

Kuatsokoro: la arpa náhuatl huasteca como soporte de la palabra, la música y la danza

Kuatsokoro: the Nahuatl huasteca harp as a support of the word, music and dance

Víctor Hernández Vaca
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

*La danza del arpa es como un secreto
La danza del arpa no es como un juego
(Testimonio)*

En las culturas musicales con el adjetivo de indígenas o tradicionales, es difícil concebir separada la palabra de la música y la danza. Para estudiar cualquiera de estas expresiones, es importante conceptualizar la tradición musical como un sistema que reúne los instrumentos musicales, la música, la palabra y la danza. Con esa premisa y utilizando la perspectiva de la etnoaludería, presento el caso del arpa náhuatl huasteca --arpa de respeto-- construida en Texquitote, San Luis Potosí. La comunicación mostrará el tipo de relaciones y sentidos metamusicales que se entretujan alrededor del artefacto sonoro huasteco, denominado: *kuatsokoro*, *Malintzin*, la arpa o el arpa.

La arpa tiene su punto muy significado

Un hacedor de instrumentos musicales de Texquitote, interprete de rabel y danzante, al referirse a la diversidad musical huasteca, de manera enfática me aclaró: “El arpa no es una cualquiera, no es como una guitarra que puede tocarse en cualquier rato, cualquier lugar y por cualquier persona; no, el arpa es de mucho respeto, tiene su punto muy significado”. Las palabras del músico *rabelista* rebelan aspectos significativos acerca del tipo de relaciones y sentidos construidos sobre el artefacto sonoro huasteco. Los enunciados se refieren al arpa a partir de varias oposiciones: no es una cualquiera; no es como una guitarra; no se toca a toda hora y todo lugar; no cualquier persona la puede tocar. Después ofrece una caracterización del arpa: es de mucho respeto y tiene su punto muy significado. Otro de los especialistas hacedores de arpas definió el instrumento como “arpa de respeto”.

La anterior representación del arpa revela una dimensión particular que la diferencia

Kuatsokoro: la arpa náhuatl huasteca como soporte de la palabra, la música y la danza

de los objetos materiales huastecos comunes, entre los que se incluyen instrumentos musicales como la guitarra. El artefacto sonoro y su uso social específico se relacionan con *el respeto* representado en acciones, espacios, tiempos y sujetos especialistas llamados *arpistas*; los signos del *respeto*, tallados en el arpa, conllevan culturalmente a conferirle “un punto muy significado”. El valor axiológico del *respeto*, relacionado con el signo del maíz, como espíritu divino, de nodal importancia en la cultura náhuatl, son las claves para el estudio del sentido profundo o “muy significado” del arpa de Texquitote.

El artefacto sonoro: *kuatsokoro, malintzin, la arpa*

La arpa o el arpa, construida en Texquitote, es parte de un trio colonial compuesto por arpa, rabel y cartonal (guitarra pequeña) que, al parecer, se extendió de norte a sur por el virreinato de la Nueva España. Los recientes estudios de Daniel Guzmán y Hernández Vaca, han demostrado la antigüedad del modelo de arpa ahí construido, así como del sistema de trabajo, ambos con orígenes correspondientes a los siglos XVI o XVII.

El modelo de arpa de Texquitote es uno de los primeros tipos introducidos por los misioneros a la Nueva España. No obstante, debemos considerar que este instrumento europeo fue objeto de apropiación y resignificación por parte de culturas diferentes y distantes; por lo tanto, algunos elementos de sus órganos de construcción permanecieron, otros fueron adaptados y reconfigurados en función de los contextos culturales receptores. El proceso de resignificación quedó registrado en los órganos constructivos del instrumento musical y en las narraciones orales relacionados con el artefacto. En el caso de Texquitote, tenemos evidencias de un proceso de asimilación de la tradición de acuerdo a la cultura local regional relacionada con el maíz.

En otros textos míos y de María Eugenia Jurado Barranco, acerca del arpa huasteca, se ha desarrollado ampliamente la analogía acerca del origen simbiótico del maíz y el arpa. Evento que ha quedado registrado en las narraciones orales locales donde se habla de *Cintektli* como el espíritu del maíz y el dueño del arpa.

El resumen de la narración oral sobre *Cintektli*, es el siguiente: una muchacha muy bonita vive con su abuela. Está encerrada, no la dejan salir de la casa. Al salir a bañarse al río se come el excremento del pájaro *papan* (ave que se alimenta de maíz), de este acto queda

Kuatsokoro: la arpa náhuatl huasteca como soporte de la palabra, la música y la danza

preñada. Hay un sentimiento de hostilidad de un personaje femenino: la abuela hacia el feto y luego hacía el niño, el cual es la representación del espíritu del maíz o *Cintektli*. Tiempo después la abuela lo mata y entierra donde hay hormigas arrieras: ahí nace el maíz. El niño no muere, renace convertido en la mata del maíz, nunca muere, pues entre los ataques de la abuela, el maíz siempre se renueva, reflorece, sus granos se multiplican en sentido cíclico. Ya grande se convierte en elote y la abuela lo come, pero el elote no muere, éste renace cuando la abuela defeca ayudada por *Cintektli*, quien con la punta de un carrizo le hace el orificio: el ano, para que pueda obrar. La abuela insiste en matarlo. Un día *Cintektli* está tocando el arpa dentro de su casa, la abuela en su afán de destruirlo le prende fuego a la casa para matarlo, *Cintektli* es incinerado y hecho cenizas junto con el arpa, sus cenizas y las del arpa quedan mezcladas en una sola, hay una simbiosis simbólica entre el maíz y el instrumento musical. *Cintektli*, renace de las cenizas, mezcla del maíz y el arpa, así jamás muere.

La narración del origen simultáneo del maíz, la música de cuerdas y el arpa, a través del relato de *Cintektli*, permite entender el por qué el arpa y su contexto de producción terminaron vinculándose al sistema ritual del maíz y al valor ético del *respeto*. En este sentido, el arpa, al estar relacionada con la principal divinidad del maíz, aparece como el instrumento musical sagrado y, por lo tanto, respetado. Por ofrecer una analogía, guardando toda proporción cultural, es como si para los católicos Jesucristo se representara como el primer interprete del arpa. La noción sagrada del instrumento, relacionada con el “espíritu dueño del maíz”, dimensiona el arpa como lo más importante entre los artefactos sonoros huastecos; es un símbolo dominante.

En la cosmogonía náhuatl, el arpa está asociada con una de las principales divinidades mesoamericanas: el maíz. Existe un vínculo inquebrantable entre el *Cintektli* y el arpa, fundidos por el fuego en una sola ceniza. Así, los instrumentos musicales, la danza, la música, los músicos, los danzantes, el aguardiente, el *patlache*, el copal, las velas, las flores y las narraciones orales son un todo: ‘el costumbre’, ofrendado en principio en las ceremonias relacionadas con el aseguramiento de la siembra y el agradecimiento por la cosecha del maíz, donde se rememora el personaje de *Cintektli*. El o la arpa, en este sentido, al estar relacionada directamente con la más importante de las divinidades, no puede ser una cualquiera, el arpa es de mucho respeto y tiene su punto muy significado, tal como lo mencionó uno de nuestros

Kuatsokoro: la arpa náhuatl huasteca como soporte de la palabra, la música y la danza

principales maestros de campo.

En este contexto, los hacedores de instrumentos para uso relacionado con lo divino, conocen bien las normas rituales para construirlos, representadas en abstinencias sexuales y de alimentos para estar limpios; días escogidos o buscados especiales para trabajar en la arpa; también conocen los signos relacionados con el *respeto* que los artefactos sonoros deben llevar tallados o modelados para evitar males de filiación cultural como la *envidia* y otros.

El instrumento se compone de los siguientes órganos constructivos: la caja es de un solo bloque de madera de cedro rojo, llamada teocuahuitl, hecha con la técnica de rascado de la madera, puede dar la apariencia de estar conformada por cinco tablas de maderas ensambladas, pero en realidad sólo es parte del diseño que presenta exteriormente, dando la impresión de tener la caja confeccionada por cinco tablas (paños, duelas o gajos). Otro elemento es la cara o la tapa, elaborada con la misma madera de la caja, y presenta siete agujeros (bocas) de diseño semicircular ovalados repartidos a lo largo de la cara. Interiormente la cara o la tapa no tiene ninguna estructura, no lleva barras de refuerzo o varas. Un detalle importante es que no es plana, sino que la forma es cóncava, de manera que da la impresión de estar construida por dos tablas de madera. Esto es importante, porque unidas la cara con la caja, el efecto es dar la apariencia de tener un cuerpo de siete lados, la presencia del siete en los órganos constructivos del instrumento, me parece que no es asunto fortuito.

Otro elemento es el pescuezo o cuello, el cual tiene talladas dos figuras de animales, una frente a la otra. Regularmente se representa un tigre y un venado; una águila y una serpiente; un coyote y una ardilla; más adelante se verá el sentido que tiene que sean animales contrarios, uno dominante y más fuerte que el otro.

Otro detalle es la flecha que posibilita la unión de la cara con el pescuezo; las arpas españolas tienen solamente el barrote, pero no tienen una flecha a manera de arma. En la parte de enfrente tiene las patas o pies, lo que permite tener una base para apoyar el instrumento cuando el músico toca sentado.

Kuatsokoro: la arpa náhuatl huasteca como soporte de la palabra, la música y la danza

Arpa náhuatl de Texquitote San Luis Potosí, constructor Lorenzo Ortiz (Hernández Vaca).

El arpa consta de veintidós cuerdas, que antaño eran elaboradas de tripas de animales como el tlacuache, mapache, zorrillo y otros; actualmente se utiliza material de nylon. Las cuerdas van sujetadas a la cara por medio del sistema de botoncitos, es decir, se hace un agujero en la cara, se mete la cuerda y luego el botón actúa a manera de cuña o estaca haciendo presión. Un detalle importante es que los botoncitos son hechos de un tipo de espina

Kuatsokoro: la arpa náhuatl huasteca como soporte de la palabra, la música y la danza

llamada cuerno de toro; en la parte del pescuezo las cuerdas van sujetadas por medio de clavijas de madera. Según nos refirieron los especialistas constructores, en el pasado las arpas llevaban las clavijas “encontradas”, una frente a la otra, representado así una oposición, un enfrentamiento.

Un dato revelador sobre el arpa, es lo referente al número de cuerdas y al nombre que cada una tiene, lo cual la presenta como un tipo de documento-monumento, donde se conserva la historia huasteca y donde se enuncia lo más significativo de esta cultura. Cada cuerda del arpa es un pequeño texto que representa un son escogido y cada son es una cuerda. Lo anterior se explica con la palabra con la que se representa cada cuerda:

1. Canario: *tetlajpaloli*, un saludo.
 2. Mesa grande: *kampatlanunutsa o nahui*, lugar
(cuatro puntos cardinales, cada esquina de la mesa).
 3. Mesa chica: *mesa chikitetsin*.
 4. Pañuelo: *pañó*.
 5. Aguardiente: *uitsikilatl*.
 6. Vaso: *ce tlatamachihulisti*.
 7. Chuparrosa: *uitsilin*.
 8. Canario: *tetlajpaloli*, un saludo.
 9. Siete cerros: *chikontepetl*.
 - 9-15. Siete sones chicos.
 16. Canario: *tetlajpaloli*, un saludo.
 17. Flor menudita: *xochitlpitsantsin*.
 18. Malinche: *malitsin*.
 19. Sentimiento: *tekipacholi*.
 20. Flor: *xochitl*.
 21. Agradecimiento para todo: *tlaskamatiparanotchi*.
 22. Canario: *tetlajpaloli*, un saludo.
- (Hernández, Vaca, 2008: 144)

Estos veintidós sones escogidos se tocan, principalmente, al inicio de los rituales

Kuatsokoro: la arpa náhuatl huasteca como soporte de la palabra, la música y la danza

para el aseguramiento y el agradecimiento de la siembra y cosecha de maíz. En el momento denominado la presentación o la llegada, lo cual marca el inicio de la ceremonia. Un elemento importante de estos veintidós sones escogidos y su respectivo nombre materializado en las cuerdas, es el significado cultural de cada uno, expresado mediante la narración oral y materializado en el instrumento llamado *kuatsokoro*. El artefacto sonoro se presenta como trasunto material de la memoria huasteca. Del entramado simbólico representado en los nombres de las cuerdas del arpa, por su contenido, quiero destacar dos sones o dos cuerdas que, por sí mismos, ofrecen especial información acerca del tipo de relaciones y sentidos metamusicales que se desprenden y concentran en el arpa y la palabra registrada en sus órganos constructivos; las cuerdas número dieciocho y nueve.

La cuerda número dieciocho tiene el nombre de Malintzin. Un hacedor e intérprete de arpa, explicó lo siguiente:

o en español es Malinche; Malintzin, es una parte muy significativa, para la danza del arpa, porque, el arpa, se llama Malintzin, y Malintzin es la pareja del Capitán, sí, por eso, cuando nosotros nos contratan, nos invitan a ir tocar a una parte, *el arpista*, él no debe de llevar el arpa, él no le compete, lo que si tiene el derecho y la obligación de llevar, es un capitán, porque el capitán es su pareja

El arpa se llama *Malintzin*, Malinche es la pareja del capitán de la danza que se ofrenda para asegurar y agradecer la siembra y cosecha de maíz. *El arpista*, no es su pareja y por ello no le compete trasladarla cargada a las ocasiones musicales, quien tiene la obligación de llevarla es el Capitán de la danza. El enunciado “*Malintzin* la pareja del Capitán”, es una metáfora histórica, que nos recuerda hechos relacionados con personajes y pasajes correspondientes con la conquista militar; evoca la figura de la Malinche como la pareja del Capitán, Hernán Cortes. *Malintzin*, la arpa, en la tradición oral local es el instrumento musical de cuerdas preferido de *Cintektli*, el espíritu del maíz. El artefacto sonoro representa lo local y lo extranjero; expresa la transmisión, la recepción y la apropiación de un artefacto sonoro importado. La arpa, *Malintzin*, es un elemento cultural relacionado con lo externo que se explica con un elemento interno, el maíz.

La cuerda número nueve recibe el nombre de *Chikontepetl*, siete cerros. La narración de donde deriva es un mito de origen que explica la creación del espacio físico huasteco. Dicha narración habla de un gran cerro ubicado al punto norte que, debido a la

Kuatsokoro: la arpa náhuatl huasteca como soporte de la palabra, la música y la danza

desobediencia y la falta de *respeto* a los dioses por parte de los hombres huastecos, se parte y desgaja por efecto del enojo divino, como castigo Dios manda una gran tormenta. Después del aguacero el cerro grande quedó dividido en siete cerros chicos y, según me platicaron los constructores de arpas, uno de esos siete cerros “está al norte de Texquitote, por Xilitla”, este cerro junto con los otros seis cerros, que también se tienen identificados, delimitan parte del territorio de la región que conocemos como La Huasteca. Lo anterior explica el significado profundo de la expresión: “el arpa tiene su punto muy significado”, puesto que revela que el instrumento y el ritual en que participa, están relacionados con un entramado simbólico que se articula con profundas dimensiones de la cultura. La explicación de la cuerda número nueve, que junto con las otras seis cuerdas hacen un grupo de siete cuerdas y siete sonos, se representa de manera sonora como un son grande y seis “sonos chicos”.

Los sonos correspondientes a las veintidós cuerdas del arpa son significativos y todos se representan coreográficamente en la danza del arpa. Por ejemplo, la cuerda dos o el son *escogido* número dos, nombrado mesa grande, junto con la cuerda tres, el son *escogido* número tres, llamado mesa chica. Ambas mesas, la chica y la grande, se explican como pareja, son importantes por el significado cosmogónico, las cuatro esquinas son relacionadas con las cuatro partes del mundo; la mesa o las mesas son la representación del universo huasteco. En la coreografía de la danza se realiza la acción de poner *la mesa*, después se toca *el pañuelo*, al tiempo que se representa la acción de tender el pañuelo sobre la mesa a manera de mantel, después el texto indica sacar *el aguardiente* y servirlo en *el vaso*.

Las veintidós cuerdas también tienen asociación con el reiterado número siete. Esto está relacionado por el número de los “sonos” (*cuhikatl*) ejecutados como parte de “la presentación” o “la llegada” cuando se ofrece “el costumbre” en los rituales de agradecimiento y aseguramiento del maíz; los sonos ejecutados son tres grupos de siete, dando un total de veintiuno y cerrando —como se inicia— con un canario, para completar los veintidós cada son representa una cuerda del arpa. Así, son veintidós sonos “escogidos” y veintidós cuerdas del arpa.

En el sistema mítico, coreográfico, musical-ritual, asociado con el maíz (que incluye danza, música, instrumentos musicales, narraciones, normas éticas, y otros elementos) hay una constante: el número siete. Así, por ejemplo, en la danza de *pilayakaxtinil*, o danza de cascabel, la formación que sigue es, en un lado se colocan los tres músicos: rabelista, arpista

Kuatsokoro: la arpa náhuatl huasteca como soporte de la palabra, la música y la danza

y cartonales, enfrente del arpa se coloca el capitán de la danza, y en ambos lados primero el mayordomo, luego los *surcos* o seguidores, cada surco debe ser de siete, catorce, veintiuno o veintiocho integrantes, siempre teniendo presente el número siete como base.

Esta misma noción del número siete aparece en la secuencia de la colocación y en la renovación son siete, catorce, veintiuno, o veintiocho los días de abstinencias para prepararse, estar limpio y así poder obtener ciertos dones; son siete tortillas, siete vasos de aguardiente, etc. En la renovación, el compromiso es por siete, catorce, veintiuno o veintiocho años, dependiendo del grado de responsabilidad que desee adquirirse. También en las curaciones se tocan siete sones de los más escogidos para aliviar al enfermo. El siete también aparece en el proceso de construcción que dura siete semanas trabajando en días especiales.

La arpa náhuatl de la huasteca es un tipo de documento que ofrece información acerca de los rasgos culturales más significativos. En los órganos constructivos quedaron registrados los sucesos históricos y mitológicos más importantes, los valores axiológicos, los personajes significativos. El arpa es el medio para acercarse al significado de la música y la danza. Este es un ejemplo del tipo de información que podemos obtener a partir de un instrumento musical en su cultura y como cultura.

Fuentes de consulta

- HERNÁNDEZ VACA, Víctor, 2010. "Son huasteco, son de costumbre. Etnolaudería del son a lo humano y a lo divino en Texquitote, San Luis, Potosí". *Revista de Literaturas Populares*, n. 1 y 2: 238-269.
- _____, 2008. *La mata de los instrumentos musicales huastecos: Texquitote, San Luis Potosí. Historia y manifestación material, corporal y simbólica de una tradición laudera*, Zamora, Michoacán, Tesis para obtener el grado de maestro en Ciencias Humanas en el área de estudio de las Tradiciones. En proceso de publicación.
- _____, 2008. *De madera cuerpo y cuerdas. Las tradiciones violeras españolas transferidas a tres espacios mesoamericanos: Paracho, Michoacán, Texquitote, San Luis, Potosí y San Juan Chamula, Chiapas*. Tesis para obtener el grado de maestro en Ciencias Humanas en el área de estudio de las Tradiciones. Zamora, Michoacán:Editorial: El Colegio de Michoacán. En proceso de publicación.
- _____, 2009. "Tradiciones violeras españolas trasplantadas a la Nueva España". El caso de Texquitote, San Luis Potosí", en Lucero Enríquez (ed.) *Harmonía Mundi: Los instrumentos Sonoros en Iberoamérica, siglos XVI al XIX*, IV Coloquio Musicat, México: Universidad Nacional Autónoma de México: pp. 133-155.

Kuatsokoro: la arpa náhuatl huasteca como soporte de la palabra, la música y la danza

JURADO BARRANCO, María Eugenia y Camacho Jurado, Camilo Raxá (coord.), 2011. *Arpas de la Huasteca en los rituales del costumbre: teenek, nahuas y totonacos*. México: CIESAS / El Colegio de San Luis / Gobierno de San Luis Potosí / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / Conaculta.