par les communautés villageoises pour les fêtes patronales.

Cette danse est composée de plusieurs rythmes ou airs joués par un violoniste et un tambour. Les rythmes de danse autochtones sont généralement binaires ; la mesure la plus fréquente est de 6/8. On trouve parfois un rythme appelé sesquialtère, combinaison métrique de 3/4 et de 6/8, qui confère une sorte de polyrythmie à cette musique.

Ont participé à la danse des Maures et des Chrétiens :

Alberto Garcia de Leon, *musicien*

Juan Isaura Olmos Garcia, *musicien*

Fernando Méndez Cortez, *musicien (violin)*

Constancio Garcia Garcia, *Caporal espagnol*

Erasto de Gaona Gonzales, *soldat espagnol 2e classe*

Agustin Sotero Salvador, *Caporal maure 2e classe*

Salvador de Gaona Gonzalez, *danseur espagnol*

Francisco Garcia Cano, *danseur espagnol*

Miguel Sotero Vicente, *danseur maure*

Lorenzo Lopez Dorantes, *danseur maure*

Fredy Mendez Garcia, *danseur maure*

Commentaires : Alfonso MUÑOZ-GÜEMES

Traduit par Thomas de Kayser

Enregistrements publics réalisés au Festival d'Avignon en juillet 1992 par Jean-Claude CHABIN et Gérard FAUCILHON. Montage numérique : Jean-Claude CHABIN

La co-production de l'enregistrement a été assurée par AUVIDIS et l'UNESCO avec le concours du Festival d'Avignon.

Ce programme, réalisé par Véronique CHARRIER, a rassemblé pour la première fois en Europe, au Festival d'Avignon 1992, une centaine de musiciens et danseurs, des communautés indiennes Totonagues, Zapotèques, Seris, Mayos, Tepehuanes du Mexique. Et a été co-produit par le Festival d'Avignon, l'Association Française d'Action Artistique, la Société du Cinquième Centenaire auprès de l'Etat espagnol.

Avec l'aide de l'Odéon - Théâtre de l'Europe, de l'Institut National Indigeniste de Mexico, de la Direction des Affaires culturelles du Ministère des Affaires étrangères du Mexique.

Une co-réalisation Le Volcan - Le Havre.

Avec le concours de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Remerciements à Guy HUOT (CIM) et Ana-Cecilia ANGUIS-DUMAS (Mexico).

La música y la danza indígena

La música y la danza son, en las comunidades indígenas mexicanas, un elemento muy importante de su identidad étnica. Esto significa que, forman parte de la tradición cultural tanto religiosa, como la de las fiestas laicas. En las comunidades indígenas casi no existen momentos de la vida de los individuos, que no estén cargados de una ceremonialidad social, y toda ceremonialidad indígena va acompañada de alguna forma de expresión ya sea musical, musical-coreográfica o que contenga algún tipo de expresión oral poético-musical.

Esto significa que, dentro de las tradiciones indígenas la poesía, la música y la danza no son concebidas como formas "artísticas" producidas por profesionales en la materia, sino que más bien son formas complementarias de la ritualidad que acompaña los distintos momentos de su vida. Por otra parte, es a través de éstos mismos hechos sociales - o manifestaciones "artísticas" -, que se transmite generalmente de manera oral, el gran acervo de conocimiento y costumbres que denominamos cultura tradicional indígena.

El material musical-dancístico, que conforma el presente volumen es parte de las grabaciones que se realizaron en directo durante las presentaciones de 7 grupos de música y danza indígenas que se efectuaron en el verano de 1992 en el marco del Festival d'Avignon, en Francia en el marco de la Conmemoración del 5º Centenario del Encuentro de Dos Mundos.

Los grupos que interpretan el material aquí contenido, son de origen indígena, todos ellos viven en comunidades agrarias alejadas de las grandes urbes mexicanas, y su forma de subsistencia básica es el trabajo agrícola y en algunos casos complementan sus ingresos familiares con algún tipo de artesanía local.

México es un país con una enorme extensión territorial, por lo que cuenta con una gran variedad de climas y ecosistemas que hacen que los 56 grupos indígenas que habitan en su territorio se diferencien grandemente entre sí, no solamente por el idioma - 56 idiomas diferentes con sus variantes dialectales -, sino que sus actividades económicas, sus formas de vestido, entre otras cosas, los hacen ser muy distintos entre sí. Es por eso, que este CD es una mínima muestra de la riqueza étnica y cultural del México contemporáneo.

Los grupos indígenas que participan con una pequeña muestra de su variadísimo repertorio musical-dancístico, provienen básicamente de dos regiones diferentes : el noroeste, con sus grandes extensiones desérticas y sus escarpadas sierras ; y el sur con sus climas subtropicales y gran abundancia tanto en frutos de tierra, como de mar.

Dentro del primer grupo mencionado encontramos música de los seris, los mayos y los tepehuanos, quienes se encuentran geográficamente muy distantes unos de otros, sin embargo comparten el mismo origen lingüístico, el Yutoazteca, y a pesar de las diferencias de hábitat entre los tres, conservan una mayor identificación o paralelismo en cuanto a su vida ceremonial y simbólica. Estos tres grupos son descendientes de los pueblos seminómadas de cazadores recolectores, que desarrollaron sistemas económico-sociales de menor importancia política que la de los grandes centros urbanos del centro y sur del país.

El segundo grupo de participantes lo formaron las etnias zapoteca y totonaca, que aunque viven los primeros del lado del océano pacífico, y los segundos cerca de la costa atlántica de México, comparten el mismo origen lingüístico, Otomangue. Son descendientes de los grupos olmecas que desarrollaron sistemas de organización social más complejos y por lo tanto su vida ceremonial fué más variada y nutrida que las del primer grupo.

• El Pascola Seri

El grupo étnico seri se encuentra ubicado en la costa del Golfo de Cortés, sobre el Océano Pacífico, en el norteno Estado de Sonora, siendo uno de los grupos étnicos menos numerosos de México. El entorno geográfico en el que se encuentran los seris hace que su situación económica sea difícil, esto se debe a que viven en la margen de uno de los desiertos más áridos del mundo.

Por otra parte, este grupo que antes fuera nómada, basa su subsistencia económica en la pesca, la caza de especies menores, y en la recolección de frutos. Complementan su economía con la fabricación de cestería, la cual muchas veces es para uso doméstico propio.

Este grupo, mantiene una vida ritual y ceremonial muy rica, que se manifiesta constantemente a través de sus cantos - a cappella muchas veces -, en los que se narra y se cuenta la historia mítica de este pueblo. El material que se presenta en esta selección corresponde a los pascolas que se realizan con motivo del rito de paso de las adolescentes a la edad adulta. A esta ceremonia le llaman la fiesta de la pubertad y probablemente es uno de los rituales más importantes en su cosmogonía, ya que está asociado con la fertilidad de las mujeres, y simbólicamente, con la fertilidad de la tierra. El pascola también es cantado y bailado durante la fiesta que los seris dedican a la tortuga caguama, animal de cuya cacería viven en gran medida.

Otros de los temas importantes que se mencionan en el pascola son relativos al mar, a las ballenas y leones marinos que llegan a sus costas a parir a los crios.

Los músicos que interpretan estas piezas son : Francisco Barnett Astorga, *bailador* - Adolfo Burgos Félix, *cantador*

• La Danza del Venado Mayo

Este grupo étnico se encuentra establecido entre el sur del Estado de Sonora y el norte del Estado de Sinaloa ; actualmente los mayos son unos 30,000 individuos. Los mayos habitan en una región de valles semidesértica, sin embargo cuentan con sistemas de riego artificial que les permite explotar de manera intensiva la tierra. Los mayos viven en una zona de industria agrícola, por lo que en la actualidad encontramos que en las mismas comunidades en donde viven ellos hay blancos y mestizos.

Aunque se encuentran en contacto constante con la sociedad mestiza, los mayos conservan una fuerte tradición católica en torno de la cual se organiza tanto su vida ceremonial, como los sistemas de cargos y de correspondencia religiosa entre comunidades. Es precisamente a esta tradición religiosa sincrética de los mayos, que corresponde la Danza del Venado que se presenta. Esta danza es representada por los grupos indígenas del noroeste de México y tiene su origen en las culturas seminómadas prehispánicas.

La música que acompaña a los danzantes es ejecutada por instrumentos de percusión e idiófonos que se complementan con el canto ceremonial. Esta música tiene un evidente origen prehispánico ya que no se utilizan instrumentos de origen europeo y las formas musicales son completamente distintas del repertorio musical que legaron los colonizadores españoles.

Los danzantes o pascoleros son en general tres, sin embargo hay uno que es el pascola mayor, es decir, el más importante ; siendo él el que entabla una interacción constante con el público. Por su origen simbólico el pascolero es un descendiente del diablo, de ahí el uso de la máscara ; sin embargo porta también una flor que es la representación del bien. Existe otra dualidad en el pascola que es la máscara animal con que se cubren, lo cual es indicio de la creencia en la doble esencia animal y humana de los mayos.

La flor que porta el pascolero es el elemento mediante el cual se abren las sendas del bien que conducen a la gloria. Otro simbolismo importante que tiene esta danza es la

representación de la serpiente, animal sagrado en todo Mesoamérica, la cual se encuentra representada por los tenábaris, que son unos instrumentos de percusión o sonajas que se amarran los danzantes a las piernas.

Los músicos y danzantes que participaron en esta grabación son :

Tomás Anguamea Alamea, *músico (jicuri)*
Santos Anguamea Jaimea, *músico (jicuri)*
Silvestre Millanes Alamea, *músico (jicuri)*
Luciano Anguamea García, *músico (hueja)*
Juan Butimea García, *danzante venado*

• El Mitote Tepehuano

Los tepehuanos se han caracterizado por haber sido uno de los grupos que más recientemente se defendieron de la invasión y el genocidio de los conquistadores europeos en el México del Siglo XV.

Los tepehuanos ascienden a unos cuantos miles de individuos que se encuentran repartidos en un amplio territorio entre el sur del Estado de Chihuahua, el Estado de Durango, y el norte del Estado de Sinaloa, por lo que su idioma varía de región en región. Su forma de vida se basa en la agricultura, y el trabajo en la explotación maderera de sus propios bosques. La actividad artesanal es efectuada básicamente para el consumo doméstico.

El Mitote o Xiotal, es el ritual más importante de los tepehuanos, siendo que en general se efectúa tres veces al año, lo cual corresponde a las estaciones del ciclo agrícola de los periodos de seca, lluvia y recolecta. Esta ceremonia corresponde a objetivos diversos como : bendición de las semillas de la cosecha, apartar el mal y traer salud, bienestar de la humanidad, etc. El Xiotal puede efectuarse de dos maneras diferentes : la comunitaria, en la que participan unidos casi todos los miembros de la comunidad, y el Xiotal familiar en el que nada más participan los núcleos familiares.

Para poder realizar el Xiotal es necesario observar reglas muy estrictas en lo que se refiere al ayuno y la abstinencia sexual, por parte de todos los participantes. El fallar en alguna de estas prohibiciones puede ocasionar, según los tepehuanos, que exista algún castigo divino , es por esto que durante los cinco días del ritual, y los posteriores otros cinco días se observan rigurosamente estas reglas.

Este ritual, que dura cinco días, es sumamente complejo y es solamente la quinta noche en que se celebra, que comienza la danza alrededor del fuego. Esta danza es acompañada por

música que ejecuta un músico en el arco, mientras se cantan los mitos de origen de la etnia tepehuana.

La secuencia completa del Xiotal es larga, por lo que solamente se presenta un breve fragmento de este. Cada danza tiene un sentido diferente y hace alusión a aspectos naturales que rodean a los tepehuanos. Esto lo vemos en el título de una de las danzas que presentamos : el arrayán, que es un fruto mexicano. Otro aspecto en el sentido de hacer notar la enorme importancia que tiene en este rito la relación hombre naturaleza, lo vemos en el hecho de que otros de los sones tienen los siguientes nombres : el toro, el agua, la plama, el venado, etc.

En la presentación de las danzas del Xiotal participaron :
Juan Soto Mendoza, *Mayordomo*
José Trinidad Morales Rodríguez, *Guía del Mitote*
Ignacio Solís Cumplido, *Jefe de la danza (el Diablo)*
Ascención de la Cruz Morales, *músico (violín)*
Carmelo Ramírez Solís, *músico (arco)*
Feliciano Soto Solís, *danzante*
Eugenio Morales García, *danzante*
Faustino Flores Galván, *danzante*
José Mendía Reyes, *danzante*
Aurelio García de la Cruz, *danzante*

Francisco Mendía de la Cruz, *danzante*
Alfredo Soto Solís, *danzante*
Paula Solís de la Cruz, *danzante*
Marciana Aguilar Ciriano, *Guía (T'vadam)*
Clemencia Morales Santana, *danzante*
Felicitas Flores Montiel, *danzante*
Margarita Cumplido Lugo, *danzante*
Elvira Flores Ciriano, *danzante*
Paulita Mendía Santana, *danzante*
María Santos Caldera Flores, *danzante*
Graciela Flores Santana, *danzante*

• La Danza de la Pluma

El grupo étnico zapoteco es uno de los más numerosos de México. Este grupo habita en el Estado de Oaxaca, en la vertiente del océano Pacífico. Actualmente la población zapoteca ha migrado por razones económicas tanto a la ciudad de México como a los Estados Unidos de Norteamérica, en donde se encuentran principalmente establecidos en California y New-York.

El zapoteco es un nombre lingüístico genérico que abarca a nueve idiomas diferentes entre sí, pero que tuvieron un mismo origen hace unos siglos. Hoy en día podemos diferenciar tres grandes grupos de cultura zapoteca no homogéneos entre sí, estos son : los zapotecos de los Valles Centrales de Oaxaca, los zapotecos de los Sierras y los zapotecos del Istmo de Tehuantepec.

En esta ocasión se presenta material que corresponde a la Danza de la Pluma, representada por los zapotecos de Santa Ana del Valle de la región de Los Valles Centrales. El grupo de danzantes está conformado en esta ocasión por 20 niños entre los 8 y los 18 años de edad, y por una banda de alientos conformada por 10 adultos. Esta danza tiene su origen en el siglo pasado, cuando un músico de Santa Ana del Valle, se inspiró en un grupo de

danzantes que vió actuando en su región. Este hombre decidió crear su propia obra y así fué como compuso el repertorio musical y montó la coreografía de lo que llamó Danza de la Pluma. Actualmente, esta danza está muy arraigada en la comunidad y se encuentra inserta en el sistema de cargos comunitarios.

Esta danza es representada a lo largo de tres días, ya que narra un momento muy importante de la historia de estos pueblos. Para su ejecución intervienen más de 30 personas que además de bailar, recitan diálogos entre los personajes representados. Estos personajes son el Emperador Moctezuma, sus teotiles, los embajadores, los guerreros aztecas y la Malinche. Del lado de los personajes españoles tenemos a Hernán Cortés, a Pedro de Alvarado y a los soldados españoles.

El arte poético era muy importante entre las altas esferas de sacerdotes y guerreros aztecas, por lo que el Emperador mexicano debía de cultivar esta dote. Es ésta la razón por la cual esta obra épica, comienza con un breve recitativo del Emperador, después de la introducción musical.

Encontramos a lo largo de la obra los diálogos que narran cómo Hernán Cortés envía a Pedro de Alvarado a avisar a Moctezuma que se rinda. El Emperador contesta negativamente, y finalmente Cortés decide entrar por la fuerza a Tenochtitlán y hace prisionero al Emperador, el cual después será ejecutado por los invasores.

Los elementos musicales, nos denotan un evidente origen europeo de la obra. Entre cada coreografía de la danza se ejecuta un breve pasaje instrumental que anuncia el cambio de aire al bailar. Posteriormente uno de los personajes recita parte de su texto. Como se puede escuchar, la mayoría de las piezas musicales imitan los estilos de vals y polka del siglo pasado.

El conjunto instrumental que acompaña a la danza de la Pluma, a banda de alientos, es el más difundido en todo el Estado de Oaxaca. El repertorio musical a pesar de estar conformado por géneros cultos y populares cultivados en distintas épocas en el continente europeo, ha sido refuncionalizado y asimilado al contexto cultural tradicional de los pueblos indígenas que los han incorporado a su tradición.

Los músicos y danzantes que participaron en esta grabación son :
Roberto Hipólito Gutiérrez, *Moctezuma I*
Felipe Sánchez Antonio, *Moctezuma II*
Tomás Cruz Gutiérrez, *Teotil I*
Domingo Cruz García, *Teotil I*
Luis Rey Rodríguez Morales, *Capitán I*

Enrique Martínez Hernández, *Capitán I*
Ignacio Cruz Cruz, *Teotil 2*
Aniceto Morales Cruz, *Teotil 2*
Velino Gutiérrez Morales, *Capitán 2*
Leandro Gutiérrez García, *Capitán 2*
Israel Sánchez Zárate, *Consejero*
Ramón Bautista Aquino, *Consejero*

Miguel Ángel Sánchez García, *Consejero*
Miguel Ángel García Gutiérrez, *Consejero*
Alvaro Martínez Gutiérrez, *Consejero*
Petronio Fausto García Matías, *Consejero*
Carlos Augusto Gutiérrez Embrís, *Consejero*
Ausencio Sánchez García, *Consejero*
Salomón Gutiérrez Bautista, *Hernán Cortés*
Fausto García Gutiérrez, *Pedro de Alvarado*
Laurencio García García, *músico*

Abel García, *músico*
Prisciliano García, *músico*
Genaro Aquino, *músico*
Fernando Martínez Bautista, *músico*
Rodolfo García Gutiérrez, *músico*
Rufino Rodríguez Gutiérrez, *músico*
Victor Méndez Sánchez, *músico*
Valentín Bautista Gutiérrez, *músico*
Bonifacio Cruz García, *músico*

• Las Danzas de Quetzales, Negritos, Moros y Cristianos

El grupo étnico totonaco se encuentra ubicado en el Estado de Veracruz del lado de la costa atlántica mexicana. Este grupo es el más numeroso del Golfo de México, por lo que conserva una gran unidad cultural entre sus distintas poblaciones ; de las cuales la más importante política y religiosamente es Papantla. La actividad económica de este grupo se basa en el trabajo agrícola y en la explotación de la vainilla ; planta Americana que fue llevada junto con otras, como el cacao a Europa para su comercialización. Los tres grupos de danza totonacos que se presentan pertenecen a comunidades diferentes.

La danza de los Quetzales es la única danza que se presenta de este grupo con un pasado completamente indígena. Al rededor de esta danza existe una leyenda que cuenta que hace muchos años en la región del Totonacapan existía un pájaro con un hermoso plumaje el cual se extinguió. Por eso, los hombres decidieron hacer una danza pidiendo a las fuerzas de la naturaleza que esta hermosa ave volviera a existir.

Los danzantes imitan el canto del ave a través de silbidos, mientras que los penachos adornados con colores extraordinarios semejan el plumaje de aquel pájaro, que en totonaco se conoce como Laq'a. Es evidente el sentido mitológico de esta leyenda, la cual es también parte del sentido ritual de esta danza. Encontramos por otra parte elementos prehispánicos que asocian a esta danza con ritos de fertilidad de la tierra. Estas asociaciones son con el Dios Sol y el Dios Trueno, éste último claramente relacionado con la lluvia, propiciadora de abundancia y buenas cosechas.

En el transcurso de esta danza los participantes se montan en una cruceta, la cual gira de manera perpendicular a la tierra y con esto se simboliza el vuelo del ave. Esta característica del vuelo de los hombres la encontramos en otra danza de la región totonaca, la danza de

Los Voladores, en la cual los hombres descienden suspendidos de una cuerda atada al cuerpo, una distancia de unos 30 metros cabeza abajo.

La música de los quetzales es interpretada por un sólo músico que ejecuta una flauta de carrizo con tres perforaciones únicamente, y un tamborcillo de madera con parches de cuero. Estos dos instrumentos forman una unidad musical en la cual se ejecutan los diferentes sonos de que se compone la danza. La música es compuesta por los distintos ejecutantes y es transmitida de manera oral de padres a hijos. Los sonos que presentamos son característicos del tipo de son indígena tradicional mexicano.

En esta danza participaron :

Esteban Domínguez García, *Caporal*

Miguel Domínguez García, *segundo Caporal*

Antonio Domínguez García, *Soldado*

Manuel García Santes, *Soldado*

Miguel Jerónimo García, *Soldado*

Antonio Domínguez Santiago, *Soldado*

Bardomiano García Hernández, *Soldado*

Antonio Santiago Juárez, *Soldado*

Miguel García Santes, *músico (flauta y tambor)*

La danza de los Negritos tiene su origen en el período colonial en México, y es una interpretación indígena sobre un tema ritual de curación practicado por los esclavos negros traídos a las costas de Veracruz, para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar.

Esta danza es una representación de cómo un negro es curado por medio de un encantamiento de la mordedura de una serpiente. En esta danza participan el "Tata", el negro herido, la madre de éste que guarda a la serpiente, y los compañeros de trabajo del herido. Es interesante hacer notar que esta danza de negritos existe en varias regiones de México, entre ellas el Estado de Oaxaca, y aunque tiene el mismo origen, su significado aparentemente es otro.

La dotación instrumental de esta danza es, en este caso un violín y una guitarra que ejecutan los sonos de danza que se han descrito con anterioridad. Todos los sonos son compuestos por los propios músicos intérpretes y al igual que las coreografías son transmitidos de generación en generación de manera oral, formando parte de la tradición popular.

En esta danza participaron :

Eleuterio García Morales, *Caporal*

Tomás Cano López, *Ayudante de armas 1º rango*

Teodoro Vázquez García, *Ayudante de armas*

2º rango

Wenceslao Cristobal Vicente, *Ayudante de armas*

2º rango

Guadalupe García Morales, *la madre (Maringuilla)*

Tirso Soto García, *Ayudante de armas 3º rango*

Leobardo Soto García, *Ayudante de armas 2º rango*

Juan Martínez Juárez, *músico (guitarra)*

La danza de Moros y Cristianos es un ejemplo de la fuerte influencia española sobre la cultura de los grupos indígenas. Estas danzas españolas tienen su origen en las Morismas o Moriscas que no son sino derivaciones del romancero medieval español. La danza de Moros y Cristianos, es una narración de un período histórico contemporáneo a la llegada española a América : la expulsión de los árabes de España. En México esta danza pertenece al ciclo de danzas llamadas Danzas de Conquista y tiene una amplia difusión entre casi todas las etnias de México. Fueron enseñadas estas danzas por los misioneros españoles con el fin de cristianizar a los indígenas. Y se podría pensar que en la actualidad representan las batallas entre españoles y aztecas debido al contexto en que se presentan. Esta danza por su fuerte simbología religiosa, fue adoptada por las comunidades y es representada principalmente en las fiestas patronales de los poblados.

El repertorio de la danza está conformado por varios sonos o aires que son ejecutados por un violinista y un tamborero. Los sonos de danza indígenas en general son formas musicales que se ejecutan en tiempos binarios, principalmente el 6/8. En algunas ocasiones encontramos lo que se llama sesquialtera, lo que es una combinación métrica de 3/4 y 6/8, que produce una suerte de polirritmia a esta música.

En la Danza de Moros y Cristianos participaron :

Alberto García de León, *músico (tambor)*

Juan Isauro Olmos García, *músico (flauta)*

Fernando Méndez Cortéz, *músico (violín)*

Constancio García García, *Caporal español*

Erasto de Gaona Gonzáles, *Soldado*

español 2º rango

Agustín Sotero Salvador, *Caporal Moro 2º rango*

Salvador de Gaona González, *danzante español*

Francisco García Cano, *danzante español*

Miguel Sotero Vicente, *danzante moro*

Lorenzo López Dorantes, *danzante moro*

Fredy Méndez García, *danzante moro*

Comentario : Alfonso MUÑOZ-GÜEMES

Grabación en directo realizada en el Festival de Aviñon en julio 1992 por Jean-Claude CHABIN y Gérard FAUCILHON. Montaje numérico : Jean-Claude CHABIN.

La coproducción de la grabación ha sido realizada por AUVIDIS y UNESCO con la concurrencia del Festival de Aviñon

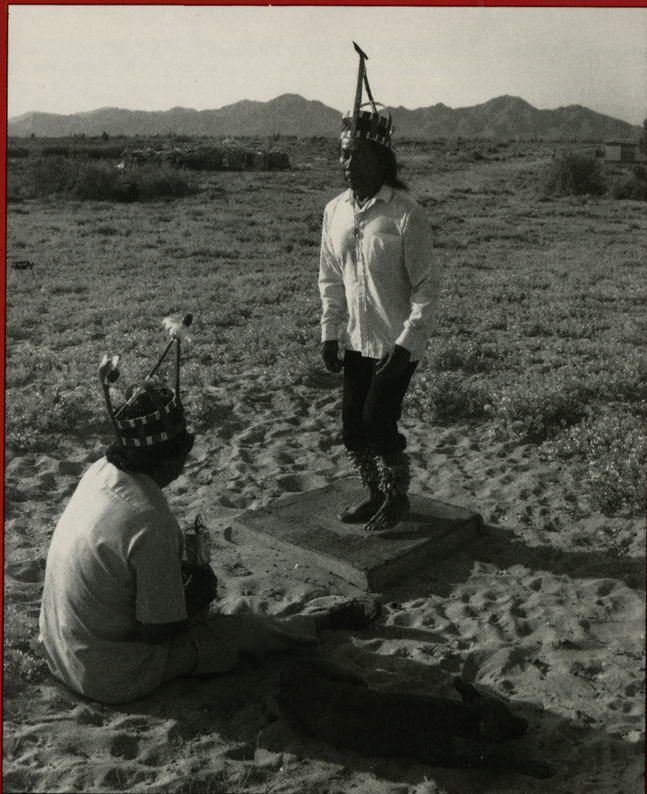
Este Programa, realizado por Véronique CHARRIER, ha reunido por primera vez en Europa, en el Festival de Aviñon 1992, un centenar de músicos y danzantes, de las comunidades indias totonacas, zapotecas, seris, mayos y tepehuhanos de México. Y ha sido coproducido por el Festival de Aviñon, Asociación Francesa de Acción Artística, Sociedad Quinto Centenario del Estado Español.

Con la ayuda del Odeón - Teatro de Europa, del Instituto Indigenista de México, de la Dirección de Asuntos culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores de México.

Una correalización Le Volcan - Le Havre.

Con la concurrencia de la Caisse des Dépôts et Consignations (Caja de Depósitos y Consignaciones).

En agradecimiento a Guy HUOT (CIM) y Ana-Cecilia ANGUIS-DUMAS (México).

Danse de pascola par les Seris de Punta Chueca (photo : Vincent Fournier / Enguerand)

Danse de la plume par les Zapotèques de Santa Ana del Valle (photo recto : Brigitte Enguerand)

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRE EN FRANÇAIS
À L'INTÉRIEUR
COMENTARIO ESPAÑOL
EN EL INTERIOR

UNESCO COLLECTION
AUVIDIS

• CELEBRATIONS •

D 8304

AD 090

TRADICIONES INDIGENAS DE MEXICO
MEXICAN INDIAN TRADITIONS
TRADITIONS INDIENNES DU MEXIQUE

Danza de pascola / Pascola dance / Danse de pascola
(Seris, Punta Chueca, Sonora)

1	Canción de la pubertad / Puberty song / Chanson de la puberté	0'59
2	Canción de fiesta / Song of the fiesta / Chanson de fête	0'53
3	Canto de pascola / Pascola song / Chant de pascola	0'39
4	Canto del cantador / Singer song / Chant du chanteur	1'00

Danza del venado / Deer dance / Danse du cerf
(Mayos, Etchojoa, Sonora)

5	El caballo blanco / The white horse / Le cheval blanc	3'15
6	Tomberino	4'45

Danza del arralan / Arrayan dance / Danse de la myrte
(Tepehuano, Durango)

7	La Susana	3'04
8	El "Jic-pac" / The "Jic-pac" / Le "Jic-pac"	5'34

Danza del toro / Bull dance / Danse du taureau
(Tepehuano, Durango)

Danza de la Pluma / Feather dance / Danse de la plume
(Zapotecos, Oaxaca)

9	Canto Heraldico / Heraldic song / Chant du héraut	2'11

Edited and co-produced by UNESCO and AUVIDIS
12 av. Maurice Thorez F-94200 IVRY-SUR-SEINE
with the support of the Avignon Festival.

Recorded live at the Avignon Festival in July 1992.

11	Registro / Register / Registre	2'22
12	Espacio / Space / Espace	7'53
13	Flor de Tule / Tule flower / Fleur de Tulé	4'54

Danza de los Quetzales / Dance of the Quetzals
Dance des Quetzals (Totonacos, Veracruz)

14	Son de la Mariposa / Butterfly tune / Chant du papillon	1'55
15	Son de la Calandria / Calandra lark tune / Chant de la Calandre	2'21

Danza de los Negritos / Dance of the Negritos
Dance des Negritos (Totonacos, Veracruz)

16	Son de la Media Bamba / Media Bamba tune / Chant de la demi bamba	3'30
17	Son de la primavera / Spring tune / Chant du printemps	4'07

Danza de Moros y Cristianos / Dance of the Moors and Christians
Dance des Maures et des Chrétiens
(Totonacos, Veracruz)

18	Son Cruzado / Cruzado tune / Chant croisé	3'39
19	Son de Golpe / Golpe tune / Chant du coup	4'27

Edité et coproduit par l'UNESCO et AUVIDIS
12 av. Maurice Thorez F-94200 IVRY-SUR-SEINE
avec le concours du Festival d'Avignon.

Enregistrement public réalisé au Festival d'Avignon en juillet 1992.

festival
d'avignon

68'42

© 1992 AUVIDIS - UNESCO

© 1992 AUVIDIS - UNESCO

MADE IN FRANCE

AUVIDIS
DISTRIBUTION