

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

“TEATRALIDAD, IDENTIDAD, DANZA Y ALGABARÍA EN EL CARNAVAL DE HUEJOTZINGO PUEBLA. UN ESPACIO PARA INTERPRETACIÓN POPULAR”

T E S I S A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN LITERATURA
DRAMÁTICA Y TEATRO

PRESENTA:

VERÓNICA VALDEZ MORALES

ASESOR:

DR. ALEJANDRO GERARDO ORTIZ BULLÉ-GOYRI

CIUDAD UNIVERSITARIA, MÉXICO, D.F.

2013

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

Agradezco principalmente a mis padres que me apoyaron en mi educación, a todos mis maestros que hicieron posible la conclusión de esta investigación, a todas aquellas personas que me enseñaron que cuando se cree “que ya no se puede más... se puede mucho más”, a mis hermanas, a mi hija Sofía, el motor de mi vida y a todas aquellas personas que me brindaron su apoyo, para todas ellas mi más grande respeto, admiración y cariño.

¿Por qué nos interesa el arte? Para cruzar nuestras fronteras, sobrepasar nuestras limitaciones, colmar nuestro vacío, colmarnos a nosotros mismos. No es una condición, es un proceso en el que lo oscuro dentro de nosotros se vuelve de pronto transparente. En una lucha contra la verdad íntima de cada uno, en este esfuerzo por desenmascarar el disfraz vital, el teatro, con su perceptividad carnal, siempre me ha parecido un lugar de provocación. Es capaz de desafiarse a sí mismo y a su público, violando estereotipos de visión, juicio y sentimiento; sacando más por que es el reflejo del hálito, cuerpo e impulsos internos del organismo humano

Jerzy Grotowski.

Capitulario

Introducción Págs.

Capítulo I

1. El carnaval.....	7
1.1. Fiesta, rito, teatralidad, igual a Carnaval	9
1.2. El carnaval en México.....	17
1.3. El carnaval en Huejotzingo. Pólvora y regocijo.....	22
1.3.1 Características del municipio.....	22
1.3.2 El origen del carnaval de Huejotzingo.....	24
1.3.3 Descripción del carnaval 2009.....	26
1.4. La mezcla de tres elementos históricos.....	30
1.4.1 La batalla de Puebla.....	30
1.4.2 El primer casamiento indígena.....	31
1.4.3 La leyenda de Agustín Lorenzo.....	32

Capítulo II

2. El espacio de representación.....	34
2.1 El municipio de Huejotzingo.....	34
2.2. Disposición espacial en Huejotzingo.....	38
2.2.1. Los Barrios de Huejotzingo.....	39
2.3 Festividades en el mismo espacio y el recorrido.....	41

Capítulo III

3. Elementos representacionales dentro del carnaval.....	45
3.1. La máscara. El rostro del carnaval.....	45
3.2. El vestuario.....	51
3.3. Música y danza en Huejotzingo.....	53
3.4. Actor y espectador.....	58
Conclusiones.....	64
Bibliografía.....	68
Anexo.....	69

Planteamiento (Introducción)

El tema de mi tesina surgió a raíz de las clases de Teatro Mexicano impartidas por Alejandro Ortiz Bulle-Goiry y Teatro Iberoamericano por Oscar Armando García, maestros que me enseñaron ese teatro que, para mí, era desconocido y que gracias a sus clases pude profundizar.

A partir de esto consideré la necesidad de hablar sobre el carnaval de Huejotzingo, Puebla, como un espectáculo que además de contener elementos regionales, culturales e históricos; tiene elementos representacionales que lo convierte en un tema de interés para una tesina de fin de estudios.

Mi interés en este evento, es porque, soy originaria de Puebla y he visto este carnaval cada año. Me sorprende cómo la gente se interesa cada vez más en asistir a este evento, incluso la asistencia de extranjeros va en aumento, lo cual atribuyo a que éste es un espectáculo que contiene elementos parecidos a los del teatro que ahora puedo ver con mayor claridad debido a lo aprendido a lo largo de la carrera.

Algunos de estos elementos representacionales que he observado son: el uso de la máscara, la danza, la historia que se narra, el vestuario, la música, el espacio donde se desarrolla la acción, etc. Para lo cual citaré a José Alcantara y a José Luis Castillo, quienes profundizan en los elementos representacionales y en la teatralidad de estas representaciones, marcando sus diferencias y cómo contienen características que resaltan la identidad y cultura de cada región, lo cual me ayudará a entender las diferencias que existen en el teatro, rito y carnaval.

Así pues mi objeto de estudio se centrará precisamente en estos elementos observados, ya que, al profundizar en ellos, se entenderá por qué veo este evento como un espectáculo que además de resaltar la identidad de los huejotzincas, contienen características del teatro que lo enriquecen y hacen que sobreviva al paso de los años.

Como primera tarea me dediqué a hacer una investigación eurística y encontré que hay una tesis de doctorado que habla sobre el mismo tema, dicha tesis es la más actualizada, fue realizada por Ileana Azor Hernández, docente de la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla.

Después de leer su tesis me encontré que Azor profundiza en muchas características del carnaval, pero no lo hace únicamente del carnaval de Huejotzingo, sino que menciona y compara muchos carnavales de diferentes zonas de Puebla.

En el primer capítulo hablaré sobre el significado y el origen del carnaval en nuestro país y en Huejotzingo. Para empezar a describir tres elementos históricos que hacen de este carnaval un espectáculo peculiar.

En el segundo capítulo me centraré más sobre el espacio de representación de dicho espectáculo, es decir, plantearé la disposición espacial del municipio y cómo fue dividido de acuerdo a las necesidades de la comunidad, adaptándose para que se lleve a cabo el carnaval año con año y qué otras festividades o acontecimientos se realizan o realizaban en este espacio.

En el tercer y último capítulo de esta tesina describiré los elementos representacionales observados durante el carnaval como el uso de la máscara, el vestuario, la música, el texto, utilería, espectador y actor.

Tratando de hacer un análisis sobre el valor que alcanzan estos elementos a la hora de la representación, así como los cambios que van adquiriendo tanto el participante como el espectador, hasta llegar a un punto en donde todo el mundo se mezcla y forma parte de este gran regocijo cultural.

Con esta investigación espero que más personas se interesen por investigar estos espectáculos mexicanos que contienen características teatrales ó representacionales que los hacen espectáculos vivos en este vasto mundo de diversidad cultural, a la vez tan distintos y tan parecidos entre si y cuyo objetivo es que sean conocidos y perduren de generación en generación.

Capítulo I

1. El carnaval.

Desde sus inicios y a lo largo de la historia se puede observar cómo el ser humano tiene una gran necesidad de interpretar, exponerse, manifestar o transformarse en diferentes cosas, es decir, quiere exteriorizar desde sentimientos hasta instintos reprimidos y de alguna manera a encontrado diversas formas para manifestarlos como: los ritos, fiestas, carnavales, ceremonias o cultos religiosos, etc.; cada una marcada con una gran particularidad. Independientemente del lugar, clase social o creencias religiosas el ser humano siempre va a querer representar el mundo que lo rodea y lo va a encontrar en diferentes actividades, una de ellas, es el carnaval.

Pero ¿qué es el carnaval?; después de encontrar varias definiciones me quedo con la que nos da Ileana Azor de un gran erudito español llamado Caro Baroja y la de un investigador ruso Mijail Bajtin:

“El carnaval es la segunda vida del pueblo, basada en el principio de la risa. Es su vida festiva. La fiesta es el rasgo fundamental de todas las formas de ritos y espectáculos cómicos de la Edad Media. Todas estas formas presentaban un lazo exterior con las fiestas religiosas. Incluso el carnaval que no coincidía con ningún hecho de la vida sacra, con ninguna fiesta santa, se desarrollaba durante los últimos días que precedían a la gran cuaresma.

Por su parte Caro Baroja afirma:

[...] el carnaval..., quiérase o no, es un hijo... del cristianismo; mejor dicho sin la idea de la Cuaresma (“quadragésima”), no existiría en la forma concreta en que ha existido desde fechas oscuras en la Edad Media europea.

[...] En suma, el carnaval es una fiesta de mucha mayor significación que la que le han dado los que la consideraron como una mera supervivencia o adaptación de una sola creencia pagana.

Es mucho más que esto: es casi la representación del Paganismo en sí frente al Cristianismo, hecha, creada, en una época acaso más pagana en el fondo que la nuestra, pero también más religiosa.”¹

Incluso el carnaval es considerado como fiestas “carnales” de ahí su nombre, el cual, “proviene de la palabra italiana carneleva y esta del latín carnis levare (quitar la carne), por ser el comienzo del ayuno de la cuaresma”² En estas fiestas se puede depurar todo el pecado que se hizo durante el año para que inmediatamente después venga el arrepentimiento y la preparación para la cuaresma.

En donde la fecha de inicio de estas celebraciones varía mucho no así el día que da fin que es el martes que precede al miércoles de ceniza.

En cuanto a su origen muchos estudios coinciden en que:

“...se remonta a las celebraciones que desde Grecia y Roma estaban relacionadas con los cambios de estación.

Básicamente afirma casi todos que es el tránsito que se extiende entre el cierre del invierno y la llegada de la primavera en fechas que coincidían con los meses de febrero-marzo del calendario actual”.³

Estas celebraciones que se mencionan en Grecia y Roma básicamente son aquellas relacionadas con la fertilidad, lo agrario, lo animal o lo humano que tenían diferentes nombres, una que recuerdo mucho es la fiesta dionisiaca, que se hacía al dios Dionisios, una de las más importantes o conocidas entre los teatristas, cuya principal característica era el desbordamiento total, es decir, eran verdaderas fiestas “catárticas”, con excesos de toda índole como sexuales, gula, bebida, danzas, etc.; participaba todo mundo no importando nivel social o religioso, en estas fiestas se mezclaban todos.

1. Cit. por Azor, Ileana. “Teatralidades y Carnaval. Danzantes y color en Puebla de los Ángeles”. Ediciones de GESTOS. Universidad de la Américas. 2004. p.p.7- 8.

2. <http://www.jmarcano.com/mipais/cultura/carnaval/carnaval/index.html>.

3. Op cit. p.p. 7-8.

Una característica importante de estas celebraciones eran los disfraces, ya que, todo mundo podía disfrazarse de lo que quisiera o imaginara. Y al observar las características de estas fiestas, no cabe duda que en ellas se encuentra el origen del carnaval.

La iglesia comenzó a censurar estas celebraciones al considerarlas “profanas”, desapareciendo poco a poco pero no completamente, ya que lograron perdurar hasta nuestros días, lo cual se atribuye a sus peculiares características de liberación; incluso Azor nombra al carnaval como un “*abundante mosaico de expresiones*” lo cual quedará en evidencia más adelante.

Sin embargo el carnaval de Huejotzingo no es una simple fiesta purificadora permitida por la iglesia para que los fieles sacaran o sublimaran sus represiones y después viniera el arrepentimiento durante la cuaresma, más bien es una representación que se ha ido transformando al paso del tiempo, aunque algunas de sus características como la leyenda de Agustín Lorenzo, el primer casamiento indígena o la representación de la batalla de Puebla son rescatadas y se repiten año con año lo que seguramente hacen de éste carnaval un espectáculo vivo hasta nuestros días pero esto se analizará con mayor detalle en el siguiente capítulo.

1.1. Fiesta, rito y teatralidad igual a carnaval.

Algo que considero debe quedar claro es la similitud o la mezcla que tienen estos términos para dar origen al carnaval.

En primer lugar definamos lo que es la Fiesta:

“La fiesta es una expresión peculiar, una renovación creadora del tiempo... un fenómeno que permite dar libre curso a las fantasías individuales, dentro de una estructura social disciplinada ... una demostración de individualidad y a la vez de socialización...”

Cada cultura, cada época, cada lugar ha hecho surgir su propia invención de la fiesta, con sentidos y finalidades; formas y actitudes; artes y ritos peculiares...

[...] irrumpe en la existencia cotidiana revirtiéndola y revitalizándola, la fiesta es distracción, es diversión; en un sentido amplio es juego.”⁴

“Lo que sí afirman, tanto los autores europeos como norteamericanos es algo bastante evidente, que lo festivo forma parte de la riqueza cultural de una comunidad.

Por otra parte, que expresa su capacidad para propiciar espacios de comunicación, consumo no productivo, de ruptura con la obligación y evidencia que son energías encaminadas a buscar un tiempo de libertad, de celebración, de autoconocimiento.”⁵

Pues “...en la fiesta el hombre se aproxima no solo a Dios, sino también al animal... En el carnaval se somete a impulsos que lo trasladan al vértigo del cambio de personalidad y hasta el arrebató de una existencia irracional, a los que se entrega en esa prórroga que es la fiesta.”⁶

En suma, la fiesta es ese instante en el cual podemos disfrutarlos, conocernos y a los otros, entrar en comunión poco a poco y dejarnos llevar por los demás, es una liberación de nuestro ser, un respiro, nos saca por un momento de rutinas y al mismo tiempo permite proyectar características culturales y sociales de una determinada comunidad.

Ahora bien, como se sabe el origen inmediato de las fiestas son los ritos pero estos ya existían en nuestro país desde antes de la llegada de los españoles, pero a la llegada de éstos, nuestro continente sufrió un gran sincretismo en donde la iglesia además de otras cosas, introdujo e impuso una gran variedad de fiestas y una de ellas fue el carnaval.

4. Cruz de Amencibar, Isabel. “La fiesta. Metamorfosis de lo cotidiano”. Ediciones Universidad Católica de Chile. p.18-19.

5. Azor, Ileana. “Teatralidades y Carnaval. Danzantes y color en Puebla de los Ángeles”. Ediciones de GESTOS. Universidad de la Américas. 2004. p. 23.

6. Gil-Aristo, José Luis. “La fiesta. Una historia cultural desde la antigüedad hasta nuestros días”. Dirigida por Uwe Shultz. Ed. Alianza, Madrid. 1993. p.12.

Hoy en día el hombre festeja desde cumpleaños, nacimientos, muertes, casamientos, santos, ascensos laborales, por la amistad, por convivir con amigos, en fin, busca cualquier pretexto ya sea religioso o no para celebrar, para estar en compañía de alguien y es aquí donde me doy cuenta de que el hombre a pesar de que le gusta su individualidad, también busca la compañía de otros seres humanos, puesto que no puede hacer una fiesta solo, ya que no se llamaría fiesta. Pero como Gil-Aristo nos menciona "... lo fastidioso de la fiesta es su acabamiento..."⁷

Esto me hace recordar cuando uno espera ansiosamente una fiesta por meses y cuando por fin llega el día, termina tan rápido que uno se pone triste, hay un cúmulo de sentimientos por que la fiesta se acabó y tenemos que regresar a nuestra cotidianidad, a la rutina que agobia. Sin embargo es necesario que la fiesta sólo sea por un tiempo, es decir, si la fiesta fuera todos los días también entraría en una rutina que nos fastidiaría, pues el hombre necesita algo diferente a lo que vive diariamente, necesita ese instante donde pueda sacar toda la presión, estrés, ansiedad, instinto, todo un momento de liberación como la fiesta, el carnaval, el baile, etc. Incluso hay algunos que piensan que el teatro puede ser un instante de liberación del hombre en donde puede llegar a un momento catártico, y liberar un cúmulo de emociones pero sólo en ese instante único e irrepetible.

Si analizamos a fondo las fiestas tienen diferentes objetivos ya sea para mostrarle a los demás la riqueza o el poder, para celebrar un triunfo, una conquista; también puede ser utilizada como medio de sometimiento, y esto lo hace más evidente la iglesia, en donde los fieles, para una fiesta tienen que adornan la iglesia, dar más limosnas o arreglar los desperfectos del atrio, dar una cuota al padre, dar de comer a todos los concurrentes (cuando se trata de

7. Ibíd. p. 13

una penitencia), todo para obtener el perdón por sus pecados o también esta el caso de los grandes hacendados, los cuales les hacían grandes fiestas a sus esclavos para que estos se endeudaran, lo que más les daban era vino para así tenerlos controlados, cuando terminaba la fiesta los esclavos tenían que trabajar más por las deudas que habían adquirido durante la fiesta.

En suma las fiestas pueden tener muchos objetivos pero lo cierto es que ya sean fiestas, ritos o carnavales hay una necesidad de comunión y que el hombre es el único ser que festeja ya que “Al hombre le competen siempre estas dos actitudes: vivir su vida y distanciarse de ella... vivir su vida es la cotidianidad del hombre, distanciarse de su vida, la fiesta”.⁸

Ahora pasemos a lo que se considera rito según José Alcántara

“El rito, sin embargo, está constituido por acciones humanas estructuradas, es decir, la esencia del rito es que éste consiste en acciones que no son arbitrarias, sino en acciones configuradas para revelar una estructura no verbal que da forma a relaciones humanas fundamentales, relaciones no solo entre los hombres, sino también con su espacio y su temporalidad.”⁹

Y nuevamente vemos cómo el hombre entra en comunión, se conecta con el espacio, su tiempo, consigo mismo y con el otro.

Alcántara también nos menciona que cada cultura tiene sus propios ritos, los cuales los manifiesta de maneras particulares a cada comunidad, sin embargo en todos ellos van a tener en común la danza y los cantos, medios de expresión del hombre inherentes a él y que siempre se van a manifestar de alguna manera dentro de una comunidad.

8. Ibíd. p. 360

9. Alcántara Mejía, José Ramón. “Teatralidad y cultura: hacia una estética de la representación”. Universidad Iberoamericana. Departamento de Letras, *altertexto. Teoría y Crítica*, México. 2002. p. 69

Así pues cada rito va a tener una gran variedad de símbolos y significados que siempre van a comunicar algo, lo cual nos dice que el hombre desde siempre va a tener ese deseo oculto de expresar, de comunicar algo y lo hizo desde los rituales hasta lo que hoy llamamos arte.

Ahora bien si partimos de la idea de que el teatro tiene sus orígenes en el rito, nos queda claro que a pesar de que se le designen diferentes nombres hay una gran necesidad humana por comunicar y entrar en comunión con el otro.

Además si manejamos la idea que el rito es el principio de todas las manifestaciones artísticas del hombre, entonces, coincido con la siguiente definición en donde se explica al rito como algo esotérico algo que va más allá en donde el hombre profundiza en sí mismo.

“...rito pues es una manera de manejar la temporalidad; es también un acto que implica una simbología que, con los objetos y con las cosas que suceden, recuerda la génesis del ser o maneras de esta génesis. El sujeto de la experiencia del rito, en el fondo, busca una transformación espiritual que lo religue con el ser.”¹⁰

Aquí hago un paréntesis ya que todo esto me recuerda la clase de actuación de Mario Balandra (maestro del colegio de Literatura dramática y teatro) en donde él nos decía constantemente, que, si entendemos que somos nosotros los productores de nuestra realidad, nosotros somos los creadores de nuestras creencias, las cuales nos hacen ver el mundo desde una perspectiva.

Si entendemos eso también podemos entender al mundo, el cual vive en nosotros y nosotros vivimos en esa realidad tal y como la concebimos hasta que por algún motivo se produce un quiebre, un desplazamiento de nuestras

10. Berko Shakalo, Oshra. “El valor terapéutico de la oración en la resolución del sentimiento de culpabilidad”. Tesis de Doctorado. México. 2003. p. 6

creencias y nos vemos en la necesidad de reconstruirla, lo cual comparo con el carnaval, en donde la gente necesita de ese quiebre en su cotidianidad pues para que haya un orden siempre debe haber un caos, una ruptura, para que nuevamente regrese el orden.

Como seres humanos cambiantes necesitamos modificar, cambiar o salirnos por un momento de nuestra realidad, ya que, en ocasiones esa realidad no nos gusta, o nos hace sufrir, de ahí la necesidad de hacer algo diferente, algo que nos libere, andamos en búsqueda de un momento catártico.

Podemos darnos cuenta cómo estos términos se mezclan, necesitan del otro para existir; ahora pasemos a lo que es teatralidad y para ello comenzaré con una definición básica que esta en el Diccionario de Teatro de Patrice Pavis, el cual define así: “Del mismo modo, en el sentido artuadiano, la teatralidad se opone a la literatura, al teatro de texto, a los medios escritos, a los diálogos e incluso, a veces, a la narratividad y a la << dramatizidad >> de una fábula construida lógicamente.

Mientras que teatralización es “Teatralizar un acontecimiento o un texto es interpretarlo escénicamente utilizando escenarios y actores para resolver la situación.

El elemento visual del escenario y la << puesta en situación >> de los discursos son las marcas de la teatralización”¹¹

Esto lo pude observar en la representación de la batalla de Puebla, en la leyenda de Agustín Lorenzo y el primer casamiento indígena que están dentro del carnaval y que son representados por los mismos habitantes del municipio; en un principio creía que se trataba de un acontecimiento teatral, sin embargo encontré otro término para eso y es que al no ser realmente actores ni un escenario teatral a todo esto se le considera acontecimientos representacionales según Weisz, dejaré este término para discutirlo y compararlo más adelante.

11. Patrice, Pavis. “Diccionario del Teatro”. Ed. PAIDOS, Barcelona, Buenos Aires, México. 1998. p.p 434-436.

Para Alcántara el término de *Teatralidad*, va más allá, pues él señala que el evento teatral es “*una expresión de la cultura*” y nos explica que éste necesita de los otros para su realización, es decir, es una actividad que se hace en comunión. Pues tanto la fiesta, el rito, el carnaval o el teatro, nos dan precisamente esa oportunidad de pertenecer o formar parte de algo o al menos sentirse por un momento parte de un grupo o acontecimiento.

Nos dice también que el hecho teatral esta lleno de signos, como ya hemos señalado que la mayoría de las manifestaciones expresivas del hombre los contienen. Alcántara nos dice que la “...teatralidad es como una forma de expresión de una configuración de acciones humanas... que... puede ser entendida como una forma de expresión cultural que a su vez `guiada´ e `interpretada´ por la misma cultura que la produce.”¹²

Alcántara nos hace ver con esta definición que cualquier expresión del hombre tendrá características de su cultura, es decir, el hombre no puede desligarse de ella, pues una parte de ésta quedará plasmada en cualquier forma de expresión; así mismo estas formas de expresión son y forman una identidad.

En suma ya sea la fiesta, el rito o el carnaval también reflejarán no sólo la cultura de una comunidad sino también son parte de su identidad o la van construyendo, lo cual, los hace tan particulares y únicos.

Esto dentro del carnaval se ve en la leyenda de Agustín Lorenzo, el casamiento indígena y la representación de la batalla de Puebla y al mismo tiempo se complementa con la de Weisz, el cual estudia la teoría de la representación y que la plasma Castillo en su tesis “*Elementos representacionales en el Rabinal Achi*”, ahí nos muestra cómo esta teoría se dedica a estudiar aquellos fenómenos que se parecen al teatro pero que por su contexto y elementos que lo componen no forman parte del arte dramático y que son acontecimientos representacionales por una comunidad.

12. Op cit. Alcántara Mejía, José Ramón. p. 139

Por una parte coincido con Alcántara que el carnaval de Huejotzingo es una forma de expresión de los habitantes del municipio y que muestran parte de su cultura e identidad, pues cada carnaval es distinto en cada municipio, estado y país. Y Weisz complementa al indicar que estos acontecimientos de los pueblos no son teatrales más bien son representacionales ya que al no ser actores los que representan las acciones si no gente común del mismo municipio se le consideran interpretes, lo cual analizaremos con mayor profundidad más adelante y que al no realizarse en un teatro como tal si no en un espacio adaptado para que todos participen o se mezclen en la representación.

Al respecto Quiroz Malca nos aporta otra definición para el carnaval el cual menciona que se trata de un drama histórico y nuevamente menciona el aspecto cultural . “El rito del carnaval es un drama histórico en el cual el conflicto es abordado mediante símbolos. El carnaval representa un drama antiguo histórico y mítico; y cada representación anual sirve para la restauración socioreligiosa de la comunidad y la renovación de la adaptación cultural...”¹³

Incluso Ileana Azor cita a Roma Riu quien también lo afirma “...el carnaval es la parte dramática que personifica la lucha del invierno y la primavera, del bien y del mal, en definitiva de la muerte y la vida.”¹⁴, es decir donde el invierno acaba (la muerte) y comienza la primavera (la vida).

Como se puede observar con estas definiciones del carnaval muchos lo interpretan como un espectáculo teatral, es decir, como una pequeña obra de teatro que nos sumerge por un instante en su mundo y que nos hace interpretarla de diferentes maneras pero también esta Weisz, que nos dice que más bien se trata de representaciones lo cual se discutirá más adelante al analizar bien cada elemento que conforma al carnaval.

13. Azor, Ileana. “Teatralidades y Carnaval. Danzantes y color en Puebla de los Ángeles”. Ediciones de GESTOS. Universidad de la Américas. 2004. p. 23.

14. Ibíd. p. 28.

En el carnaval se pueden ver personajes con máscaras ridiculizados o se ven grotescos, como los hombres que salen disfrazados de mujer con vestidos o faldas dejando ver sus piernas peludas disparando con un rifle, o se pueden ver personajes como Fox, Salinas, Osama Bin Laden, bailando y tirando con sus rifles.

Contiene personajes, un público que participa, un escenario, varias historias, un vestuario, una utilería, todo lo básico que conlleva una obra teatral, sin embargo no afirmo que sea una obra como tal, pero que si contiene ciertas características que lo hacen un espectáculo teatral o representacional lo cual se discutirá en el siguiente capítulo.

1.2. El carnaval en México.

Teniendo claro qué es y en qué consiste un carnaval y todo lo que este tiene de fondo ahora si puedo pasar a sus antecedentes históricos en nuestro país.

Se cree que el carnaval tuvo su origen en Europa con diversas festividades que se empezaron a desarrollar y a tomar forma hasta concluir con lo que se conoce hoy en día como un carnaval. Pero ahora pasemos cómo éste es introducido a México.

Para ello quiero empezar con un breve recuento histórico del origen de las representaciones en nuestro país.

Gracias a mis clases de teatro mexicano y teatro iberoamericano se sabe que antes de la conquista había representaciones rituales prehispánicas en las cuales se hacían danzas y se leían textos, eran básicamente rituales para sus dioses, es decir, tenían una estructura para cada ritual, esto se sabe gracias a los textos que se han encontrado de aquellos tiempos como el Rabinal A-chi o el Popol Vuh en donde están recopilados algunos textos y que son un valioso material que nos fue legado.

Incluso en el libro titulado *El teatro franciscano de la nueva España* se menciona que había una especie de teatro instalado antes de la llegada de los españoles, que más bien se trató seguramente de lugares específicos donde los indígenas hacían sus rituales y que los frailes los denominaron cómo teatros ya que el

término teatro es un concepto europeo que trajeron los españoles y desconocían los indígenas y que se introdujo en nuestro continente con diversos objetivos y uno era evangelizar, pero en dicho libro se menciona lo siguiente:

“Mencionan los cronistas e historiadores de indias diversas formas de representación y danza y aún las que llaman farsas y comedias existentes en el mundo náhuatl del antiplano central de México.

Pero fue Hernán Cortés, quien, por su ironía, nos dejó la más viva pintura de la última actuación dramática que, durante el asedio de la gran capital azteca, tuvo lugar en el teatro que había en la plaza del mercado de Tlatelolco.

[...]en la plaza del mercado de Tlatelolco, precisamente donde estaba edificado un teatro indígena. Pero... al caer pocos días y más tarde México Tenochtitlan. El teatro de Tlatelolco fue derruido.

Desapareciendo para siempre las antiguas representaciones de los indios, sustituidas por las comedias introducidas por los frailes misioneros.”¹⁵

Durante la conquista llegaron 13 frailes franciscanos los cuales comenzaron un teatro evangelizador pues por medio de representaciones evangelizaron al pueblo mexicano haciendo que sustituyeran poco a poco sus ritos por los católicos, lo que me sorprende de todo este proceso es que los frailes utilizaron también este teatro para aprender el lenguaje de los recién conquistados y para ello también hicieron un diccionario, de ahí lo importante que resulta este medio de comunicación tan importante como lo es el teatro.

Si hablamos que la conquista y la llegada de los españoles fue en 1524 tuvo que ser un proceso bastante largo para la introducción del carnaval a México.

15. León –Portilla, Miguel “Teatro Nahuatl Prehispánico: aquello que encontraron los franciscanos”. p. 39-40 en Sten María “El teatro franciscano en la Nueva España. Fuentes y ensayos para el estudio del teatro de evangelización en el siglo XVI”.CONACULTA- FONCA. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. 2000.

Es importante señalar que los españoles llegaron con una cultura del siglo XVI, la cual, estaba plagada de festividades ya sean religiosas o paganas que inmediatamente adoptó el pueblo indígena.

Pero los frailes no llegaron inmediatamente a evangelizarlos sino que primero los fueron observando y se dieron cuenta de que los indígenas tenían una gran variedad de celebraciones, rituales y danzas que les hacían a sus diferentes dioses. Por lo que no resulto complicado que éstos adoptaran las celebraciones europeas.

Todo éste sincretismo de una cultura totalmente distinta es compleja, pues prácticamente los conquistadores llegaron a imponer sus creencias a un pueblo que ya tenía una cultura definida, pero a través de procesos largos se logró hacer gracias a los frailes quienes se encargaron de todo este proceso de adoctrinar a los indígenas, por medios bastante ingeniosos como el teatro y así facilitar la introducción de las nuevas costumbres españolas.

En su estudio de Danza de moros y cristianos, Warman menciona a todo este proceso como una “cultura de conquista”, en donde, toda influencia española, de acuerdo a sus intereses sería recibida por aquella cultura receptora.

Los españoles introdujeron a estas nuevas tierras sus corridas de toros, sus fiestas de santos, sus carnavales, su teatro, sus rituales, sus juegos, etc.; diferentes actividades que los distrajeran del ocio y encontré algo muy interesante que paso sobre todo en Puebla, ya que introdujeron además un juego llamado

“La máscara de a caballo o encamisada, esta consistía en una ...mojiganga o desfile de caballeros vestidos con camisas blancas o disfrazados de personajes históricos, alegóricos, que llevaban hachas de cera encendidas a fin de que el público apreciara con más claridad las evoluciones efectuadas por sus caballos.

Dichos juegos se efectuaban para celebrar acontecimientos específicos con la consagración de la nueva catedral de Puebla o la llegada del Virrey conde de Monterrey en 1595 y 1599 o las bodas de Felipe III.

Otra encamisada de gran importancia fue la celebrada el siglo XVII para recibir al duque de Escalona en Puebla.

Esto sin lugar a dudas de alguna forma lo adoptaron en su carnaval los poblanos, al hacer sus desfiles por todos los barrios de Huejotzingo hasta llegar a la plaza central.

Ahora bien en este estudio Luis Weckmann nos señala que en cuanto a la danza los indígenas adoptaron las danzas y bailes de origen Europeo y medieval, sin embargo estos le impusieron ritmos, vestimentas y adornos, es decir, los indígenas se apropiaron de esas danzas y las moldearon de acuerdo a sus necesidades y características.

[...]Un ejemplo de este fenómeno de aculturación son las danzas de moros y cristianos, en un principio simulacros de combates bailados por los soldados españoles; pero bajo la guía de los misioneros, estas danzas adquirieron un valor inusitado con actores indígenas.”¹⁶

También Weckmann menciona que en el año 1585 con la llegada del Virrey Marqués de Villamanrique a Puebla y Tlaxcala, se realizó la danza de moros y cristianos que Arturo Warman menciona es el origen del carnaval de Huejotzingo, sin embargo como se podrá observar más adelante esto sólo fue el principio ya que el carnaval fue adquiriendo forma después de la intervención francesa además de otras características históricas y culturales del municipio.

La evangelización es un momento histórico fundamental para el mexicano, quien a partir de entonces busca su propia identidad, tratando de desligarse de lo españolizado de sus fiestas.

En general el propósito de los españoles era que México sustituyera sus ritos por los católicos.

16. Weeckman, Luis. “La herencia Medieval de México”. El colegio de México. Fondo de Cultura Económica. Segunda edición, México. 1994. p.p. 517-518

En cuanto a los carnavales, como se pudo observar aparecen como la mayoría de las celebraciones en la época colonial no teniendo una fecha exacta, sin embargo Quiroz Malca en su libro *Carnaval en México. Abanico de culturas*; cita a un historiógrafo y folklorista, Antonio García Cubas, quien dice que “el apogeo del carnaval en México ocurrió entre los años 1850 y 1860. En estos carnavales los indios no eran actores principales, pero formaban comparsas, usaban trajes regionales y se echaban a andar alegremente por las calles de la capital para divertirse y divertir a los demás.”¹⁷

Por su parte Quiroz Malca nos dice que el carnaval en México “se hizo con el fin de romper con las constantes diferencias sociales y hacer que todo el pueblo en ese día de regocijo olvidara por un momento sus diferencias y se uniera a la celebración.

En algunos lugares el carnaval llegó mucho después, ya que los españoles al ver que muchas fiestas se salían de control las prohibían por lo que en San Luis Potosí y Jalisco llegó en el siglo XVIII y en otras regiones un poco más tarde.”¹⁸

Los carnavales en las diferentes zonas del país presentan características propias de cada región pero sin cambiar en cuanto a la utilización de máscaras, disfraces, personajes grotescos, desfiles, la comida, el vino, la música, la danza, la alegría que son prácticamente la esencia del carnaval. Es una fiesta en donde todo se mezcla, los hombres se visten de mujeres y las mujeres en hombres, sin lugar a duda es una fiesta catártica en donde se pueden liberar nuestros demonios más ocultos.

También mencionan que la gente pedía permiso para no trabajar esos días de fiesta (cosa que todavía ocurre en el carnaval de Huejotzingo, Puebla).

Es así como los carnavales en México se fueron desarrollando pero con características particulares de cada región de la república mexicana, lo cual hace a cada carnaval muy interesante de analizar, sin embargo nuestro estudio únicamente se centrará en el carnaval de Huejotzingo, Puebla.

17. Quiroz Malca, Haydeé. “El carnaval en México abanico de culturas. México. CONACULTA, 2002. p. 62.

18. *Ibíd.* pág. 41-47.

1.3. El carnaval en Huejotzingo. Pólvora y regocijo.

1.3.1. Características del municipio.

Para empezar este punto quisiera mencionar algunas características del municipio de Huejotzingo.

Su nombre proviene del náhuatl huexotl: “sauce o Huejote”; Tzintli, sufijo que indica “pequeñez”, y co, sufijo que indica “en o en tierra de”. Por lo tanto, Huexotzinco significa “en la tierra de huejotes o sauces pequeños”. Su fundación se debe a los grupos étnicos olmecas-xicalacas y toltecas-chichimecas. Estos grupos se establecieron en las faldas del volcán Iztaccihuatl, formando un señorío. Entre sus deidades principales esta Camaxtli.

Huexotzinco peleaba contra la Hueytlatocáyotl, alianza entre Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco en las denominadas guerras floridas. Por lo tanto Huejotzingo tiene un pasado guerrero lo cual se puede observar en su carnaval.

Sin embargo cuando llegan los españoles los olmecas y toltecas se alían con ellos y para 1521 combatieron contra Tenochtitlan.

Los franciscanos por su parte en 1525 iniciaron la edificación del convento dedicado a San Miguel Arcángel concluida en 1570, quien inicio la construcción fue Fray Juan de Alameda y con ello quedo fundada la población de Huejotzingo; Quedando así este convento junto con el de Texcoco y Tlaxcala de los primeros conventos construidos en México.

En el centro del municipio se encuentra una cruz la cual sirve para dividir las cuatro colonias o barrios. El municipio de Huejotzingo se localiza en la parte centro oeste del estado de Puebla. Tiene una superficie de 188.81 kilómetros cuadrados. Existen hoy en día muchas familias que hablan en náhuatl y totonaco, pues ha ido perdurando de generación en generación.

“Así pues en el carnaval se reúne un pasado guerrero prehispánico que involucra la tradición de las guerras floridas y rituales que celebran festividades, como las del año agrícola de tláloc, coincidentes con fechas con las del carnaval europeo.”¹⁹

“También hay que tomar en cuenta que el estado general presenta límites con otras culturas indígenas importantes. En el noroeste tiene como vecinos las del Golfo, en su mayoría totonacas, perteneciente al estado de Veracruz, al sur, el estado colinda con Oaxaca lugar de asentamiento de grupos mixtecos y zapotecos. En la parte centro, los señores tlaxcaltecas se extendieron por medio de sus aportes culturales, en amplias regiones poblanas, así como la mexica con su cultura y política, la teotihuacana y la olmeca influyeron en el ámbito poblano. Todo esto confirma que ya existía un vasto mosaico cultural en el Estado, en el cual sobresalieron importantes grupos civilizadores.

Las primeras comunidades de grupos étnicos, de las que se tienen noticia, que radicaron en Puebla, fueron los Tlaxcaltecas y los Cholultecas.”²⁰

Por otra parte los resultados que presenta el Censo de Población y Vivienda del 2010, el municipio cuenta con un total de 63,457 habitantes notando un aumento con respecto al que se hizo en el 2005 en el cual se contó a 59, 882 habitantes.

“Sus principales atractivos Culturales y turísticos son los monumentos como el ex - convento de San Miguel. En el cual hay una cruz de piedra al centro y en sus cuatro ángulos sus famosas capillas posas. El templo de San Diego en el cual destacan sus retablos barrocos estofados en oro; además grandes lienzos al óleo con temas religiosos, de los que sobresale el que presenta el milagro de San Diego, que por tradición se cuenta que salvo a un niño que cayó al pozo.”²¹

19. Azor, Ileana. “Teatralidades y Carnaval. Danzantes y color en Puebla de los Ángeles”. Ediciones de GESTOS. Universidad de la Américas. 2004. P.?

20. Luna Mendoza, María de la Luz. “Las Fiestas profanas y religiosas en Puebla durante el siglo XVI. BUAP. Director de tesis. Mtro. Conrado Cabrera Quintero. Puebla. Marzo. 2006. P 23

21. <http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/puebla/index.html>

Otra característica importante del municipio de Huejotzingo es que esta dividido en 4 barrios como ya mencioné. Por ahora sólo los nombraré: esta el de los *Chipileños*, *Calavera*, *Cristal* y el denominado *Guajolotas*. Ya que de éstos barrios es de donde son las cuatro comparsas que participan en el carnaval pero que se analizará en el siguiente capítulo.

Conociendo ya algunas características del municipio ahora pasemos al análisis de esta “forma de expresión de teatralidad social”, como últimamente están llamando a estos eventos algunos investigadores contemporáneos y lo manifiestan en su revista de investigación teatral “Una posición intermedia es la que han asumido los investigadores contemporáneos que consideran las ceremonias, ritos, fiestas y juegos representacionales como expresión de teatralidad social.”²² Lo cual, quedará asentado con las observaciones del carnaval de Huejotzingo, Puebla.

1.3.2. El origen del carnaval de Huejotzingo.

No se sabe con exactitud la fecha en la que llegó el carnaval al municipio de Huejotzingo, pero como ya se ha mencionado se cree que fue con la llegada de los españoles, cuyas fiestas se fueron expandiendo a lo largo de la república mexicana. Y lo más probable es que esta celebración fue transmitida de generación en generación hasta nuestros días.

Como ya se sabe, en la época prehispánica antes de la llegada de los españoles los pueblos indígenas hacían diversos ritos y celebraciones, por la lluvia o por la llegada de la primavera; estas actividades fueron modificadas por los conquistadores, que como ya sabemos, fueron de gran ayuda para la evangelización.

22. Domingo Adame. “Teatralidad y teatro en México”, Universidad Veracruzana en Fediuk, Elka. “Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral”. N°3, México, 2003. p. 62

Así pues, al no tener datos precisos de cómo eran las carnestolendas en la época colonial se supone que su origen parte de las danzas de viejitos o “huehues” (como regularmente se le conoce a estas danzas), o se debe a la danza de moros y cristianos como nos sugiere Warman, en su estudio sobre el tema, ó podría tener sus orígenes en las encamisadas como se mencionó anteriormente, en fin no se tiene preciso cómo fue el origen del carnaval en Huejotzingo, Puebla.

Sin embargo se sabe cómo fue desarrollándose y adquiriendo forma a lo largo de la historia, pues el cambio más significativo que sufrió el carnaval fue después de estallar la guerra de Reforma, como nos cuenta Dávila, en el país comenzó una gran necesidad de exaltar el nacionalismo mexicano.

Comenzó una búsqueda identitaria a través del arte, la cultura y demás manifestaciones artísticas, fue entonces que mucha gente de Huejotzingo comenzó a sugerir que durante el carnaval se exaltara ese nacionalismo a través de la representación de la batalla del 5 de mayo, que hasta hoy en día sigue en las comparsas que recuerdan a los batallones que participaron durante la intervención francesa.

O que se recordara en el municipio la leyenda de Agustín Lorenzo (marcando la necesidad por un héroe, un símbolo de valentía que pertenezca al municipio) ó recordar que en el municipio se llevó a cabo el primer casamiento indígena, que también se puede considerar como un símbolo de pertenencia otro suceso que reafirma su identidad y que quedará plasmado en su carnaval.

En el carnaval o en cualquier representación hay una inclinación por representar el pasado, por aludir la historia, hechos sobresalientes que de alguna manera explican la identidad del pueblo ó comunidad. Pues cada vez que se representa la historia es como vivirla nuevamente en ese instante.

1.3.3. Descripción del carnaval 2009

El carnaval en Huejotzingo comienza a celebrarse cuatro días antes del miércoles de ceniza por lo que varía su fecha exacta, pero oscila entre los meses de Febrero y Marzo, comienza el sábado y continúa el domingo, lunes (estos días previos se entra y se posesionan del lugar para dar comienzo al gran espectáculo, de hecho se hacen ensayos meses antes del carnaval) y culmina el martes, para dar un total de cuatro días de fiesta; aunque a decir verdad la gente menciona que el “mero día del carnaval es el martes”, antes del miércoles de ceniza.

Observé el carnaval el martes 24 de Febrero del 2009 y lo primero que pude apreciar fue un nacionalismo, un regionalismo, una lucha entre los diversos batallones, un tipo de vestuario específico para cada batallón, grandes rifles que no paraban de sonar, música, dazas y regocijo.

En suma una gran fiesta con un contenido cultural e identitario. Los batallones que se mostraban representaban a cada barrio del municipio y se podían observar a moros, soldados franceses, zacapoaxtlas, indígenas, rancheros, mujeres que personificaban a las francesas, chicanos, turcos, el ejército mexicano, monstruos vestidos de catrines, hombres con máscaras que parodiaban a los malos presidentes o personajes políticos, etc. Cada batallón estaba conformado por: cuidadores de tropas, general de cada batallón, abanderados; cada uno tenía a sus músicos y bailaban su propia danza.

Este carnaval además se caracteriza por plasmar tres eventos de gran importancia para el municipio como son: la batalla de Puebla, el primer casamiento indígena y el rapto de la doncella o la leyenda de Agustín Lorenzo, un héroe que al parecer vivió a mediados del siglo XIX; puntos que se analizarán en el siguiente apartado de este primer capítulo.

Ahora bien, para mí, el clímax del carnaval es durante la representación de la batalla de Puebla, ya que, crece una gran emoción a tal punto que el público se involucra en la representación y siente como si estuviera dentro de esa gran batalla, en medio de tanta pólvora y retumbar de los mosquetes, la gente

comienza a gritar y a emocionarse realmente se involucra en la representación. Este punto es interesante ya que he encontrado que los huejotzingas han jugado a los enfrentamientos desde las guerras floridas, las representaciones de las danzas de moros y cristianos, en sus juegos de futbol, etc.

Es una característica muy singular de los habitantes de este municipio que se ha quedado arraigado y lo dejan ver en sus diferentes formas de expresión, una de ellas el carnaval.

Algunas personas me comentaban que el martes del carnaval en ocasiones empieza desde las tres de la mañana, sigue su recorrido por los cuatro barrios a las 11:30 am. Y se congregan en la explanada del palacio municipal como a las dos de la tarde, donde se llevará a cabo el robo de la doncella, el primer casamiento indígena y culmina el carnaval con el recorrido de las cuatro comparsas y la representación de la batalla de Puebla, las cuales, irán dando vuelta alrededor de la plaza bailando y disparando al aire y por último se emborracharan hasta perder la conciencia.

Como en todo proceso histórico deben de haber cambios y esto le ha pasado al carnaval de Huejotzingo han aparecido y desaparecido personajes, hasta llegar a lo que actualmente se representa quedando como esencia los tres acontecimientos antes mencionados que son la parte fundamental del carnaval de Huejotzingo.

Muchas personas que participan en el carnaval lo hacen desde hace varios años o lo heredan de sus familiares, varios otros que ya llevan prácticamente toda su vida participando en el carnaval, o están aquellos que se dedican desde hace muchos años en la confección de los diferentes vestuarios o rifles, o los que están en las bandas tocando para el carnaval hace mucho tiempo, es una fiesta que se hereda de generación en generación.

Las comparsas se dividen en Batallones y Grupos, y se diferencian ya que los batallones están armados con mosquetes como son: los zapadores, los zacapoaxtlas, los zuavos y los turcos; por otro lado están los grupos, que no utilizan mosquetes y son: los que conforman el estado mayor, los bandoleros que acompañan a Agustín Lorenzo, los apaches, los negros, los integrantes del casamiento indígena, los músicos, los abanderados y las mujeres.

El general en jefe es designado por el presidente municipal, el cual, juega un papel importante en cuanto a organización y financiamiento en el carnaval. Dicho general deberá de elegir a su estado mayor, a la dama, hija del corregidor, a Agustín Lorenzo; además será encargado de designar a las personas que se encargarán de la seguridad durante todo el carnaval y financiaran una parte del vestuario de sus elegidos, pues cabe destacar que durante el carnaval ocurren accidentes y esto debido a que la mayoría de los que participan están tomados y hacen mal uso del mosquete provocándose heridas graves o provocándose a alguien más, o por las riñas que se desatan entre los participantes, pero cada año ocurre lo mismo; a pesar de ello el carnaval no se interrumpe, solo se llevan a los heridos, lo cual me recuerda lo que leí en el libro *La fiesta. Una historia cultural desde la antigüedad hasta nuestros días*, en donde también se menciona que “[...] las actividades carnales acababan a menudo en enfrentamientos violentos... pues el carnaval ofrece hasta hoy la posibilidad de ese vuelco social... donde gritos, el alboroto y los bailes, muestran que el hombre experimenta en el carnaval una supresión elemental de las fronteras.”²³

Como en todo espectáculo es importante legar responsabilidades para que dicho evento se lleve a cabo de la mejor manera posible y Dávila en su trabajo describe muy bien las funciones de los diferentes grupos que intervienen en el carnaval. Dichas funciones las describiré a continuación pero haciendo una comparación con las funciones que desempeñan las personas que trabajan en una puesta teatral.

23. Gil-Aristo, José Luis. “La fiesta. Una historia cultural desde la antigüedad hasta nuestros días”. Dirigida por Uwe Shultz. Ed. Alianza, Madrid. 1993. p.p. 160-165.

Por ejemplo, el presidente municipal es el encargado de organizar y financiar el carnaval, así pues yo lo llamaría el productor, este a su vez se encarga de elegir a la máxima autoridad que es el general en Jefe.

Paga y contrata a los músicos para los bailes de los domingos, coordina las juntas para la organización y elaboración de actas correspondientes, les paga a los que representan al estado mayor y a los bandoleros, además de financiar el vestido de la dama, es el que se encarga de solicitar los permisos para la utilización de los mosquetes, así como la venta de pólvora y bebidas alcohólicas; se coordina con los de la cruz roja, los de tránsito y la policía municipal; le ayuda al general en jefe a escoger a su estado mayor; construye y adorna tanto la escalera para la dama y el jacal el cual es quemado en dos ocasiones y presencia la clausura el día martes.

Por su parte el general en jefe lo veo como el director de la obra, quien se encarga de escoger a los miembros de su estado mayor, junto con el presidente municipal se encarga de pagar los trajes de sus “actores” y de su comida tanto para ellos como para los caballos.

Se encarga a demás de escoger a la dama, (claro no sin la aprobación del presidente municipal y de quien le dará vida a Agustín Lorenzo) controla junto con su estado mayor las actividades dentro del carnaval, verifica que las comparsas desfilen en orden anteriormente señalados; supervisa los simulacros de guerra, personifica al corregidor en la Leyenda de Agustín Lorenzo, agradece la participación de los carnavaleros y esta al tanto del estado de salud de los lesionados durante el carnaval.

Por otra parte es importante señalar, que, durante este collage de acontecimientos históricos hay que estar muy atentos, ya que se llevan a cabo al mismo tiempo, pues el primer acontecimiento que se puede observar claramente es el rapto de la doncella, donde el público esta atento a lo que pasa en el balcón de la presidencia municipal y de ahí comienzan a entrar las comparsas y al mismo tiempo en un extremo de la plaza se esta llevando a cabo el primer casamiento

indígena y en el otro extremo la quema del jacal de Agustín Lorenzo, es decir, todo se mezcla en disparos , música y danza; pero cuando se quema el jacal, éste se hace con los mismos mosquetes, pues como esta hecho de paja al dispararle con los mosquetes se va quemando y sigue la fiesta.

Como se puede observar, el carnaval es una representación popular que contiene características teatrales, acontecimientos históricos y una riqueza cultural, el cual, sirve para salirse un poco de la cotidianidad y entrar en comunión con los demás.

1.4. La mezcla de tres elementos históricos.

El carnaval de Huejotzingo, se caracteriza por contener tres elementos históricos: la batalla de Puebla, el primer casamiento indígena y la leyenda de Agustín Lorenzo.

1.4.1 La batalla de Puebla

Durante el carnaval se hace referencia a ésta guerra de intervención francesa que se dio el 5 de mayo de 1862 en el estado de Puebla y que tuvo gran relevancia histórica para los poblanos pues lo hace un acontecimiento que enorgullece al pueblo y se va a representar en el carnaval, dicho suceso hace que la gente se emocione, al ver cómo México le gana a los franceses.

Es un hecho histórico que sin importar las circunstancias en la que se dio la victoria, nos enorgullece y realza nuestra identidad como mexicanos, y como tal, un motivo para el regocijo y la fiesta.

El carnaval rescata en éste los personajes de los franceses con sus grandes gorros negros, sus trajes de soldados con todos sus aditamentos, además en sus máscaras se puede ver el color claro de su piel y sus mejillas rosadas, tal como los veían los indígenas, por su parte éstos vestían con sus blusas y pantalones de franela y sus huaraches; el carnaval rescata la esencia de ese acontecimiento y sus participantes.

1.4.2 El primer casamiento indígena

Los Huejotzingas se adjudican el primer casamiento indígena, pues éstos juran que dicho acontecimiento se llevo a cabo en el municipio y no en Cholula, “como otros dicen” y lo representan en su carnaval. Dicha celebración se parece a las bodas que hoy en día se celebran en el municipio.

En la explanada municipal se celebra el casamiento, en donde se puede ver a un sacerdote, los fiscales (los cuales rigen al pueblo indígena y traen una cruz de madera) los novios, la abuela y los invitados que podemos ser incluso los que estamos observando el acontecimiento, hay una pequeña representación de la boda, la mujer que representa a la novia da la comida a los invitados, (incluso a mí me dieron comida), el novio también reparte comida, mientras bailan tlaxcalteco, tienen ramos de flores.

Cuando bailan su víbora de la mar traen una cazuela para un lado y otro, luego bailan el guajolote y así con esta danza terminan este ritual, el cual se parece a lo que hoy en día se hace en una boda, pues efectivamente los novios, los padres y los familiares así como los mayordomos y los padrinos bailan con las canastas de comida y fruta que traen de regalo para los novios van arrojando dulces (conocidos como confites, dulces grandes y en forma de bola) en todos los rincones de la casa, esto con el fin de que el matrimonio sea feliz y se ponen a bailar en círculo dentro de la casa.

Esto fue observado durante una boda a la cual asistí en Nepopualco, Puebla (municipio muy cerca de Huejotzingo). Lo que se me hace curioso es el lugar donde se lleva a cabo este ritual en el carnaval ya que no se hace en la iglesia sino en un extremo de la explanada municipal; lo cual atribuyo a que a pesar de ser una festividad religiosa se representa en una festividad pagana, como lo es el carnaval, incluso la vestimenta de este grupo se caracteriza por ser de un solo color, el blanco, y ninguno usa mosquete.

1.4.3.La leyenda de Agustín Lorenzo

La leyenda del forajido como sucede con todas las leyendas no se sabe a ciencia cierta la fecha exacta en que ocurrieron los acontecimientos, ni siquiera si ocurrieron realmente, ya que como su nombre lo dice son leyendas, invención del hombre.

Así ocurrió con esta leyenda la cual es representada en el carnaval y se trata de un bandido proveniente de Río Frío, que muchas personas aseguran que fue un excombatiente de la intervención francesa, para otros era un bandido que se encargaba de robar a los ricos para dárselo a los pobres, era una especie de Robín Hood, algunos más decían que tenía grandes habilidades que hacían que nadie pudiera capturarlo jamás, incluso en algunos lugares lo han llegado a considerar un santo.

En fin hay un sin número de hazañas diferentes de este personaje; sin embargo la esencia de esta leyenda es plasmada en el carnaval de la siguiente manera:

Se trata de un bandido el cual se enamora de la hija del corregidor de Huejotzingo, el cual, lo andaba buscando por sus fechorías por lo que jamás aceptaría una relación con su hija.

Por su parte su hija también se enamora de Agustín y un día decide irse con él y por medio de los hombres de Agustín mantienen comunicación y fijan un día para huir, ese día llega y la hija del corregidor se escapa con Agustín Lorenzo y se van a esconder a las montañas; se esconden en un jacal.

Por su parte el corregidor al enterarse del rapto de su hija la busca por todas partes y al encontrar el jacal donde esta el bandido con su hija lo quema con ellos adentro dando fin a ese bandido y a la deshonra de su hija, que bueno en el carnaval se representa esta leyenda de la siguiente manera: desde el balcón del

Palacio municipal (el cual esta adornado con flores) se encuentra la hija del corregidor y mientras Agustín Lorenzo llega en su caballo, la dama baja por unas escaleras (las cuales también están adornadas) y se sube al caballo de Agustín Lorenzo y se escapan a todo galope.

Todos se van en dirección donde se encuentra el jacal y comienzan los balazos en el jacal, el cual comienza a quemarse poco a poco, mientras que empieza el caos y el baile, ya no se ven a los fugitivos y es con la quema del jacal que termina esta representación y es justo en este momento cuando empiezan a congregarse todas las comparsas en la plaza donde da inicio un importante tronar de mosquetes, diferentes danzas, música, en fin todo se mezcla, comienzan los gritos la euforia al ver la representación de la batalla de Puebla y es así como termina esta gran celebración pues los participantes se empiezan a emborrachar y la gente poco a poco se va dispersando por el lugar y disfruta de los antojitos que se venden en Huejotzingo.

Como se ha observado el municipio de Huejotzingo rescata la esencia de estos tres acontecimientos históricos plasmándolos en este collage histórico de fiesta, vida y color como lo es su carnaval.

CAPÍTULO II

2. ESPACIO DE REPRESENTACIÓN

2.1. El municipio de Huejotzingo.

Refiriéndose a los espacios escénicos García Gutiérrez en su tesis sobre los espacios escénicos en Tikal comenta lo siguiente:

“Casi todas las grandes culturas del mundo han coincidido en el respecto a un espacio determinado preferentemente ritual, donde se gestaron y desarrollaron las primeras formas musicales, dancísticas y teatrales. Poco a poco cada cultura fue determinando un espacio específico para cada manifestación, pero el espacio asignado a las formas teatrales fue creciendo y adquiriendo configuración propia”.²⁴

Así mismo [...] lo demuestran las diversas referencias efectuadas por los cronistas Fray Diego de Landa y el propio Sahagún, resulta casi innegable la probable existencia de espacios dedicados exclusivamente para la ejecución de fiestas, rituales e incluso representaciones fársicas.”²⁵

En suma para que se lleve a cabo una representación es necesario un espacio y un tiempo y es lo que precisamente le pasa al municipio de Huejotzingo, Puebla, el día del carnaval, donde su espacio se adapta de acuerdo a las necesidades de la festividad y va adquiriendo una configuración propia, quedando su plaza principal y sus calles como el escenario principal. (*Véase el mapa 1.1*)

El estado de Puebla se dividió en barrios, debido a la repartición de tierras por parte de los españoles , la cual se dividió de acuerdo a diferentes intereses naturales y sociales, es decir, la disponibilidad de agua dulce y recursos naturales, así como la concentración de actividades político- administrativas, económicas, culturales y religiosas; dio paso a la conformación de barrios, en donde cada uno fue adquiriendo una identidad cultural, ocupacional y religiosa que los diferenciaba de los demás.

24. García Gutiérrez Oscar Armando. Los espacios Escénicos en Tikal. Tesis para licenciatura, México. 1984. p.1

25. Ibid. p. 21.

Pues en el centro de la ciudad se concentraron la mayoría de las actividades políticas, económicas y religiosas, desempeñadas por españoles y criollos.

En donde además se localiza la plaza principal,

” [...] generalmente no solo le daba un sentido de orientación a la ciudad, si no que también representaba un lugar de asentamiento del poder, el ejercicio de la justicia, y de todas las actividades tanto de carácter social como del religioso. Pues también se convirtió en el escenario para “realizar juegos ecuestres, castillos, mascaradas, corridas de toros (justas, torneos y cañas).”²⁶

[...] La justa por ejemplo era un simulacro de combate entre dos contendientes, en el que los hidalgos españoles y el patriciado poblano demostraba su destreza en el manejo de armas y del caballo. Don Mariano Fernández de Echeverría y Veytia relata las justas efectuadas en Puebla en el año de 1649, organizadas por el obispo de Palafox y Mendoza, en la cual, participaban 12 caballeros, quienes estuvieron peleando por espacio de varias horas en medio del regocijo popular”. ²⁷

Otro evento que se realizaba en la plaza eran las “Mascaradas o “Caballería”, fue un desfile alegórico o especie de representación teatral, con el propósito de que la sociedad poblana se distrajera y se animara... Estas mascaradas poblanas se representaban en sentido serio y en sentido acético. Una de las mascaradas realizadas en Puebla en Noviembre de 1700 llamada “el mundo al revés”, en que los hombres portaban vestidos de mujeres y estas vistieron como hombres, ellos con abanicos y ellas con pistolas, ellos con rucos y ellas con espadas.

Hubo una mascarada llamada “Los trajes nacionales” que se encargó de representar distintos trajes nacionales, como turcos, indios, españoles, entre otros”²⁸

26. Luna Mendoza, María de la Luz. “Las Fiestas profanas y religiosas en Puebla durante el siglo XVI. BUAP. Director de tesis. Mtro. Conrado Cabrera Quintero. Puebla. Marzo. 2006. p. 65

27. Cuenya Mateos, Miguel Ángel. “Puebla de los Ángeles: historia de una ciudad novohispana: aspectos sociales, económicos y demográficos. BUAP. Puebla. 2007.p. 104

28. Luna Mendoza, María de la Luz. “Las Fiestas profanas y religiosas en Puebla durante el siglo XVI. BUAP. Director de tesis. Mtro. Conrado Cabrera Quintero. Puebla. Marzo. 2006. p. 113

Lo que de alguna manera influyó en el carnaval de Huejotzingo, es decir rescataron algo de estos enfrentamientos y características trasladándolo al municipio y su carnaval.

Mientras que en los barrios se concentraron los mestizos, indígenas y castas, desempeñando actividades básicas, pues eran albañiles, carboneros, panaderos, loceros, ladrilleros, etc.

Como se puede observar esta división por parte de los españoles la hicieron con fines prácticos y funcionales, lo que se podrá observar a continuación, lo asimilaron los Huejotzincas.

En este segundo capítulo al abordar un poco la historia espacial del municipio de Huejotzingo, nos ayudará a entender mejor lo que actualmente se puede observar en su carnaval.

Ahora bien, Huejotzingo, Puebla, es un municipio antiguo que data del siglo XI y cuya población formó parte de la cultura nahuatl.

Antiguamente fue considerado un lugar sagrado al estar en una zona fértil y estratégica, lo que le permitía ser independiente de los demás señoríos que se encontraban a su alrededor, ya que al ser un señorío bastante grande y debido a su ubicación en las faldas de los volcanes podían adquirir fácilmente abundante agua, lo que ocasiono la formación de barrancas, permitiendo a sus pobladores defenderse de los constante ataques enemigos, así como conseguir fácilmente los alimentos necesarios para sobrevivir.

Sus pobladores se dedicaron básicamente a la caza, por lo que no es de extrañarse que el municipio era señoreado por Camaxtli, divinidad de la caza y al cual se le hacían diversos rituales.

“Huejotzingo se fundó durante el postclásico temprano (900 – 1200 d. c) como un señorío, con la conquista fue refundado, primero un pueblo, y luego como centro de una provincia advocado a San Miguel. Se localiza en la ladera este del volcán Iztaccíhuatl, sus dominios se extienden desde Calpan hasta Acapetlahuacan. Los huejotzincas hablan el náhuatl

(esto lo puedo constatar, ya que mi abuelita paterna originaria de Nepopualco Puebla, una comunidad cerca de Huejotzingo, habla un poco el náhuatl quien a su vez le enseñó a mi papá.) y a veces se aliaban a Tlaxcala para no ser dominados por los aztecas.” 29

En estas tierras huejotzingas se encontraron

“unos jeroglíficos en el que aparece representado un pequeño sauce, Huexotl, brotando de una pequeña maceta figurada por la mitad inferior de un cuerpo humano, teniendo flexionadas las piernas y apoyadas las posaderas en el suelo, TZINCO, final de nombres geográficos o de lugar, significa atrás, detrás expresando el diminutivo algo chico o pequeño, el nombre significa:

“en los pequeños sauces, en los sauatos o huejotitos”.

Aunque el prefijo TZINCO, es considerado como reverencial o sagrado, entonces el significado de Huejotzingo, es un lugar sagrado de sauces. 30

Lo que también es importante mencionar y resaltar es que en este municipio también se estableció uno de los mercados más importantes del México antiguo esto por que “era un lugar de paso para los que iban a las guerras o trazaba el territorio central y en el mercado podían abastecerse de los alimentos necesarios para continuar su viaje.” 31

Así pues los Huejotzincas empezaron a volverse comerciantes y aún se conserva esa tradición ya que incluso mis tíos y mis abuelos se dedican actualmente al comercio de fruta.

29. Morales Tepox, Sandra. “Huejotzingo, lugar de hierofonias de Camaxtla a San Miguel Arcángel. Una historia de larga duración. Benemérita Universidad de Puebla. 2009. Tesis para licenciatura. p. 35

30. Ibid. p. 36

31. Ibid. p.38

Kubler (investigador que hace estudios sobre la arquitectura mexicana) menciona:

[...] en los lugares donde se pensaba levantar construcciones más ambiciosas, se persuadía a los indios para que primero sembraran cerca del sitio elegido y después construyeran, mudándose a sus nuevas viviendas, durante la cosecha, con grandes fiestas y danzas, para hacerles olvidar las moradas antiguas,

Posiblemente esa fue una de las situaciones por las que pasó Huejotzingo y que concluyó con el traslado del centro poblacional.”³²

2.2. Disposición espacial en Huejotzingo.

Ahora bien teniendo un pequeño esbozo de la historia territorial de Huejotzingo, ahora pasaré a un estudio de cómo este lugar se convierte en un gran escenario para la representación del carnaval. (*Véase el cuadro 1.2*)

Los huejotzincas utilizan la vía pública para la realización de las diferentes festividades.

“En las 29 procesiones de la cuaresma y semana santa, las avenidas se disfrazan por así decirlo, con papel de china, enramadas de álamo blanco, hojas de oyamel en el piso y últimamente con tapetes de aserrín pintado. Durante el carnaval, por el contrario, son los miles de danzantes quienes se disfrazan.”³³

La población hoy en día se divide en cuatro barrios sin embargo no se sabe con exactitud cuál fue el origen de estos, Dávila por su parte nos menciona que tal vez se debe a que en el municipio se congregaron “... los indios de 16 pueblos del antiguo señorío de Huejotzingo, incluyendo a sus cuatro cabeceras. Probablemente influyeron en la formación de los también cuatro barrios en que se divide hoy la población”³⁴

32. Morales Tepox, Sandra. “Huejotzingo, lugar de hierofonias de camaxtla a San Miguel Arcangel. Una historia de larga duración” Tesis para licenciatura. p. 41

33. Dávila Gutierrez, Joel; Serrano Francisco, Castillo Rojas, Alma Yolanda. “Guerra al pie de los Volcanes”. El carnaval de Huejotzingo, Puebla. BUAP, 1996. p. 15.

34. *Ibíd.* p. 27.

Lo que si se sabe es que existen grandes diferencias entre los cuatro barrios y esto también se deja ver en sus comparsas como se detallará más adelante ya que se diferencian desde los integrantes hasta sus vestimentas.

2.2.1 Los barrios de Huejotzingo

Huejotzingo esta dividido en cuatro barrios y cada barrio es apodado de distintas formas; lo que sorprende es que a pesar de ser todos del mismo municipio, los cuatro barrios se cierran entre sí, marcando cada uno sus diferencias y tratando de sobresalir uno de otro; son como pequeñas poblaciones dentro de un mismo municipio.

Comencemos con el barrio de los “Chipileños” este se ubica al Sur- Este de la población y se caracteriza por ser el más cerrado, pues no permite el matrimonio entre miembros de cualquiera de los otros tres barrios.

Además de que no pierden la oportunidad para mostrar que son los mejores en cualquiera de sus actividades, cosa que por supuesto, molesta a los otros barrios y los ven como rivales (y nuevamente observamos la rivalidad entre los miembros del mismo municipio es algo, que como, se puede observar esta en su pasado histórico).

En este barrio hay dos templos católicos: el Carmen y San Diego de los pobres.

Cuenta también, con dos escuelas, un panteón, una cancha de futbol y dos de basquetbol.

Mientras que el segundo barrio llamado “Calavera” esta ubicado al Sur-Oeste, en él se encuentra el templo de la soledad, la parroquia y el santuario.

Tiene una secundaria, preparatoria, un campo de futbol y desde 1987, el mercado municipal.

El tercer barrio se denomina “cristal” se sitúa al Nor-Oeste y su nombre se debe a que anteriormente era el lugar favorito para los grandes hacendados y terratenientes.

Es considerado el tercer barrio y a sus pobladores se les conoce como “ajaleños” rivales desde hace mucho tiempo de los “Chipileños”. En su territorio se encuentran los templos de San Lázaro, La Villita y la Ermita de las ánimas, donde se rinde culto al señor de la preciosa sangre, también se encuentra la presidencia y el panteón municipales, una primaria, varios jardines de niños y el parque de San Dieguito.

Es el centro de actividades festivas y religiosas importantes como la concentración de las comparsas del carnaval, de hecho aquí es donde se desarrolla el clímax del carnaval, es el punto de partida de los peregrinos que viajan a Chalma. Tienen además dos campos de fútbol llamados La Villita y La Curva.

El cuarto barrio se ubica al Nor-Este de la ciudad y a sus moradores se les conoce como las “Guajolotas” sin embargo a muchos no les gusta el nombre aunque cabe destacar que entre estos y los pobladores del barrio tercero en lugar de ser rivales existe una relación amistosa y muy estrecha.

En este barrio se encuentra el templo Internacional Emaus y la iglesia de San Dieguito; además del famoso convento Franciscano el cual alberga el templo de San Miguel; hay una escuela secundaria, una preparatoria, una escuela normal particular, un instituto comercial y el famoso campo de fútbol “El Huejotzingo”, en donde antes estaba un cementerio.

Gracias a la investigación de Dávila nos podemos dar cuenta de la división que sufrió el municipio de Huejotzingo a lo largo de su historia, quedando dividido en los cuatro barrios o colonias muy diferentes pero con algo en común *el carnaval*, el cual, hace su recorrido por estos barrios; también participan sus habitantes incluso hacen una serie de competencias entre ellos para demostrar en el carnaval quien es la mejor comparsa de cada barrio, ya sea demostrándolo en sus bailes o vestimentas.

Teniendo en cuenta que en el municipio las festividades se hacen en las calles transformándolas en el escenario principal con la finalidad de que todo el pueblo participe ya sea como espectador o como actor.

Precisamente a lo largo de varios estudios se ha encontrado que los frailes hacían sus fiestas y representaciones en lugares abiertos o incluso adecuaban las iglesias con grandes patios o capillas abiertas para que pudieran intervenir o ser testigo todo el pueblo indígena, como lo indica el maestro García en su estudio “Una fiesta asuncionista del siglo XVI en la Nueva España (Espacio y Representación) haciendo un estudio del espacio de representación en la fiesta de asunción de la virgen en Tlaxcala.

“... consideremos que, dentro de este complejo mundo de enseñanza- aprendizaje de nuevos elementos culturales, también estuvo presente la asimilación y consolidación de nuevos espacios de ritualidad. En el caso de este patio y de esta capilla, el espacio funcionó novedosamente con respecto al ritual a celebrar, pero con elementos reconocibles de la ritualidad nativa, es decir, un amplio patio al aire libre y una construcción sacra que se encuentra emplazada de manera tal, que el oficiante se pudiera ubicar en un nivel diferente y jerárquico de los participantes del rito....Estamos ante lo que Francese Massip propone como el “espacio hallado” en la teatralidad medieval: A falta de un espacio autónomo pensado para el teatro, (en consonancia con la ausencia de una noción definida de teatro), el espectáculo medieval asume el llamado espacio hallado, nunca propiamente escénico sino sólo designado como teatral en el momento oportuno que acepta, sin transformarlos, los elementos dados de un espacio cualquiera.” 35

2.3 Festividades en el mismo espacio y el recorrido.

No es de extrañarse entonces que los huejotzingas utilicen las calles como un escenario para sus danzas y su algarabía, ya que, desde tiempo atrás como hemos observado lo hacían durante sus procesiones religiosas para hacer partícipe a todo el pueblo indígena.

35.García, Oscar Armando. “Una Fiesta Asuncionista del siglo XVI en la Nueva España (Espacio y Representación). Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de investigaciones Escénicas de Yucatán. p. 104- 109.

Ahora bien durante el carnaval hay otros propósitos como nos dice Dávila “ya sea para reunirse o llegar a un lugar prefijado, para participar en cierta actividad, otros lo hacen con el fin de lucir sus majestuosas vestimentas o lucirse con sus danzas, en donde además puede participar una comparsa o todas.”³⁶

De tal modo que toda la población durante estos días de fiesta salen de su cotidianidad y se unen a esta gran celebración inundando las calles del municipio de colores, danzas, máscaras, disparos, música popular y alegría. Y después de hacer su recorrido por los cuatro barrios se congregan en la plaza. (*Véase el mapa 1.3.*)

En cuanto a la plaza principal, considerada una de las más grandes del estado, (lo cual se podrá observar en los mapas del anexo) es “cotidianamente el centro político, religioso y comercial de la ciudad (pues el 21 de marzo y el 16 de septiembre se vuelven foros de representaciones patrias y desfiles cívicos escolares. Durante la feria de septiembre ven pasar la peregrinación que acompaña a San Miguel del convento a la parroquia y viceversa” ³⁷

Así como es la sede del mercado más grande e importante de Huejotzingo, el cual, como se mencionó sirvió como punto estratégico en las guerras para el abastecimiento de las tropas, así pues este mercado se establece todos los sábados actualmente en la plaza principal del municipio.

Por lo tanto al ser un lugar bastante grande e importante se convirtió automáticamente en el escenario principal del carnaval, ya que, el clímax, el punto de reunión de todas las comparsas, las escenas del rapto de la hija del corregidor, el casamiento indígena, la quema del jacal y la representación de la batalla de Puebla se llevan acabo ahí. En este gran escenario adoptado por los huejotzingas para poder hacer partícipes a todos los turistas, comerciantes y la población en general a formar parte de esta gran representación.

36. Dávila Gutierrez, Joel; Serrano Francisco, Castillo Rojas, Alma Yolanda. “Guerra al pie de los Volcanes”. El carnaval de Huejotzingo, Puebla. BUAP, 1996. p. 78

37. Ibid. p. 78

Ahora bien esta gran fiesta comienza el sábado en la tarde aproximadamente a las 15:00 hrs. Con la toma de la plaza e izamiento de banderas en los diferentes cuarteles. Mas tarde como a las 16:00 hrs. se firman actas y se entrega la plaza de armas al general en jefe por el presidente municipal, con este acto se concluye este día.

El domingo inicia a las 11:00 hrs. Con el desfile tradicional alrededor de la plaza, encabezado por africanos, apaches, general en jefe, la dama, el estado mayor, Agustín Lorenzo y su gavilla, casamiento indígena, zapadores, indios, franceses, zacapoaxtlas, turcos, todos pertenecientes a los cuatro barrios y la colonia Santa Elena; este mismo día se lleva a cabo el rapto de la hija del corregidor por el legendario bandido Agustín Lorenzo y su gavilla, así como el primer casamiento indígena y con este acto concluyen para tomar un pequeño descanso y regresan para la quema del jacal y como a las 17:00 hrs. Comienza la representación de la batalla del 5 de mayo y el desfile de retirada.

Es importante señalar que esto se repite el lunes y el martes que es el último día del carnaval la jornada comienza a las 4 de la mañana “el culmen de la fiesta” asalto al comercio, actividad que realizan todos los batallones por la población para recabar víveres y almuerce cada uno de los batallones. A las 9:00 am hacen una visita a los panteones para dejar ofrendas florales a los soldados que fallecieron durante el año anterior.

En este último día de fiesta se reúnen en la plaza todos los espectadores y observan como las comparsas desfilan por las calles hasta congregarse en la plaza donde hacen su recorrido rodeándola, hasta que en la presidencia municipal se lleva a cabo el rapto de la doncella y es con este acto que inicia la gran mezcla de acontecimientos antes mencionados, inundando a la plaza de pólvora, alegría, gritos, bailes, mascararas, disfraces y enfrentamientos hasta que poco a poco la batalla va bajando de intensidad hasta que dejan de escucharse disparos dando fin a la batalla y al mismo tiempo a esta gran celebración de los huejotzingas.

Como se puede observar el espacio no tiene un valor simbólico o sagrado, simplemente es un sitio que se adapta para dar pie a esta gran celebración, se convierte en un gran escenario de representación popular.

*El carnaval es nacional por que es una
búsqueda sincera y absoluta de nuestro ego
histórico; es realista por que es
un exceso de verdad; es social por que es un
desafío al ser social, al espectador.*
Jerzy, Grotowski

3. Elementos representacionales dentro del Carnaval.

“Cuando el individuo logra la transformación de su aspecto, modifica su discurso y cambia el espacio, penetra en una dimensión fabricada que lo ubica en la representación.”³⁸

Y para ello necesita de elementos representacionales indispensables para la transformación representacional, pues estos elementos van a influir en el individuo, el tiempo y el espacio.

3.1. La máscara. El rostro del carnaval.

La utilización de la máscara nos ayuda por un lado a ocultarnos por otro lado nos libera e incluso transforma.

Algo que caracteriza al carnaval es la utilización de las máscaras, en donde se mezclan distintos personajes, hay hombres que se disfrazan de mujeres y viceversa, es decir, la máscara oculta, libera, transforma pero también engaña.

“La máscara desde tiempos remotos, ha estado vinculada a concepciones sobrenaturales, a la innovación de poderes mágicos, al apaciguamiento de espíritus, a rituales para la caza y los cultivos así como para el pedimento de buena salud, entre otros aspectos; en nuestro contexto prehispánico se vincula con el pensamiento mágico-religioso y al culto de los muertos, pero también como talismanes y quienes las portan se sentían protegidos de cualquier mal.”³⁹

38. Weisz Gabriel. *El juego viviente*, México, 1986. p. 21.

39. Hernández Sánchez, Carlos Alfonso. *Máscaras y danzas tradicionales*. Universidad Autónoma del Estado de México. 1997. Pág. 7

Ahora bien el término “máscara” se utiliza en varios sentidos distintos, pues algunos la utilizan para disfrazarse o mostrar una falsa apariencia, para protegerse de los demás, para ocultarse, como un adorno para las paredes de sus casas. Incluso los psicólogos ven en la máscara una herramienta que utiliza el hombre para modificar su comportamiento, con el objeto de engañar, fingir o disimular, etc., es decir, cambia no solo físicamente, si no interiormente modificando su conducta con este simple pero a la vez complejo elemento que es la máscara.

Como nos dice Genevieve Allard “... El hombre activo sabe enmascararse interiormente con toda naturalidad; necesita componerse un rostro para cada una de las circunstancias de su existencia.”⁴⁰

Durante los ritos, la gente utilizaba máscaras, lo cual no debe extrañarse pues las máscaras están relacionadas con lo sobrenatural, puesto que “... la máscara apareció como la expresión simbólica de ciertos aspectos de lo sobrenatural. Además el portador de la máscara se identifica siempre (o bien tiende a identificarse) con lo que representa”⁴¹

Su origen se remonta con los griegos, con sus dioses, héroes y monstruos. Esto me recuerda que en una clase de historia del teatro la maestra Solis nos comento sobre los misterios Eleusinos, que era una especie de ritual, de los más antiguos, que se hacía en Atenas y Eleusis, la cual era considerada una ciudad sagrada, relacionada con el reino de los muertos y en donde podemos observar la utilización de las máscaras.

Cada otoño se emprendía una peregrinación de diferentes ciudades, pero la gente que asistía tenía que prepararse medio año antes de iniciar el ritual. Toda esta gente tenía que atravesar un puente entre Eleusis y Atenas de aproximadamente 20 km. Y durante su recorrido había un campo cultivado de agriminas (parecidas al trigo) que los hacían alucinar y pasar del mundo de los vivos al de los muertos.

40. Allard, Genevieve. “La máscara”. Trad. Juan José Utrilla. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 1988. p. 127.

41. Ibid. p. 17.

En su recorrido por este puente además se encontraban en los extremos hombres con máscaras (que también eran gente del pueblo) que les hacían muchas obscenidades o los insultaban a todos los que pasaban por el puente.

En esta ceremonia participaban gente de todas las clases sociales (lo que ocurre también en el carnaval) el único requisito que se pedía para que formaran parte de este gran ritual era que hablaran griego, aunque no fuera su lengua materna y que residieran en Atenas por lo menos medio año.

Pagaban los gastos del sacerdote y hacían ofrendas especialmente al cerdo, hacían cantos sobre mitos de Persefone , Demeter y Dionisio y bailaban en su honor; luego pasaban las puertas de una muralla y ahí descubrían el misterio, el cual, era un conjunto de reglas que debían conocer los iniciados, pero no terminaba ahí sino que al atravesar las murallas había una sala o Telesterion y comenzaban a ver cosas, alucinaciones, lo que se representaba ahí era un phasmata, una especie de alucinaciones fantasmales, que era el espíritu de Perséfone o Kore, y ahí en esas alucinaciones las personas tenían reacciones físicas como miedo, temblor, frío, sudor y llegaban a ver una luz brillante.

Se cree que la gente veía todo esto debido a que ingerían agriminas durante el rito y que los hacía alucinar tanto y es así como da fin esta ceremonia religiosa en Grecia. La cual se parece mucho al carnaval, lo cual, considero también como uno de sus antecedentes históricos.

Durante el carnaval de Huejotzingo, cuando es la representación de la batalla de Puebla, puedo ver por un lado a los soldados franceses contraatacando a los indígenas, ambos portando las máscaras que los caracterizan entrando en comunión con este personaje que están representando mostrando ese temple del soldado francés y esa valentía del indígena mexicano. (*Véase fotos de la 1 a la 3*)

Esas máscaras que aparentan una neutralidad pero que al portarla los danzantes los transforman en verdaderos personajes. Cabe señalar que no solamente usan máscaras muy elaboradas sino que también se pueden observar máscaras de látex para burlarse de algunos personajes políticos o hacer alguna burla de lo que acontece o aconteció en el país, pues incluso algunos utilizan máscara de algún presidente de la República para hacer alguna broma.

También se ha dicho mucho que la máscara altera el comportamiento de quien la porta y esto queda claro al observar el carnaval de Huejotzingo, ya que podía ver niños, mujeres, hombres y ancianos cambiar totalmente su forma de bailar, son más libres en sus movimientos, seguros y lo disfrutan, aunque en ocasiones la máscara inmoviliza o limita a una persona en otras ocasiones sirve para tener confianza a la hora de realizar una acción determinada, como en este caso durante la danza.

Si bien es cierto que la máscara ha dejado de usarse poco a poco para pasar a ser solo un adorno que decora una pared, también es cierto que el carnaval es uno de los principales acontecimientos que mantiene viva a la máscara, pues sigue siendo un elemento fundamental para la representación.

Como nos dice Hernández en su libro sobre máscaras “Para los danzantes, ponerse la máscara no es con el fin precisamente de ocultar el rostro sino investirse de una personalidad que puede representar tanto el bien como el mal”⁴²; que es precisamente lo que acontece en el carnaval de Huejotzingo, ya que se puede ver como la gente se emociona mucho al ponerse la máscara del soldado Frances o del indígena o de algún otro personaje va adquiriendo esa personalidad, asumen su papel y se transforman por un momento en ese personaje elegido cambiando incluso todos sus movimientos.

42. Hernández Sánchez, Carlos Alfonso. “Máscaras y danzas tradicionales”. Universidad Autónoma del Estado de México. 1997. Pág. 7

Solo las comparsas utilizan máscaras, hay algunos que traen gafas oscuras y un paliacate en la boca. Mientras que los miembros del casamiento indígena, los personajes que interpretan a Agustín Lorenzo y su cuadrilla de bandidos y la hija del corregidor no utilizan máscara, solo utilizan el vestuario necesario.

La máscara es un arte popular que nace de acuerdo a las necesidades inmediatas de un pueblo, así mismo un pueblo “[...] crea una expresión artística y revela la psicología de la sociedad a la que pertenece, reflejando su moral y sus costumbres”.⁴³

Alcántara nos dice que cualquier manifestación artística del hombre deja ver parte de él y de su cultura, lo mismo sucede con la máscara, es un arte popular que va a reflejar la cultura e identidad de todo un pueblo.

Al analizar las máscaras que utilizan los danzantes del carnaval de Huejotzingo, no se parecen a las máscaras que utilizan en los carnavales de Michoacán o Tlaxcala, puesto que cada una de ellas contiene elementos característicos de su comunidad. Otras formas de expresión del arte popular son la música, la danza, la literatura, etc.

Básicamente la gente del pueblo y campesinos son los que utilizan las máscaras en el carnaval de Huejotzingo, y hay que resaltar que tanto las labores de campo y el comercio son sumamente agotadoras pues son jornadas de trabajo muy largas, por lo que la gente se emociona mucho cuando ya se acerca el día del carnaval; ensayan y se compran todo el vestuario no importando el costo que en ocasiones oscila entre los 50 mil pesos (el más elaborado y ostentoso), y aunque resulte extraño hay gente que si gasta esa cantidad de dinero todo por lucirse en el carnaval, mientras que la mayoría de la gente no puede pagar tanto y prefieren poner todo su esfuerzo y entrega a la hora del desfile de comparsas.

43. *Ibid.* Pág. 13

Además se puede ver como disfrutan de la música, de estar con el otro, todo el pueblo quiere lucirse ese día y si no pueden con los vestuarios al menos lo hacen bailando, ya que, algo que pude notar es el ingenio de algunos participantes, lo cuales al no tener dinero para comprarse los mosquetes, los zapatos o todo el vestuario necesario ellos adornan sus zapatos normales con algún moño o se las ingenian para adaptarse un vestuario o algún otro elemento necesario, el objetivo es formar parte del carnaval.

Otro punto curioso del carnaval es que siempre hay cambio de roles al utilizar la máscara, pues las mujeres se disfrazan de hombres y los hombres de mujeres hay que recordar que la mujer tiene pocos años que fue incluida en el carnaval por tal motivo al disfrazarse de hombres sienten una mayor libertad y a la vez sienten emoción al hacer algo que estaba prohibido para ellas, pero que ahora al disfrazarse de hombres adquieren mayor valentía y libertad, por su parte los hombres, si los analizamos desde los griegos siempre han excluido a las mujeres de las expresiones artísticas y ellos asumen esos roles poniéndose mascarar y disfrazándose de mujeres, no sé pero la mayor parte de las veces he observado que el hombre le encanta disfrazarse de mujer, ya sea para exaltar su debilidad o mofarse de ella o exagerar algunas de sus características, el hombre al disfrazarse de mujer siempre lo hace de una forma cómica.

En los carnavales la máscara adquiere un significado más folklórico que religioso y gracias a ellos la utilización de las máscaras perdura hasta nuestros días y podemos seguir disfrutando de este arte popular.

Además cabe mencionar que las mascarar talladas en madera se están dejando de usar debido al alto precio pues cada vez las hacen con diferentes materiales como la baqueta (que es barriga de vaca) la cual tiene un valor aproximado de \$900 y lo vuelven inaccesibles para algunas personas, por lo cual optan por adquirir mascarar hechas de hule o polivinilo, que es un material sumamente económico y que da la oportunidad a todo el pueblo de unirse a la gran celebración del carnaval.

3.2. El vestuario

El vestuario del carnaval es uno de los elementos más vistosos del carnaval, es lo que le da el color, pues hay vestuarios de todo tipo desde los muy sencillos hasta los más elaborados y costosos cuyos precios varían hasta los 50 mil pesos.

Sin embargo los trajes originales han sufrido muchas modificaciones, se fueron deformando de acuerdo al gusto de cada persona y a cuestiones económicas.

A continuación se describirán los diferentes vestuarios de los personajes más sobresalientes del carnaval:

En primer lugar tenemos a los Zapadores. Considerados como los más importantes del ejército visten camisa azul, pantalones de algodón o satín, delantal blanco o de color (a veces dos delantales) sombrero alto y redondo, con cintas anaranjadas, borla tricolor a un lado y enfrente el escudo del águila y la serpiente o un espejito, máscara rosa, barba negra y fusil. En su vestimenta mezclan los colores de Francia y México. Su papel dentro del carnaval es estar al lado de los franceses, cuidando al corregidor, lucen en su sombrero el águila imperial. *(Véase foto N° 3)*

Zacapoaxtlas: estos son indios de la sierra de Puebla que intervinieron en la batalla contra los franceses, traen puesta una camisa de algodón negro o manto hasta las rodillas. El frente y la espalda adornados con franjas de color, bordadas cuencas y lentejuelas; calzones de algodón blanco, con listones verdes y rojos, medias negras adornadas en el empeine y en la pierna; cinturón de piel y cartuchera; sombreros de paja o de fieltro negro, con penacho verde y rojo de cada lado, máscara rosa, barba negra y fusil.

Aunque actualmente el sombrero charro con largas tiras de papel de china, la cual parece una larga melena de los tres colores de la bandera mexicana; rojo, blanco y verde. *(Véase foto N°4)*

Indios Serranos: camisa negra de algodón y pantalones blancos con sarape terciado a la cintura, piernas desnudas, descalzos, con sombrero de fieltro o paja, una calabaza y una bolsa para guardar los alimentos, pelo largo, cara pintada.

En el cinturón una inscripción: “De las sierras” o “Viva Zacapoaxtlan”, machete, fusil o arco y flechas y hablando en idioma azteca. Utilizan máscara rosa y sus barbas y bigotes son blancos. (*Véase foto N° 5*)

Zuavos: representan a las tropas francesas; llevan camisas azules de algodón, pantalones rojos y bombachos, sujetos a la rodilla, kepí, pañuelo de seda enrollado al cuello, mochila con una pieza de pan en la que se lee “Viva la Francia”, fusil, espada, máscara con enorme barba negra o bigote negro aunque también hoy en día se pueden ver con bigotes rubios y algunos llevan lentes antiguos, se puede observar el escudo francés en su mochila y un lienzo rojo que parece una cobija, son los que han observado su vestimenta con menos cambios. (*Véase foto N° 6*)

Turcos: Enmascarados como los franceses, pero con tez negra, camisa azul, pantalones bombachos de color blanco, mochila con la media luna, casco de hoja de lata con media luna, espada y fusil.

Un turbante los identifica, llevan máscara rosa, donde destacan cejas, bigote y barba puntiaguda, todos de color muy negro, la mochila de madera pintada de azul, lleva como decoración un alfaje, la estrella y media luna del escudo turco. Representan el bloque de soldados (Sudán, Nubia, Abisinia) que envió el sultán de Egipto alrededor de 1863 a petición de Napoleón III. Por ellos, entre otros datos, es que Warman hace la asociación con las danzas de Moros y Cristianos, estos personajes no pertenecen a ningún barrio en particular. (*Véase foto N° 7*)

También se mezclan otros personajes, los cuales se valen de su ingenio y recursos económicos para formar parte del carnaval ya que se ponen máscaras de látex o se disfrazan de políticos, mujeres con algún defecto o incluso de malos presidentes o hacen alguna crítica social a través de la utilización de la máscara o su vestuario.

Por su parte los miembros del casamiento indígena todos vienen vestidos de blanco y sobresalen algunos personajes por algún elemento que los caracteriza, pues se pueden identificar fácilmente los novios, el sacerdote, el fiscal, los padres, los abuelos, los padrinos y compadres entre otros, todos vestidos de blanco.

Por último los bandidos encabezados por Agustín Lorenzo “Como grupo quizá provienen de los *plateados*, llamados así por su vestimenta, que simbolizan a los bandidos de tierra fría que azotaron los distritos azucareros del sur de Morelos y Puebla. Los bandidos casi siempre van como chicanos (chaquetín corto, camisa de manga larga, una banda de tela roja a manera de fajilla y pantalón acampanado), charros, vaqueros (pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y sombrero tejano) o rancheros.”⁴⁴

Es así como se visten los que participan en el carnaval, lo cual caracteriza y divide a cada grupo que hace de esta gran fiesta una diversa representación cultural llena de color, alegría y regocijo.

3.3 Música y danza en Huejotzingo.

La música y la danza es algo que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, es algo inherente al ser humano, que surgió con él, pues son expresiones que el ser humano ha ido modificando y desarrollando a lo largo de su historia.

44. Azor, Ileana. “Teatralidades y Carnaval. Danzantes y color en Puebla de los Ángeles”. Ediciones de GESTOS. Universidad de la Américas. 2004. p. 23.

En suma “El canto y baile ordenan las emociones y las sensaciones bajo un clima de comunicación fluida con el organismo del ejecutante y el medio ambiente. La pulsación interna y externa coinciden con la armonía del cuerpo, tiempo y espacio.”⁴⁵ y como en toda manifestación popular estos dos elementos no pueden faltar y menos en el carnaval de Huejotzingo.

Pues son elementos fundamentales que han permitido desde suplicar y agradecer a las diferentes deidades hasta expresar nuestros sentimientos más profundos.

En cuanto a la música “Entre los años de 1521 y 1821, como es sabido, México vio regida su vida bajo el yugo español. Estos observaron que los aztecas tenían habilidad musical y las aprovecharon, para acelerar por medio de este arte la aculturación del pueblo... En el siglo XVII llegaron a nuestro país compositores y músicos provenientes de Europa, los cuales difundieron los estilos y las formas musicales acostumbradas de aquella época, como el canto Gregoriano, el Motete, el madrigal, la cantiga, el villancico y la sonata...

Los instrumentos musicales utilizados en la época colonial fueron la flauta, la trompeta, la vihuela, la guitarra, clavicordio y el órgano.”⁴⁶

Esto de alguna manera lo adaptó el pueblo mexicano pero claro que de acuerdo a sus posibilidades y necesidades, es decir, si analizamos bien, México tuvo que pasar un largo proceso para poder digerir y transformar todas esas costumbres europeas y hacerlas propias, marcando diferencias entre las dos culturas y tratando de rescatar sus raíces prehispánicas, pues como se menciona México ya contaba con una gran gama musical antes de la llegada de los españoles y que seguramente fue influenciada por todo lo nuevo que llegaba pero que se resistía a asimilarla totalmente, pues en el carnaval se puede ver a toda la banda que acompaña a los danzantes durante su recorrido pero que cuenta con instrumentos básicos como la trompeta, los tambores, el saxofón, las tarolas, el trombón, etc. Y que hicieron suyos los mexicanos, sin olvidar claro que sus orígenes en algunos de ellos están en la cultura europea.

45. Castillo Contreras, José Luis. “Elementos representacionales en el Rabinal Achi”. México D.F. 2000. p. 57

46. Luna Mendoza, María de la Luz. “Las Fiestas profanas y religiosas en Puebla durante el siglo XVI”. BUAP. Director de tesis. Mtro. Conrado Cabrera Quintero. Puebla. Marzo. 2006. p.130

Ahora bien mucho se ha especulado que el carnaval de Huejotzingo se dejó influenciar o que tiene sus orígenes en la danza de moros y cristianos (un amplio estudio que hizo Arturo Warman) la cual “...nacida en Aragón en el siglo XII. Se trata de una lucha simulada con diálogos, producto de las danzas de espadas y bastones y de los romances de la reconquista, Santiago Apóstol, montado en su caballo blanco, aparece de entre las nubes, por encima de los campos de batalla para aterrorizar a los moros y dar la victoria a los cristianos. Trasladada al territorio mexicano, acompaña desde el principio al movimiento evangelizador franciscano; el cual por razones didácticas asimila muchos de los elementos de las tradiciones de las fiestas indígenas. Los hermanos la utilizan como modelo para cristianizar las antiguas danzas guerreras, poniendo de manifiesto la imagen de Santiago de la Cruz”⁴⁷

Sin embargo muchos siguen afirmando que sólo algunas características de esta danza la asimilaron los pobladores del municipio, pero que en realidad la batalla de Puebla contra los franceses es la que tiene mayor peso en la representación del carnaval. Cuyos orígenes pudieron estar en aquella danza de moros y cristianos.

La música acompaña todo el recorrido del carnaval, pues una banda conformada por miembros de cada barrio acompaña a su respectiva comparsa y cada uno toca una canción diferente a la de las demás comparsas, es decir, es una canción popular que caracteriza a cada barrio, así mismo ocurre con su danza, en donde se puede apreciar como cada comparsa hace su mayor esfuerzo para mostrar sus mejores pasos de baile, que en momentos son sincronizados y por momentos son pasos sueltos que cada bailarín interpreta con sus pies.

47. Zepeda Ramírez, Adriana Noemi. “San Miguel Tzinacapan: representación y rito”. UNAM. 2004. p. 69

La “danza es una práctica históricamente determinada que debe ubicarse en el tiempo histórico y en el espacio cultural, tratando además de recuperar su materia prima: los hechos de movimiento”⁴⁸. Por lo que al observar la danza dentro del carnaval, se pueden ver movimientos de imitación, pues el mimetismo es propio del ser humano, quien se va a encargar de imitar a la naturaleza y a otros seres humanos, por lo que no es de extrañarse que estos movimientos dancísticos pasen de generación en generación.

Lo que pude observar de estos danzantes fue su amplia expresión corporal al bailar la música popular, una música sumamente identitaria y significativa para ellos en donde además la utilización de la máscara influye en cada uno de sus movimientos, los libera, los transforma, proyectan toda esa alegría por formar parte del carnaval y romper un poco esa cotidianidad y estrés del trabajo agobiante del campo.

También la danza es una manifestación cultural y social de un pueblo, como anteriormente nos refería Alcantara, es decir, la danza del carnaval tiene características muy particulares del municipio a comparación de otras danzas que he observado en Michoacán o Tlaxcala, siempre hay algo que las identifica como parte de una comunidad en particular, pues el cuerpo esta cargado de experiencias, todo el tiempo comunica miedos, rencores y traumas, incluso valores y una cultura identitaria.

“[...] Se trata de una parte del proceso de culturización fundamental del individuo en su sociedad, por lo que se puede hablar a propósito de las técnicas cotidianas de “cultura del cuerpo de uno u otro pueblo”.⁴⁹

48. Islas, Hilda. “De la Historia al cuerpo y del cuerpo a la danza” INBA. CONACULTA. México. 2001. Pág. 15.

49. *Ibid.* Págs. 37.

En el momento en que todas las comparsas están desfilando y bailando alrededor de la plaza principal del municipio, se desencadenan los demás actos del carnaval que es: el primer casamiento indígena, el rapto de la doncella, la quema del jacal, y por último la representación de la batalla del 5 de mayo, todo se hace con música y danza, incluso durante la batalla se puede observar que los danzantes siguen bailando a la hora de luchar y la música sigue aunque es opacada por el tronar de los rifles que no paran de sonar durante todo el carnaval, lo cual considero como música del carnaval, pues por momentos el tronar de los rifles y la música de las diferentes bandas se mezclan para formar una nueva melodía que acompaña a esta gran fiesta hasta el final.

La música y la danza crean una especie de comunión colectiva, es decir, une e invita a todo el pueblo a participar en ella reafirmando así su identidad. Así mismo los participantes van experimentando cambios en su conducta, ya sea por el cansancio o por la energía que se va transformando a lo largo de la representación, pero que se deja ver en cada participante, que va desde el mayor hasta el más chiquito, dejándose llevar por la música y danza del carnaval.

3.4 Actor y espectador

El teatro es lo que sucede entre el espectador y el actor...

Jerzy, Grotowski.

En esta parte es necesario mencionar y comparar la diferencia entre interprete y actor pues como Castillo menciona en su tesis "... el interprete entra en un estado de trance donde pierde la consciencia de su identidad y se deja llevar por la fuerza que lo va a poseer. Weisz sostiene que aquí esta dada la primera diferencia entre el actor de teatro y el interprete, ya que el actor no se abandona a ninguna fuerza extraña, cosa que si sucede con el interprete y lo cita: [...] nos percatamos de un elemento fuertemente estructurador que recorre el texto, la interpretación y el montaje. [...] el sujeto en trance (por su parte) obedece a una estructura diseñada para que pierda el contacto consigo mismo y se abandone a la fuerza sobrenatural que lo penetra." 50 Y más adelante Castillo también señala que el interprete es aquel que deja de ser él mismo para transformarse en otro ente que no es y mientras el actor de teatro construye un personaje a partir de su realidad y sentimientos y el interprete deja de ser él mismo para dejarse llevar por otra fuerza externa que guía su conducta.

Al observar a los interpretes del carnaval si modifican su conducta al utilizar la máscara y el vestuario pero se dejan llevar más que nada por la música, la alegría y regocijo de la fiesta, pero sigue siendo él mismo, sólo que se adentra en la representación, no se abandona más bien asume su papel dentro del carnaval a diferencia del rito en donde sí se abandona para que esa fuerza mística lo posea y se deje llevar por ella.

Y aunque en el teatro o en la representación el actor y el interprete utilizan el cuerpo para comunicar y expresar, no puedo decir que los personajes del carnaval sean actores ya que los integrantes del carnaval son gente común y corriente del municipio y no estudian el teatro como tal, mientras que un actor si crea un personaje a partir de su realidad y experiencias y le da vida a partir de un texto,

50. Castillo Contreras, José Luis. "Elementos representacionales en el Rabinal Achi". México D.F. 2000. p. 47

mientras el interprete crea un realidad que será la misma cada año, pues la fiesta, el rito y el carnaval se repiten cada año, no construyen a ningún personaje, solo asumen su papel durante el festejo y se deja llevar por ese instante, de ahí que considere a los integrantes del carnaval como interpretes de la fiesta y no actores.

Ahora bien en el carnaval vemos una participación masiva, en donde todos los del municipio se integran y se pierden en la representación o se integran poco a poco. Es decir, en esta celebración que hace el municipio no sólo involucra a todo un pueblo, sino también al espectador que viene de otros pueblos, estados o incluso del extranjero, los involucra a tal punto que el espectador se puede mezclar dentro del carnaval.

Por ejemplo, cuando presenciamos el rapto de la doncella, la cual baja por unas escaleras que descienden de un balcón de la presidencia municipal es raptada por Agustín Lorenzo, y escapan a todo galope, se puede ver a la gente emocionada al ver ese acto de amor pues en algunas zonas de provincia todavía se tiene la costumbre de raptarse a la novia y después de un tiempo cuando la situación es asimilada por las familias de ambos, regresan para pedir perdón y hacer los preparativos para la boda.

Esta escena la comparo con un acto clásico del romanticismo, y la gente esta atenta todo el tiempo a pesar de que no hay ni un solo diálogo, solo se lleva a cabo la acción.

Hay que resaltar que dentro del carnaval de Huejotzingo esta leyenda es un importante elemento teatral que hay que rescatar, en primer lugar por que es lo que da inicio a la celebración, se representa sin que los personajes hablen, sólo se puede ver como hay una escalera adornada con flores al pie del balcón de la presidencia municipal, de pronto llega Agustín Lorenzo y su cuadrilla disparando al aire, es cuando la doncella se asoma al balcón y sin decir nada comienza a bajar las escaleras se monta en el caballo de Agustín y salen a todo galope.

Esta pequeña escena es observada atentamente por toda la gente quien se emociona y aún más cuando comienzan a quemar el jacal. Una escena en donde se puede ver a intérpretes, vestuarios, escenografía, acción y desenlace.

Mientras que el espectador participa directamente en la escena del casamiento indígena, pues se convierte automáticamente en un invitado más a la boda le ofrecen comida y a formar parte del acto pasa automáticamente de ser un participante pasivo a serlo activamente y mezclarse en la representación.

En la última parte del carnaval que es la representación de la batalla del 5 de mayo, el espectador llega a una emoción tal que hasta algunos echan porras al ejército mexicano quien se enfrenta al francés lo que llama la atención es que los dos ejércitos se enfrentan bailando y con el tronar incesante de sus fusiles, aunque cabe señalar que en ocasiones la algarabía es tal que muchos participantes se lesionan a ellos mismos o algún compañero e inmediatamente entra el cuerpo de auxilio de la cruz roja que esta atento durante toda la fiesta del carnaval para cualquier incidente, que siempre ocurre en esta parte del carnaval en donde se llega a un clímax que incluso los paramédicos han llegado a declarar que en ese momento que van a auxiliar a algún herido se sienten realmente en medio de una batalla real recogiendo a los heridos de guerra.

Como espectadora mi emoción va aumentando durante este clímax, y me siento realmente en medio de una gran batalla , hasta que poco a poco por el cansancio va desapareciendo el tronar de fusiles y el carnaval inevitablemente llega a su fin, pero siempre preparándose para que el próximo año sea cada vez mejor.

Cuadro Comparativo de Los elementos representacionales dentro del Carnaval de Huejotzingo Puebla.

Eventos	Máscara	Vestuario	Música y Danza	Actor y Espectador
Rito	En los rituales adquiere un valor simbólico y sagrado.	También Adquiere un valor simbólico y sagrado.	La música en este caso se basa en instrumentos muy antiguos o incluso el cuerpo y la voz hacen la música de la representación ritual y la danza también adquiere un valor simbólico y sagrado	En un ritual no se le llama actor, si no interprete, pues entra en un estado de trance, donde pierde la consciencia de su identidad y se deja llevar por la fuerza que lo va a poseer. Mientras que el espectador actúa como tal, como espectador de un acto ritual.
Carnaval	Sólo es portada por los danzantes, como un elemento más, que los ayuda a caracterizarlos en la representación y en las comparsas.	Tiene como función caracterizar a los diferentes personajes de carnaval y deben ser los más ostentosos y	La música es de banda y muy popular que ayuda a ambientar el evento festivo y la danza de las comparsas esta presente	En el carnaval podríamos llamarles también intérpretes o integrantes de comparsas que asumen un personaje y lo asumen durante

		<p>llamativos y en algunos casos sirve para lucirse en el carnaval.</p>	<p>en todo el recorrido del carnaval.</p>	<p>toda la fiesta. No se puede decir que sean actores, ya que es gente del municipio, común y corriente que no estudian el teatro como tal simplemente asumen su papel dentro del carnaval y lo desarrollan hasta el final de la fiesta y aquí en cambio el espectador si se mezcla en la representación y puede participar, pues es una gran celebración y como ya lo hemos mencionado en el mundo del carnaval se mezcla todo.</p>
--	--	---	---	--

Teatro	En el teatro es parte de algún personaje y entra en la utilería.		Aquí la música es un elemento más que ayuda a la ambientación de alguna escena o punto dramático de la obra y la danza también es utilizada para reforzar algún sentimiento.	Mientras que el actor de teatro crea un personaje a partir de su realidad y experiencias y le da vida a partir de un texto. El espectador sólo ve el espectáculo, aunque últimamente se ha tratado de romper esa cuarta pared y hacerlo partícipe de la representación.
---------------	--	--	--	---

CONCLUSIONES

El carnaval, es y seguirá siendo, el vehículo de expresión popular del municipio de Huejotzingo, Puebla, ya que plasma su cultura, su historia y la identidad de toda una comunidad, mostrándola a propios y extranjeros, ya sea para definirlos, descubrirlos o exaltar sus valores, todo en una mezcla de historia, leyenda, algarabía, regocijo, danza, música, teatro, fiesta, juego, etc; todo en un solo acontecimiento que es el carnaval.

El carnaval de Huejotzingo Puebla se caracteriza por mezclar tres historias o acontecimientos: La leyenda de Agustín Lorenzo, la intervención francesa y el primer casamiento indígena que pertenece a diferentes periodos históricos que vivió el municipio y que tienen en común el tema del conflicto étnico, la guerra, la invasión de soldados extranjeros, la división de dos grupos: los conquistadores y los conquistados que finalmente es el punto que considero se convierte en el clímax del carnaval, ya que con esto termina esta fiesta.

Resaltando así su pasado guerrero, después del largo proceso de sustitución de festividades indígenas por las cristianas, los mexicanos las asumieron de manera creativa construyendo así sus propias representaciones teatrales como se puede ver en el carnaval de Huejotzingo donde dejan ver su cultura e historia que los identificará por siempre como habitantes de ese municipio, es decir, tratando de rescatar y definir sus orígenes a través de fiestas, ritos, carnavales, danzas o cualquier otra representación popular.

Precisamente el carnaval rescata esa identidad transformada de acuerdo a las circunstancias.

Queda claro pues que el carnaval de Huejotzingo hace que los habitantes del municipio olviden por un momento su rutina y al mismo tiempo de todas las carencias que se padecen, suponiendo que esto es uno de los factores que han hecho que dure mucho tiempo.

Ya sea en una fiesta, un rito, una danza o incluso en el carnaval se plasma todo este proceso de conquista y resistencia en la historia de México a partir de un hecho concreto en este caso la intervención francesa.

Todas estas manifestaciones nos permiten ver la necesidad del hombre por la comunión, por compartirse con el otro y romper por un instante con su individualidad.

Se pudo observar como el carnaval pasó de ser un acontecimiento festivo a una representación con algunas características teatrales, esto al analizar los tres acontecimientos o escenas que se plasman, pues no solamente es un carnaval donde desfilan carros alegóricos o se baila todo el día, también contiene escenas muy significativas e interesantes.

Se analizó la leyenda de Agustín Lorenzo, personaje mítico que rescatan los pobladores de Huejotzingo, el clásico bandido que roba a los ricos para darle a los pobres, es decir, un héroe que incluso en algunos municipios lo volvieron santo.

Esta leyenda contiene además características del romanticismo con la fuga de los enamorados terminando en un final trágico al ser quemados en su jacal, esta leyenda es el acontecimiento más significativo dentro del carnaval ya que con esto da inicio la entrada de las comparsas y el tronar de la pólvora, un elemento representacional importante dentro de esta gran fiesta ya que se ve cómo realmente los pobladores se emocionan al ver esta representación y cómo los personajes se mezclan en todo este regocijo social.

Aunque los pobladores no son actores si no interpretes, les dan vida a todos estos personajes, ya sea por el sólo hecho de disfrazarse pues no hay diálogos pero realizan acciones y las dibujan en un espacio, tiempo y para un público.

Weisz en su teoría de la representación nos menciona que aunque el acto representacional se parece al teatro no son la misma cosa, pero al ver esta escena en el carnaval puedo coincidir también con Alcántara al mencionar que son

acontecimientos teatrales, pues tienen características del teatro sin dejar de ser representaciones populares.

Weisz hace más referencia a los rituales, aunque también el carnaval tiene sus orígenes en el rito también es una fiesta cíclica de renovación por lo que considero es un acontecimiento popular con características teatrales.

A esta escena le sigue el casamiento indígena, que se hace en la explanada de la plaza y al ritmo del baile y el tronar de los rifles se lleva a cabo.

Esta escena o estampa popular rescata la fiesta y ritual del matrimonio y el regocijo de los pobladores del municipio al considerarse cede de este primer acontecimiento histórico que fue el primer casamiento indígena, nuevamente se ven personajes asumiendo cada uno su papel para finalmente mezclarse con la representación de la batalla del 5 de mayo, donde definitivamente se puede ver y vivir esta batalla, los pobladores se enfrentan con danza, pólvora y una gran mezcla de alegría, máscaras, personajes, vestuarios, música y fiesta. Elementos representacionales observados en el carnaval que ayudan a que el espectador se involucre en la celebración.

También el espacio toma un papel fundamental ya que tiene que ser funcional y práctico pues como también se analizó el espacio en ocasiones era escogido para que todo el mundo pudiera participar, es decir se volviera un acontecimiento masivo y colectivo tratando por supuesto de que se llevara a cabo de la mejor manera posible.

Esta investigación muestra al carnaval de Huejotzingo como una representación popular que contiene características teatrales, que fueron observadas y analizadas, abriendo así más posibilidades de estudio para estas representaciones populares que existen desde hace muchos años y perduran hoy en día en nuestro país.

Rescatando así nuestra cultura y nuestro pasado histórico que siempre van de la mano con la representación teatral, con esa necesidad del hombre por expresarse, por manifestarse, que lo ha acompañado y lo acompañará toda su vida.

Bibliografía

- 1 Alcántara Mejía, José Ramón. *Teatralidad y cultura. p. 69: hacia una estética de la representación*. Universidad Iberoamericana. Departamento de Letras, altertexto. Teoría y Crítica, México. 2002
- 2 Allard, Genevieve. *La máscara*. Trad. Juan José Utrilla. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 1988.
- 3 Azor, Ileana. *Teatralidades y Carnaval. Danzantes y color en Puebla de los Ángeles*. Ediciones de GESTOS. Universidad de la Américas. 2004.
- 4 Berko Shakalo, Oshra. *El valor terapéutico de la oración en la resolución del sentimiento de culpabilidad*. Tesis de Doctorado. México. 2003.
- 5 Castillo Contreras, José Luis. *Elementos representacionales en el Rabinal Achi*. México D.F. 2000
- 6 Cuenya Mateos, Miguel Ángel. *Puebla de los ángeles: historia de una ciudad novohispana: aspectos sociales, económicos y demográficos*. BUAP. Puebla. 2007.p. 104
- 7 Cruz de Amencibar, Isabel. *La fiesta. Metamorfosis de lo cotidiano*. Ediciones Universidad Católica de Chile.
- 8 Dávila Gutierrez, Joel; Serrano Francisco, Castillo Rojas, Alma Yolanda. *Guerra al pie de los Volcanes. El carnaval de Huejotzingo, Puebla*. BUAP, 1996.
- 9 Fediuk, Elka. *Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*. N°3, México, 2003.
- 10 García, Oscar Armando. *Una Fiesta Asuncionista del siglo XVI en la Nueva España (Espacio y Representación)*. Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de investigaciones Escénicas de Yucatán.
- 11 Gil-Aristo, José Luis. *La fiesta. Una historia cultural desde la antigüedad hasta nuestros días*. Dirigida por we Shultz. Ed. Alianza, Madrid. 1993.
- 12 Hernández Sánchez, Carlos Alfonso. *Máscaras y danzas tradicionales*. Universidad Autónoma del Estado de México. 1997.
- 13 Islas, Hilda. *De la Historia al cuerpo y del cuerpo a la danza* INBA. CONACULTA. México. 2001.
- 14 Jerzy Grotowski. *Hacia un teatro pobre*. Trad. Margo Glantz. Siglo XXI. Editores, Vigésimotercera edición en español. 2004.
- 14 Luna Mendoza, María de la Luz. *Las Fiestas profanas y religiosas en Puebla durante el siglo XVI*. BUAP. Director de tesis. Mtro. Conrado Cabrera Quintero. Puebla. Marzo. 2006.
- 15 Morales Tepox, Sandra. *Huejotzingo, lugar de hierofonias de camaxtla a San Miguel Arcangel. Una historia de larga duración* Tesis para licenciatura.
- 16 Patrice, Pavis. *Diccionario del Teatro*. Ed. PAIDOS, Barcelona, Buenos Aires, México. 1998
- 17 Quiroz Malca, Haydeé. *El carnaval en México abanico de culturas*. México. CONACULTA, 2002.
- 18 Sten María Coordinadora. Texto de León –Portilla, Miguel. *El teatro franciscano en la Nueva España. Fuentes y ensayos para el estudio del teatro de evangelización en el siglo XVI*. CONACULTA- FONCA. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. 2000. "Teatro Nahuatl Prehispánico: aquello que encontraron los franciscanos".
- 19 Weisz Gabriel. *El juego viviente*, México, 1986.
- 20 Weeckman, Luis. *La herencia Medieval de México*. El colegio de México. Fondo de Cultura Económica. Segunda edición, México. 1994.
- 21 Zepeda Ramírez, Adriana Noemi. *San Miguel Tzinacapan: representación y rito*. UNAM. 2004.
- 22 <http://www.jmarcano.com/mipais/cultura/carnaval/carnaval/index.html>. 2009.
- 23 <http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/puebla/index.html>. 2009

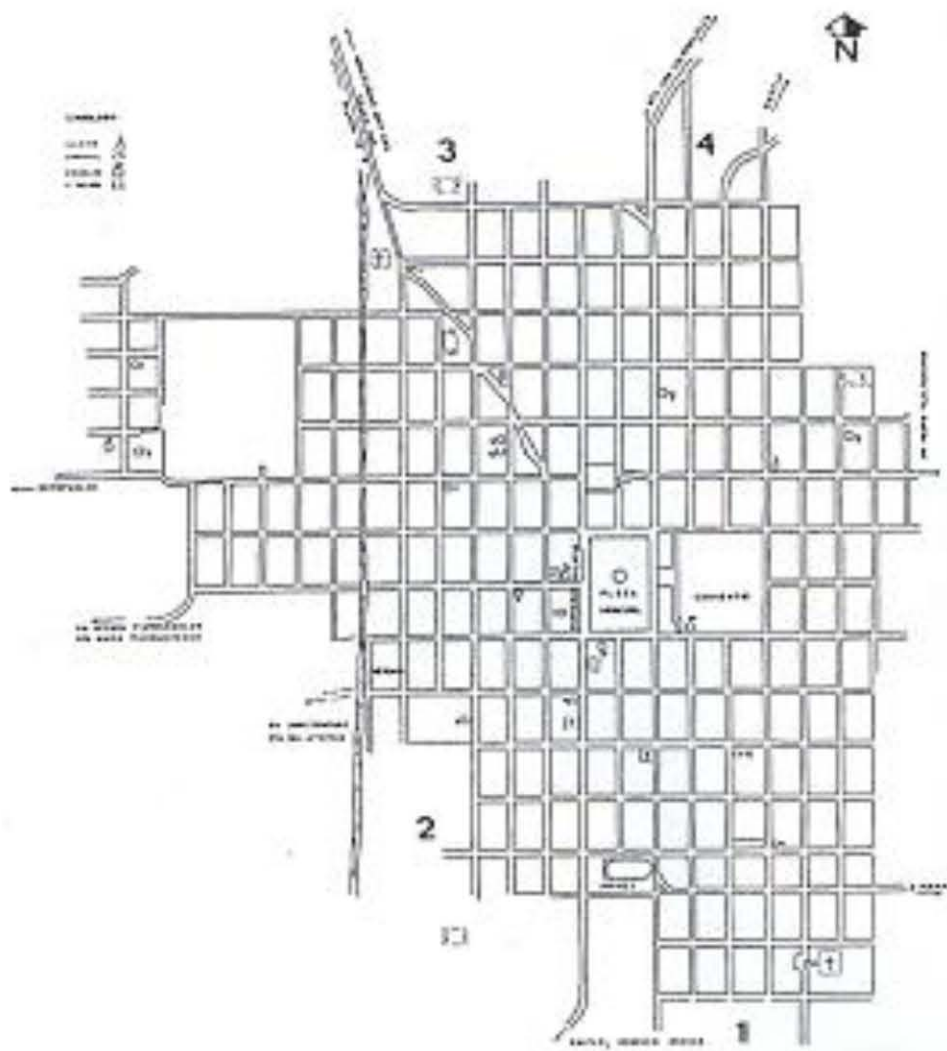
ANEXO

Plano de la ciudad de Huejotzingo

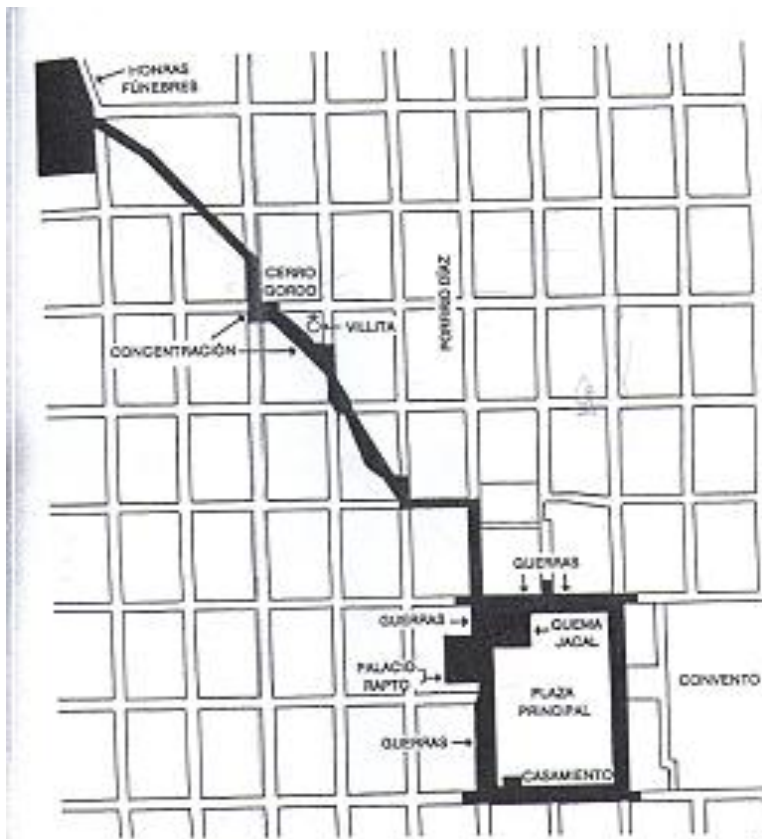

Fuente: INEGI

Plano 1.1.

Mapa 1. Plano de Huejotzingo
Fuentes: IGT/ENH, Fotomapa 1:50,000 y trabajo de campo

Mapa 2. Los espacios del carnaval de Huejotzingo

Plano 1.3.

Foto 1. Zapadores

Foto 2

Foto 3.

Foto 4. Zacapoaxtla

Foto 5. **Indio Serrano**

Foto 6. **Suavo**

Foto 7. Turco

Foto 8. Casamiento Indígena

Carnaval de Hueiotzingo, Puebla.

