Fonoteca del INAH

Danzas de la conquista

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Ediciones Pentagrama

2

". . . danzantes de la Conquista, corporaciones de danza azteca o chichimeca. . ."

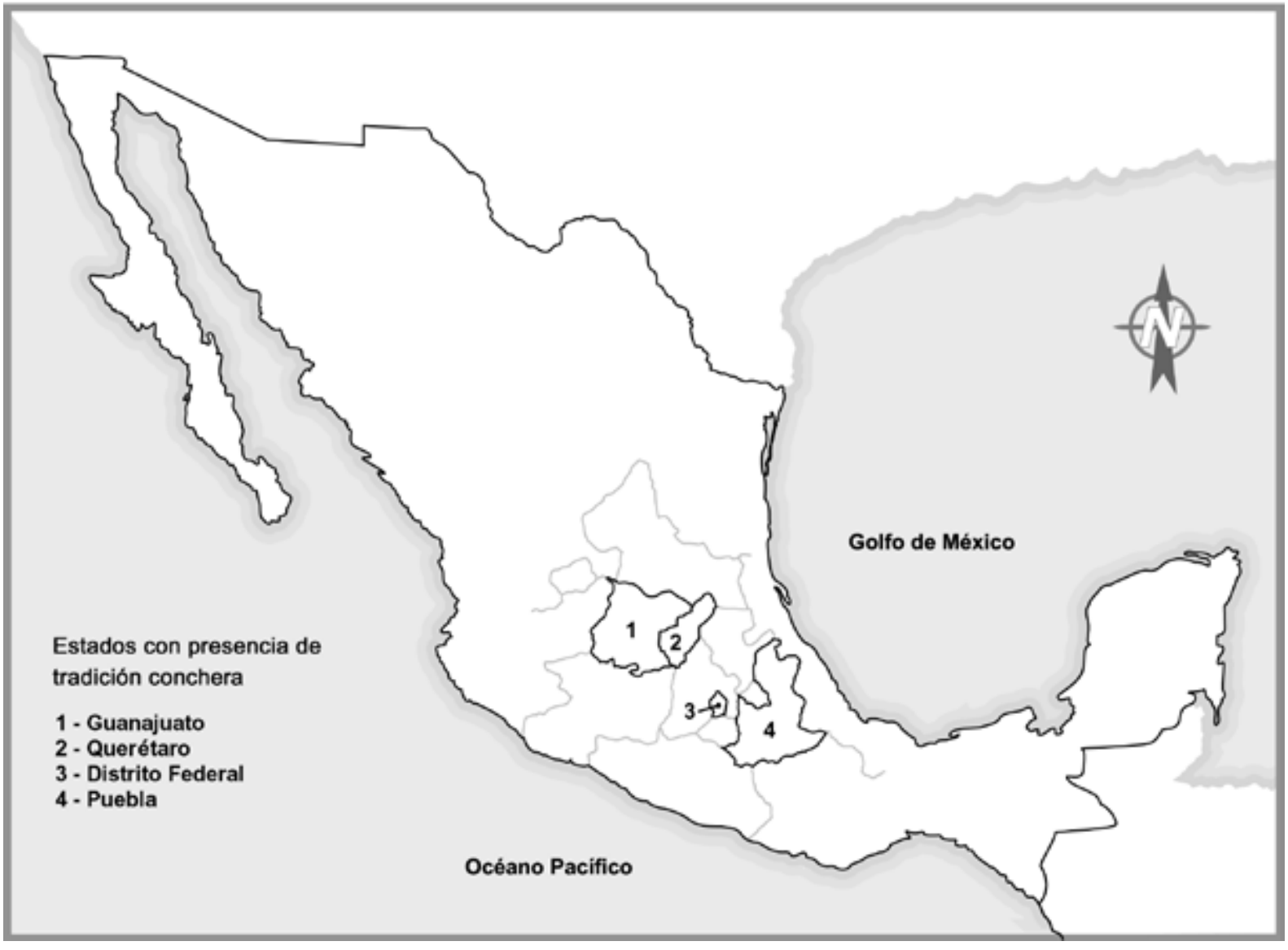
PRESENTACIÓN

Las referencias bibliográficas específicas que aluden a las organizaciones de danzantes conocidas popularmente como *concheros*, *danza chichimeca*, *danza azteca*, *danzas de la conquista*, entre otras denominaciones, se remontan por lo menos a finales del siglo XIX; por ejemplo en las obras del historiador, folklorista y novelista queretano Valentín M. Frías.

Para el primer cuarto del siglo XX estudiosos como Higinio Vázquez Santa Ana e Ignacio Dávila Garibi, hacen mención de su presencia en fiestas de la ciudad de México; el primero de estos autores les dedicaría un breve artículo descriptivo y daría a conocer, en 1940, dos documentos relativos a su organización, devociones y reglamentos fechados en la primera mitad del siglo XIX.

Sin embargo las investigaciones pioneros al respecto con un carácter ya académico, ven la luz en 1941, uno de ellos en relación con los grupos de la Gran Tenochtitlán, debido a la pluma de Armando G. Solórzano y Raúl G. Guerrero, insigne investigador de la etnografía y el folklore mexicanos. El otro bajo la autoría de Justino Fernández †, Vicente T. Mendoza † y Antonio Rodríguez Luna †, centrado en los grupos documentados en la fiesta patronal de San Miguel de Allende, Guanajuato. En estos dos últimos trabajos se encuentran transcripciones musicales de diferentes piezas

Danzas de la Conquista



correspondientes a ceremonias privadas y danzas, así como un análisis musicológico de las mismas (hay otros más recientes), particularmente en el segundo. Sin embargo, hasta donde se sabe, estos registros no fueron realizados con un equipo de grabación, sino tomados al dictado, aunque de una manera muy fiel, dadas las capacidades auditivas y conocimientos de los maestros Guerrero y Mendoza.

No es sino hasta las décadas de los cuarenta y cincuenta, cuando dos investigadores norteamericanos radicados en México y quienes habrían de desarrollar toda su carrera en el país, llevarían a cabo las que probablemente sean las primeras grabaciones de música y cantos de los *concheros*.

Ellos fueron Joseph R. Hellmer, quien grabó alabanzas y sones de danza con un grupo de Tetelcingo, Morelos, el año de 1948; en Cuautla, Morelos. Y Thomas Stanford una danza y dos alabanzas en Xoxocotla, también población morelense, en 1959. Es probable que estos investigadores u otros nacionales y extranjeros hayan hecho otras grabaciones en este periodo, pero no se dispone de información al respecto.

En 1965 con la finalidad de participar en el Festival de los Pueblos (cuya temática fue el de las supervivencias religiosas en el mundo contemporáneo), que se celebraría en Florencia, Italia al año siguiente, se organizó dentro del entonces denominado Departamento de Investigaciones Antropológicas del □□ □ □ , un equipo formado por los antropólogos Guillermo Bonfil †, Arturo Warman y el también cineasta Alfonso Muñoz

†, junto con Víctor Anteo como asistente. Su propuesta era la de abordar cinematográficamente el tema, centrándose en los *concheros*, a través de la vida personal de cuatro de ellos. En la filmación y edición de la película (que por cierto obtuvo una mención especial), la música jugó un papel preponderante y rector.

Por tal motivo la riqueza de los materiales grabados por Arturo Warman, permitió hacer una selección que fue aprovechada para la primera edición del fonograma *Danzas de la Conquista* (1967), con notas del citado Warman en la serie del □□ □ □ .

El capitán general Andrés Segura †, jefe del grupo *Xinachtli* de la "Mesa de la Virgen de Dolores", fue quien facilitó abrir la puerta de entrada al universo de los concheros —en conformidad con otros jefes y guías—, a los investigadores. Los otros grupos de los cuales provenían tanto imágenes como sonidos, son la "Mesa del Santo Niño de Atocha y de la Virgen de Dolores", del capitán general Ernesto Ortíz † y la "Mesa del Dulce Nombre de Jesús", del capitán general Faustino Rodríguez †, de Tepetlixpa, México y la "Corporación de danza azteca de Casasano", Morelos, con elementos de la "Corporación de danza azteca de la Gran Tenochtitlán".

A finales de la década de los noventa, Araceli Zúñiga y Norberto Rodríguez de la Fonoteca del □□ □ □ , llevaron a cabo una investigación sobre los cambios entre algunos grupos de concheros, principalmente en la *Mesa*

del antes citado capitán general don Ernesto Ortíz, bajo la influencia del movimiento de la mexicanidad; que daría como resultado el fonograma *Los concheros al fin del milenio (1997)*. Por otra parte, algunos grupos de concheros han procurado la preservación y difusión de su tradición musical y literaria-musical, también mediante la edición de discos y casetes.

No es de dudarse que existan otros registros después, del interés de diferente índole, que despertaron la película y el fonograma; sobre todo en aquella época de intensa búsqueda de caminos espirituales.

Dentro de este sintético panorama histórico acerca de las investigaciones con grabaciones de campo y de la discografía sobre concheros. ¿Qué lugar ocupa el fonograma que aquí se presenta?

Puede afirmarse que al igual que la película es pionera en la cinematografía en México, el fonograma lo es en el registro de la tradición musical de estas organizaciones religioso-populares, puesto que ofrece por primera vez una muestra representativa de su rico repertorio de sones y alabanzas, casi siempre grabadas *in situ* y en contextos naturales (entre septiembre y diciembre, de 1965), si bien los ejemplos no siempre se reproducen completos por razones de límites de tiempo.

Por otra parte, es ya un documento histórico no sólo por la fecha de su grabación, sino porque muchos de los intérpretes son ya *Ánimas conquistadoras de los cuatro vientos*; de la misma manera que varios de los que participaron en la investigación y diseño del fonograma ya han fallecido.

Sea esta reedición un homenaje también en su memoria.

Gabriel Moedano Navarro

Fonoteca

DANZAS DE LA CONQUISTA

En las festividades religiosas de los estados de Guanajuato, Querétaro, México, Morelos, Puebla y en la misma Ciudad de México, es frecuente observar la presencia de danzantes que bailan en círculo en el atrio de las iglesias, como un homenaje a la imagen patronal.

A estos grupos se les conoce con diferentes nombres: *danzantes de la Conquista*, *corporaciones de danza azteca o chichimeca*, o simplemente *concheros*. Cada uno de estos nombres tiene su razón de ser.

Cuenta la tradición que en las cercanías de lo que hoy es la ciudad de Querétaro, en el cerro de Sangremal, peleaban ferozmente los conquistadores cristianos contra los nativos idólatras. En lo más arduo de la batalla apareció una cruz en el cielo, y tras ella, Santiago Apóstol, quien infringió terror y derrota a los infieles, quienes pidieron a sus vencedores se les permitiera adorar a la imagen de la Santa Cruz; ante ella danzaron como homenaje. Eso sucedió el 25 de julio de 1531. A partir de entonces, los vencidos se lanzaron también a la cruzada de la fe católica, se convirtieron en soldados de conquista espiritual. Así se originó la danza. Se adoptaron entonces jerarquías con títulos militares y se escogieron como armas los instrumentos musicales. Sus descendientes, aún hoy, se empeñan en esta lucha por ganar adeptos para su particular concepción

". . . ante ella danzaron como homenaje. . ."

del catolicismo; de ahí que se llamen *danzantes de la Conquista*.

El nombre de *Corporación de danza azteca* que toman los danzantes de la Ciudad de México y sus alrededores, o el de *La danza chichimeca* para los danzantes del interior —Guanajuato y Querétaro—, se debe a que los miembros de la organización se consideran descendientes de los antiguos pobladores de México. Procuran expresar esta ascendencia en sus trajes, en algunos de sus instrumentos musicales, como el huehuetl y el teponaztle —ambos de origen prehispánico—, y acaso en algunas supervivencias rituales que puedan datar de entonces. Finalmente, el nombre de *concheros* se deriva del instrumento musical básico del conjunto: la *concha*, una variedad de guitarra de diez cuerdas hecha con un carapacho de armadillo. A ella se agregan mandolinas, con funciones melódicas de adorno; el teponaztle, el tambor horizontal de madera con dos lengüetas resonantes en diferente tono; el huehuetl, tambor vertical con un parche de piel y los *huesos* o sartas de semillas que se atan a los tobillos. Estos tres últimos, todos instrumentos de percusión, sólo se utilizan en la danza.

Los instrumentos musicales tienen tanta importancia porque, aunque los propósitos de la organización son religiosos, todo su ritual es musical (y dancístico).

Así, el adiestramiento musical y dancístico es esencial en esta organización religiosa. El aprendizaje se inicia, a veces, desde la infancia. El resultado es un alto nivel musical y dancístico, que comparten posiblemente 40 mil

"...Capitanes generales en la Fiesta de San Miguel Allende Guanajuato..."

personas, de las cuales unas 5 mil viven en la Ciudad de México.

LA MÚSICA SE EMPLEA EN DOS TIPOS PRINCIPALES DE CEREMONIAS: LA *VELACIÓN* Y LA *DANZA*

La *velación* es una ceremonia privada, reservada a los integrantes del grupo

y ocasionalmente a algunos invitados. Se celebra por la noche; casi siempre en la casa donde se conserva el altar y con ella se rinde homenaje a los santos del panteón católico y a las *ánimas conquistadoras*, los espíritus de los viejos concheros muertos que protegen a sus descendientes espirituales.

La ceremonia varía según el motivo de la celebración. En todas las *velaciones* se utiliza la música y el canto que pueden agruparse en tres categorías: los *cantos de ceremonia*, que se entonan en momentos específicos y con fines señalados (para saludar a la concurrencia y a las imágenes; *pedir permiso*; para despedirse, etc.); los *toques de ceremonia*, sin canto (como la *llamada de ánimas*), para pedir la presencia de los protectores en el momento culminante de la ceremonia; y, finalmente, las *alabanzas*, cantos de adoración que narran sucesos de la tradición católica y del grupo. Esos cantos los entonan uno o dos líderes mientras que la concurrencia repite sólo el estribillo.

La *danza* es la ceremonia pública que cada grupo realiza, cuando menos, cuatro veces durante el año. Estas son las *obligaciones* en que debe asistirse a cuatro santuarios importantes, situados a los *cuatro vientos* o puntos cardinales, de los cuales Chalma y la Villa de Guadalupe son los principales.

La ceremonia empieza con la *petición de permiso*, canto que realizan los danzantes frente al altar principal del templo; luego forman un círculo

en el atrio y, después de trazar una cruz con el pie, se inicia la primera danza; cada baile es *llevado* por un líder que efectúa los pasos tradicionales y que los demás repiten. Al final del día vuelven los danzantes ante el altar y cantan el *agradecimiento* y *despedida.* Para estas ceremonias los miembros de los grupos se engalanan con ropas de inspiración prehispánica y se coronan con airosos penachos.

En lo brevemente descrito se ha basado la agrupación del material que presentamos en este fonograma.

1. **LA PASIÓN** (LLAMADA DE ÁNIMAS)

Intérpretes:
Pedro Matus, *mandolina;*
Ernesto Ortiz †, *concha.*

Acaso el *toque* supremo de la tradición de los concheros, ya que tiene la virtud de hacer presentes en las ceremonias a las almas de los viejos danzantes. La misma melodía sirve para *hacer la cruz* con la que se inician todas las danzas.

2. **EL CAMINANTE** (SON DE DANZA)

REPERTORIO INCLUIDO

Intérpretes:
Pedro Matus y Ernesto Ortiz, *mandolinas;*
Andrés Segura, Dolores Ortiz †, Guadalupe Torres
y Belén Rodríguez, *conchas;*
Hermanos Ortiz, *huehuetl y teponaztle.*

Parte del amplísimo repertorio de bailes que estos conjuntos conservan. Como toda la tradición musical de las organizaciones de concheros, este son tiene un origen europeo, aunque en sus versiones contemporáneas se ha distanciado mucho de él.

3. **EL XIPI** (SON DE DANZA)

Intérpretes:
Pedro Matus y Ernesto Ortiz, *mandolinas;*
Andrés Segura, Dolores Ortiz, Guadalupe Torres
y Belén Rodríguez, *conchas;*
Hermanos Ortiz, *huehuetl y teponaztle.*

El nombre de este son, derivado de Xipe, deidad prehispánica, revela una influencia mexicanista que resienten los grupos de la ciudad de México, y que ha provocado que los nombres antiguos de los sones, frecuentemente de animales, se cambien por otros más elaborados y de contenido histórico.

4. BUENAS NOCHES SEÑOR CAPITÁN (CANTO DE SALUDO)

Líderes:
Ernesto Ortiz y María T. de Ortiz †.

Canto con el que se presentan los danzantes invitados a una ceremonia.

Texto:
Buenas noches, señor capitán (o general)
de esta conformidad. (bis)
Con el Ave María, con el Ave María,
Con el Ave María hemos de llegar. (bis)

(Repite la concurrencia)

5. **SANTO DIOS** (ENTREGA DEL SAHUMERIO)

Líderes:
Ernesto Ortiz y María T. de Ortiz.

Con este *canto de ceremonia*, el grupo de danzantes invitados ofrendan el sahumerio que portaban ante el altar, saludando previamente a los cuatro puntos cardinales.

Texto:
Santo Dios y Santo Fuerte
y Santo Inmortal. (Repite la concurrencia)
Líbranos, Señor, ¡ay!
de todo mal, (Repite la concurrencia)
y hágase, Señor,

tu Santa Voluntad. (Repite la concurrencia)
Ya danos, Señor,
tu Santa Bendición. (Repite la concurrencia)
Santo Dios y Santo Fuerte
y Santo Inmortal (Repite la concurrencia)
y hágase, Señor,
tu Santa Voluntad.(Repite la concurrencia)

6. QUE VIVA SEÑOR SANTIAGO (CANTO DE CEREMONIA)

Líderes:
Ernesto Ortiz y María T. de Ortiz.

Saludo a Santiago Apóstol, patrón de la Conquista y vencedor de la batalla de Sangremal. Señor Santiago es una de las imágenes más veneradas por los danzantes y a la que se atribuye ser el *correo de los cuatro vientos*, el intermediario de las ánimas.

Texto:
¡Que viva y que viva
Señor Santiago! (bis)
Porque él es el correo (bis)
de los cuatro vientos.

(Repite la concurrencia).

7. **PERO ¡AY, JESÚS!** (ALABANZA)

Líder:
Andrés Segura.

Basada en la Pasión de Jesucristo. Fuera de la tradición de los concheros tiene otras variantes. Se incluye sólo un fragmento.

Verso:
Una corona de espinas
que sus sienes traspasaba. (bis)
Lloraban las tres Marías,
de ver el paso que daban. (bis)
Pero ¡ay, Jesús, solo Jesús
quiso morir en la cruz! (bis)

Estribillo:
Su dolorosa Pasión, sí señor,
contempla y llora, dijeron. (bis)
Y alabadas sean las horas,
las que Cristo padeció, (bis)
por librarnos del pecado,
bendita sea su Pasión. (bis)
Pero ¡ay, Jesús, solo Jesús
quiso morir en la cruz! (bis)
Su dolorosa Pasión, sí señor,
contempla y llora, dijeron. (bis)
Con una ronca trompeta
y un clarín muy destemplado. (bis)
(Se repite el estribillo).

Verso:
Para su mayor afrenta
lo llevan para el Calvario, (bis)
una era la Magdalena,
y Santa Marta, su hermana...

"...los miembros de la organización se consideran descendientes de los antiguos pobladores de México..."

8. ESTRELLA DEL ORIENTE

(ALABANZA)

Líderes:
Andrés Segura y Ernesto Ortiz.

Propia de la tradición de los danzantes de la Conquista, se refiere a sus símbolos y creencias. También se incluye incompleta.

Estribillo:
Estrella del Oriente
que nos dio su Santa Luz. (bis)
Es hora que sigamos

el camino de la cruz,
el camino de la cruz. (bis)

(Repite el grupo el estribillo).

Revoleando el estandarte
de la “malinche” Isabel, (bis)
de la “malinche” Isabel.

(Repite el grupo el estribillo)

El rey Cuauhtemoctzín
de todo corazón (bis)
tomó la disciplina
para dar ejecución, (bis)
para dar ejecución.

Verso:
Cuauhtemoc viene adelante
y Carlos Quinto con él. (bis)

9. **CORAZÓN SANTO** (SON DE DANZA)

Intérpretes:
Pedro Matus y Ernesto Ortiz, *mandolinas*;
Belén Rodríguez (líder); Andrés Segura, Dolores Ortiz
y Guadalupe Torres, *conchas y danza*;
Hermanos Ortiz, *huehuetl y teponaztle*.

Precedida por el toque de un caracol marino, con el que ocasionalmente se anuncian las danzas, este son muestra la complejidad y precisión que tienen estos bailes. Los pasos se marcan perfectamente por el sonido de los *huesos* que los bailarines llevan atados

a los tobillos.

---

10. LA PALOMA (SON DE DANZA)

Intérpretes:
Pedro Matus y Ernesto Ortiz, *mandolinas*;
Guadalupe Torres (líder), Andrés Segura, Dolores Ortiz
y Belén Rodríguez, *conchas y danza*;
Hermanos Ortiz, *huehuetl y teponaztle*.

Igual que nuestro ejemplo anterior, éste es considerado un baile antiguo y relativamente sencillo, ya que los considerados nuevos, además de tener un ritmo más rápido, han evolucionado en su

coreografía hasta una danza casi de tipo acrobático.

11. **FIESTA EN ANENECUILCO, MORELOS** (SONES DE DANZA)

Intérpretes:
Corporación de Danza Azteca de Casasano, Morelos, con elementos de la *Corporación de Danza Azteca de la Gran Tenochtitlán,* que asistieron como invitados a la fiesta.

Grabación realizada durante la fiesta titular de la localidad mencionada por un conjunto de más de cincuenta danzantes. Refleja las condiciones reales en que practican sus danzas los concheros y que disfrazan la finura y complejidad de la tradición musical, adquiriendo en cambio, profundidad y riqueza expresiva.

Las grabaciones incluidas se efectuaron en 1965, durante la

filmación de la película *Él es Dios*. Esa película patrocinada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue realizada por los investigadores Guillermo Bonfil †, Alfonso Muñoz †, Víctor Anteo y Arturo Warman.

Los ejemplos: 1, 2, 3, 7, 8 y 9 fueron grabados expresamente por los intérpretes fuera de la ceremonia. Los otros fueron recogidos en el transcurso de velaciones y danzas normales.

La realización de este volumen fue posible gracias a la amplia e irrestricta colaboración de los danzantes mencionados y de otros muchos más. A ellos manifestamos nuestro más profundo agradecimiento.

02 DANZAS DE LA CONQUISTA

1. **La Pasión** (llamada de ánimas)
03:15
2. **El caminante** (son de danza)
04:34
3. **El Xipi** (son de danza)
05:05

4. **Buenas noches señor capitán** (canto de saludo) 01:47

5. **Santo Dios** (entrega del sahumerio) 04:30

6. **Que viva Señor Santiago** (canto de ceremonia) 00:53

7.	**Pero ¡ay, Jesús!** (alabanza)	03:49
8.	**Estrella del Oriente** (alabanza)	03:34
9.	**Corazón santo** (son de danza)	04:28
10.	**La paloma** (son de danza)	04:45
11.	**Fiesta en Anenecuilco, Morelos** (son de danza)	02:55

02 Testimonio Musical de México
© INAH, México, 2002, 9ª edición. (P) 1967.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Coordinación Nacional de Difusión
Dirección de Divulgación
Subdirección de Fonoteca

Producción:
Instituto Nacional de Antropología e Historia
y Ediciones Pentagrama S.A. de C.V.

Grabación y notas:
Arturo Warman.

Cuidado de la edición:
Víctor Acevedo Martínez, Martín Audelo Chicharo,
Guadalupe Loyola Zárate, Gabriel Moedano Navarro,
Benjamín Muratalla e Irene Vázquez Valle †.

H. Alejandro Castellanos Garrido, Gabriela González Sánchez y Jazmín Rangel Evaristo
(servicio social).

Fotografías: Gabriel Moedano Navarro.

Matríz: Idalberto Suco.

Normalización de audio en matríz: Arpegio.

Investigación cartográfica: H. Alejandro Castellanos Garrido.

Ilustración de mapa: Alfredo Huertero Casarrubias.

Diseño: Guillermo Santana Ramírez.

Coordinación general: Benjamín Muratalla.