La variación musical en el mundo hispánico: la petenera mexicana y la petenera flamenca

Patricia Luisa Hinjos Selfa
Instituto Cervantes de Sofía

FICHA DE LA ACTIVIDAD

Objetivos:

- Conocer la música y canciones tradicionales y populares del folklore hispano.
- Establecer diferencias y similitudes entre el folklore de España y de México en un contexto de actualidad.
- Ampliar los conocimientos de la cultura hispánica en su diversidad de manifestaciones.
- Conocer algunos rasgos lingüísticos dialectales de México y de Andalucía.

Nivel recomendado: B2/C1 (MCER).

Duración: 3 horas.

Dinámica: estudiantes adultos de cursos generales de ELE, diversidad de lenguas y culturas de origen, grupo de 10 alumnos (recomendado).

Materiales: vídeos de peteneras, letras de las canciones, fotografías, fichas y textos informativos.

1. CONTENIDOS SOBRE LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y/O CULTURALEN ESTA ACTIVIDAD SE TRABAJARÁN LOS DOS TIPOS DE VARIACIÓN:

- Variación cultural: existencia de variación musical y folclórica en el mundo hispano: algunos géneros. En concreto, la *petenera flamenca* y la *petenera mexicana (huasteca)*. Música, letras y temas.
- Variación lingüística: algunos rasgos fonéticos del español de Andalucía y del español de México.

Actividad 1

Activar los conocimientos sobre música popular de España y México. Esta actividad se realizará en dos fases: primero, se responderá individualmente al cuestionario y, después, se comparan las respuestas en pequeños grupos (3 o 4 alumnos).

Ficha 1

Solución y retroalimentación: comprobación y comentarios en el pleno de la clase, con ampliación de información.

Actividad 2

Concretar ideas y conocimientos a través de la identificación y comentario de imágenes. Los alumnos, en parejas preferentemente, intentarán descubrir el país o zona de origen de las fotos, poniéndoles un título adecuado, independientemente de si saben o no de que género se trata en cada caso. La alternativa a las fotos en papel son, lógicamente, las imágenes en pantalla.

Ficha 2

Solución y retroalimentación: Puesta en común ante toda la clase, mostrando cada una de las fotos en la pantalla a todos los alumnos. Comentarios y retroalimentación indicando el país y el baile al que corresponde cada foto.

Actividad 3

Ampliamos la información sobre las músicas y danzas hispanas. Repartimos cinco textos. Cada pareja leerá y resumirá un texto. En un momento posterior, presentará este resumen ante sus compañeros, mostrando la imagen que le co-

rresponde y el vocabulario específico de cada variedad musical. Se utilizan así nuevamente las imágenes de la actividad 2.

Ficha 3

Solución y retroalimentación: comprobamos los resultados de cada pareja, comentamos la información y hacemos las aclaraciones y puntualizaciones pertinentes.

Actividad 4

Ahora vamos a descubrir dos canciones hermanas. La petenera flamenca y la petenera mexicana huasteca.

En esta actividad, trabajaremos con dos vídeos, el primero es de la petenera mexicana con danza, pero el sonido queda muy lejano, el segundo nos permite disfrutar de una audición de gran calidad de la petenera huasteca interpretada por Lila Downs.

Visionado de los vídeos:

- Petenera mexicana con baile. Ballet folklórico México Mágico (vídeo 1)
- Petenera mexicana solo canto. Lila Downs, La petenera (vídeo 2)

En primer lugar, veremos un vídeo en el que se toca, canta y baila una petenera de México (no tienen que fijarse en la letra porque el canto se escucha muy lejano), el objetivo es que puedan disfrutar de la música y conozcan el baile que acompaña a la variedad mexicana de la petenera. En un segundo momento, procedemos a escuchar una petenera interpretada por la cantante mexicana Lila Downs, con una pronunciación muy clara, ideal para trabajar la letra. La ficha con el texto deben tenerla durante la audición para mejorar la comprensión. Después del visionado, los alumnos trabajarán con la letra de las canciones, ampliando léxico y reconociendo algunos rasgos fonéticos con la siguiente ficha:

Ficha 4

Solución y retroalimentación: corrección de la ficha de trabajo, comentarios, aportaciones de los alumnos y puntualizaciones.

Actividad 5

En esta última actividad llegamos al conocimiento de la petenera flamenca, probablemente más difícil de entender por cuestiones fonéticas y concentración de significado en muy pocas palabras. Está interpretada por la genial cantaora Mayte Martín, que incorpora elementos musicales de la petenera mexicana barroca, quedando, no obstante, la flamenca intacta en texto y música interna, a esta fusión la llama «petenera mexicano-andaluza». Hay que puntualizar que la petenera flamenca no tiene baile.

– Petenera flamenca. Mayte Martín, Petenera grande (vídeo 3)

A continuación trabajamos con la última ficha, que los alumnos tendrán a su disposición durante el visionado, lo que les facilitará la comprensión de la letra. En esta ficha, como en la anterior, se trabajará también el léxico y los aspectos fonéticos de la variedad andaluza que se detectan en la canción.

Ficha 5

Solución y retroalimentación: corrección de la ficha de trabajo, comentarios, aportaciones de los alumnos y puntualizaciones. Serán necesarias varias aclaraciones de los aspectos fonéticos por parte del profesor y comentar también algunas palabras: soleá, remediaora, etc. El uso de deshora y compuesta y la presencia del elemento sefardí en la primera petenera.

Recursos y materiales necesarios:

– Las fichas e informaciones complementarias que se acompañan.
– Fotos adjuntas en las fichas o imágenes similares.
– Vídeos:
    - Ballet Folklórico de México Mágico: Función de Oro - La Petenera
      https://www.youtube.com/watch?v=BU5ZJ2RqBNU
      (3 minutos)
    - Lila Downs: Petenera huasteca en De sur a sur
      https://www.youtube.com/watch?v=1flxQQJAtFo
      (4 minutos)
    - Mayte Martín: Peteneras mexicano-andaluzas. Concierto en Nimes 2015
      (6 minutos)
      https://www.youtube.com/watch?v=wooI2ZuCxjs

Soluciones

– FICHA 1: 1-f; 2-f; 3-f; 4-v; 5-v; 6-f; 7-v; 8-v; 9-v; 10-f.

– FICHA 2 – FICHA 3: 1-A; 2-C; 3-D; 4-B; 5-E
– FICHA 4 y FICHA 5: soluciones abiertas y corrección según criterios del profesor.

FICHA 1

Ponte a prueba en tus conocimientos sobre música de España e Hispanoamérica.

Responde al siguiente cuestionario, coméntalo y mejóralo con tus compañeros/as, y luego haz las comprobaciones necesarias con la ayuda del profesor.

MÚSICAS DE ESPAÑA	VERDADERO	FALSO	COMPROBACIÓN
1. En España tenemos muy poca variedad musical.			
2. La música popular solamente existe en el norte.			
3. A los españoles no les gustan las canciones populares.			
4. En España la música folklórica tiene orígenes e influencias diferentes.			
5. El flamenco es un género declarado Patrimonio de la Humanidad.			
MÚSICAS DE HISPANOAMÉRICA			
6. La música en Hispanoamérica es la misma que en España.			
7. Hay una gran riqueza musical en todos los países.			

8. Las canciones populares en Hispanoamérica se cantan en español y también en otras lenguas indígenas.			
9. El tango y la milonga son canciones argentinas y uruguayas.			
10. En México solamente se cantan rancheras.			

Con un compañero/a, observa las siguientes fotos. Escribe debajo de cada una el lugar del que proceden y un título adecuado.

FICHA 2

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Notas: _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

FICHA 3

Seguid trabajando en parejas, leed el texto que os ha correspondido y haced un resumen con las ideas principales. Seleccionad también el vocabulario que se refiere a la variedad musical que trata el artículo. Después haced una breve presentación ante toda la clase, mostrando también la foto correspondiente.

TEXTO A

Aunque Colombia no es un país excesivamente grande, su diversidad cultural y étnica es enorme. Por esta razón, el folclore colombiano es el resultado de la fusión de muchos ritmos, culturas y tendencias musicales.

En la actualidad el baile más representativo seguramente sea la cumbia, que procede de ritmos musicales de africanos. En general, se puede decir que Colombia es uno de los países más influenciados por la música africana, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la presencia de tambores y percusión en general y también en los vestidos muy coloridos y los movimientos cadenciosos de los bailarines.

En la foto vemos la Fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ciudad de Quibdó (Chocó, costa en la Región del Pacífico Colombiano, al noroeste del país), que se celebra con desfiles y comparsas y la procesión de San Pacho.

TEXTO B

La música cubana combina elementos autóctonos con otros que fueron introducidos por los colonizadores españoles y los esclavos africanos. El aporte africano ha sido especialmente trascendental en todos los aspectos de la cultura cubana, desde la música hasta la cocina o la religión.

La salsa cubana, en la foto, es uno de los bailes latinos más populares mundialmente. Es una fusión de elementos musicales y movimientos africanos y europeos y se baila, generalmente, en parejas. Su origen se debe a los pueblos de las islas caribeñas, Puerto Rico y Cuba, pero el término se popularizó en Nueva York a finales de los años sesenta. La salsa procede básicamente del son cubano, en su ritmo y también del mambo, el chachachá, el merengue, etc.

Por último, mencionar que el folclore cubano se caracteriza también por la presencia de las llamadas «músicas de ida y vuelta», como la habanera, ritmos que cruzan varias veces el Atlántico en ambas direcciones, yendo y viniendo de América a España y viceversa.

TEXTO C

Entre los más importantes bailes y géneros musicales de Argentina encontramos la milonga y el tango. Ambos pertenecen a la Región del Río de la Plata (Argentina, Uruguay y Río Grande del Sur, tres países).

El término «milonga» (del quimbunda de Brasil, procedente de Angola), cuyo significado es «palabra»,, tiene un origen discutido, pero está claro que se trata de una música mestiza de ritmos africanos, criollos y europeos, y es una de esas músicas «de ida y vuelta», entre Europa y América, que se transforman y se recrean al cruzar el océano en ambos sentidos. Tiene semejanza con la habanera, el candombe, la chamarrita, etc.

El tango, también un género híbrido afrorioplatense, tiene elementos africanos, gauchos, italianos e hispanos. Se considera que hay seis estilos musicales presentes en su resultado actual: habanera cubana, candombe, tango flamenco, milonga, mazurca y polka europea. La gran aportación del tango, en cuanto danza, es su sensualidad y emocionalidad: «un pensamiento triste que se baila» (Enrique Santos Discépolo, poeta y compositor de tangos).

TEXTO D

En la cultura mexicana la música y el baile son la columna vertebral, recogen la tradición, las costumbres, los ritos y el mestizaje. En este sentido, perviven las danzas rituales prehispánicas, cristianizadas por los españoles, las danzas y músicas españolas del Renacimiento y el Barroco y el folclore popular de la tradición oral española. Se hermana con las canciones sefardíes y con el flamenco actual, al tiempo que su proyección mundial de los últimos años ha llevado a que se identifiquen algunos géneros con la imagen de la música hispana en los países no hispanos.

En la foto vemos un grupo folclórico que realiza varias danzas de diferentes regiones mexicanas, entre las más conocidas encontramos: la ranchera, el corrido, el danzón, la polca, el vals, el fandango mixteco, el jarabe, y los sones (huasteco, mixteco, itsmeño, etc.).

TEXTO E

El flamenco es toque, cante y baile. La música se apoya en la guitarra, la percusión y las palmas; el baile es muy exigente y expresivo, obliga a coordinar perfectamente todas las partes del cuerpo, de la cabeza a los pies. El flamenco representa una de las mejores muestras del mestizaje musical, poético y cultural de todo el mundo hispánico. Este género musical es propio de Andalucía, Extremadura y Murcia, aunque su extensión llega a toda la geografía española, siendo especialmente fructífero en Madrid y Barcelona.

En el flamenco existen muchas especialidades llamadas «palos», estos pueden agruparse en dos grandes bloques:

- Flamenco jondo, expresa sentimientos profundos y muchas veces trágicos, con temas como el amor, el desamor, la pena, los sufrimientos y la muerte, algunos palos son: el martinete, la minera, la soleá, el tiento, la farruca y la petenera.

- Flamenco festero, es más alegre, se interpreta en las fiestas de Andalucía y Extremadura principalmente, con tratamientos alegres del amor, la vida, la cotidianeidad, la misma fiesta, el humor, etc. Dentro de este tipo encontramos: las sevillanas, la rumba, las bulerías, los tanguillos, las cantiñas y las alegrías de Cádiz…

Desde noviembre del 2010 el flamenco es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

FICHA 4

Lee el texto de la PETENERA MEXICANA (Petenera Huasteca)	Busca sinónimos o palabras que puedan sustituirlas en el texto	Comprobación, mejoras y observaciones
La pena y la que no es pena, Todo es penar para mí. La pena y la que no es pena, Todo es penar para mí. Ayer penaba por verte, Ay soledad, soledad, Ayer penaba por verte Y hoy peno porque te vi. La pena y la que no es pena, Todo es penar para mí	penar: pena:	
Ay soledad, soledad, Soledad la de la estancia, Ay soledad, soledad, Soledad la de la estancia, Que la flor que se marchita, Ay soledad, soledad, Que la flor que se marchita, Nunca pierde su fragancia. Ay soledad, soledad, Soledad la de la estancia, Ay, ayayay…	estancia: marchita:fragancia:	
Petenera, Petenera, Dame de tu palo un ramo, Petenera, Petenera, Dame de tu palo un ramo, ¿Quién te puso Picarona, Ay soledad, soledad, Quién te puso Picarona, si Petenera te llamo. Petenera, Petenera, Dame de tu palo un ramo.	ramo: te puso:	
Ay soledad, soledad, Soledad del que decía, Ay soledad, soledad, Soledad del que decía, Dame agua con tu boquita, Ay soledad, soledad, Dame agua con tu boquita, Que yo te doy con la mía. Ay soledad, soledad, Soledad del que decía…	agua: boquita:	

Indica cuáles de estos rasgos de pronunciación escuchas	Ejemplos	Comprobación y observaciones
Seseo: no se distingue entre /s/ y /z/		
Yeísmo con rehilamiento: no se distingue /ll/ y /y/, siempre es /y/ (y un poco parecida a la rioplatense algunas veces).		

FICHA 5

Lee el texto de la PETENERA FLAMENCA (Petenera Grande)	**Para este texto busca sinónimos de estas palabras**	**Comprobación, mejoras y observaciones**
¿Dónde vas bella judía, Tan compuesta y a deshora? ¿Dónde vas bella judía, Tan compuesta y a deshora? Voy en busca de Rebeco, Me espera en la sinagoga. Ay, qué soleee... Ay, qué soledad.	compuesta: deshora:	
Ven acá *remediaora*, Y remédiame mis males, Ven acá *remediaora*, Y remédiame mis males, Que si tú no los remedias, Soleá de mi dolor, Que si tú no los remedias, No me los remedia nadie. Ven acá *remediaora*, Y remédiame mis males.	*remediaora*: dolor:remediar:	_____
Indica cuáles de estos rasgos de pronunciación escuchas	**Ejemplos**	**Comprobación y observaciones**
Seseo: no se distingue entre /s/ y /z/		
Pérdida de /s/ final: Frecuentemente se sustituye por una ligera aspiración /h/		
Pronunciación aspirada de /X/ (/j/): se pronuncia /h/		
Pérdida de consonantes finales de palabra : /d/, /r/,/l/		
Elisión de la /d/ intervocálica: especialmente si están presentes /a/ y /o/		

2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2.1. La petenera

Su origen se encuentra en los cantos de tradición oral hispánicos, posiblemente en las canciones sefardíes o en el caudal común de tradición que estaría presente en toda la Península Ibérica durante el medievo, incluso extendido en el entorno del Mediterráneo.

En la etapa barroca, como tarde, se compone un tipo de canciones que reelaboran las tradicionales en un producto culto.

Estas últimas peteneras del Barroco, trasladándose a América en la etapa colonial, generan allí sus propias variaciones y mixturas, son las que se conservan como peteneras tradicionales, antiguas y coloniales.

En el siglo XIX encontramos la hoy llamada «petenera mexicana» en el repertorio azteca y en los sones de Veracruz. Igualmente encontramos referencias en los diarios gaditanos del XIX, emparentadas por el mismo compás con la guajira.

En lo que se refiere a la petenera flamenca, el ritmo es más lento y también más libre, y debido a las necesidades estilísticas personales de los cantaores en los primeros años del flamenco, la petenera flamenca adquiere su propia personalidad y unas características puramente flamencas, en su estructura sintética, su enorme concentración de significado en pocas palabras y su enorme fuerza simbólica y expresiva al mismo tiempo. Existe en dos variantes: la petenera *grande* y la petenera *chica*, de cuatro versos octosílabos la última y de seis o más la primera. Los temas son tristes, melancólicos, sobre el amor y el desamor y el dolor de la vida, interpretados con una gran carga emocional.

2.2. Las cantantes

Ana Lila Downs Sánchez nació el 9 de septiembre de 1968 en Tlaxiaco (Oaxaca). Su madre era una cantante indígena mixteca y su padre, el norteamericano Allen Downs, era un intelectual, artista y cinematógrafo.

Lila es antropóloga, tiene formación en canto lírico y en artes musicales. Se destaca por su compromiso social y artístico y por la fidelidad a sus principios morales. Estos aspectos determinan siempre la elección de sus creaciones e interpretaciones. Canta en inglés y castellano, así como en varias lenguas indígenas, como el zapoteco, el mixteco y nahuatl.

Álbumes de estudio:

- La sandunga (1999)

- Árbol de la vida (2000)
- La línea (2001)
- Una sangre (2004)
- La cantina (2006)
- Ojo de culebra (2008)
- Pecados y milagros (2011)
- Pecados y milagros (2012, edición especial)
- Raíz (2014, en colaboración con Niña Pastori y Soledad Pastorutti).
- Balas y chocolate (2015)

María Teresa Martín Cadierno nació en Barcelona el 19 de abril de 1965. Es hija de catalana y malagueño. De su padre aprendió el amor por el flamenco y de su madre cualidades como la integridad y el compromiso con su propia misión y la fidelidad a *su* verdad y *su* libertad, artística y personal.

Es *cantaora* de flamenco, cantante y compositora. Se inició de niña ya en el flamenco al ganar un concurso con diez años, pero su voz y necesidades expresivas pronto la llevaron a interpretar boleros desde joven, actuando y grabando un disco con el famoso pianista Tete Montoliu. En su etapa de madurez empezó a crear sus propias canciones, sin abandonar nunca el flamenco.

Mayte Martín es una de las voces fundamentales del panorama musical español, e indudablemente del flamenco, aportando sabiduría, originalidad, libertad y una enorme sensibilidad y capacidad para trasmitir la emoción y el sentimiento de lo que canta y vive en el escenario, su espacio favorito para comunicar con el público.

Discografía:

- *Muy frágil* (1994)
- *Free boleros* (1996, con Tete Montoliu)
- *Querencia* (2000)
- *Tiempo de amar* (2002)
- *De fuego y de agua* (2008, con las hermanas Katia y Marielle Labèque)
- *Al cantar a Manuel* (2009, sobre poemas del poeta Manuel Alcántara)
- *Cosas de dos* (2012, repertorio de boleros y canciones de amor)