

FUNCIONES DEL FOLKLORE

-PARTE VII-

Profesor Rafael Stahlschmidt

La cultura como clave de la sociedad humana

Durante la segunda mitad del siglo XX, la etnología (que hoy se suele conocer como antropología cultural) comenzó a relacionar su campo de estudio con el de la antropología social, desarrollada por los científicos británicos y franceses. En breve periodo se debatió intensamente si la antropología debía ocuparse del estudio de los sistemas sociales o del análisis comparativo de las culturas. Sin embargo, pronto se llegó a la conclusión de que la investigación de las formas de vida y de las culturas casi siempre están relacionadas, de donde procede el nombre actual de antropología sociocultural.

Las formas de vida son los procedimientos por los cuales una sociedad asegura su subsistencia, mediante su adaptación al medio físico en que se desarrolla y los intercambios que realiza con otras sociedades para suplir lo que le falta.

La estructura social se constituye en base a un orden y un control sociales. El orden establecido abarca todas las relaciones sociales que están institucionalizadas, aquellas que mantienen los individuos normalmente en tanto que miembros de determinados grupos sociales: el la familia, la vecindad, la ocupación, las clases sociales y otros. La organización política y el ejercicio del poder dentro de ellas, los sistemas jurídicos a que da lugar y las sanciones que los mantiene forman el control social.

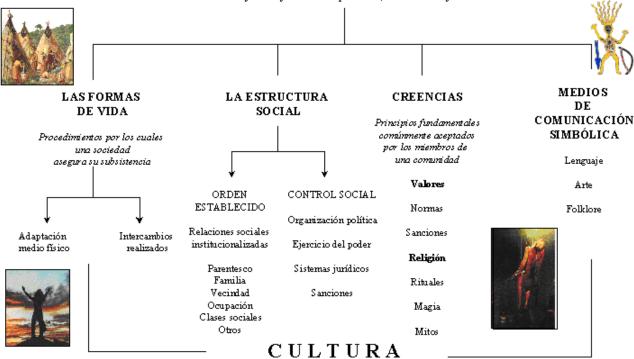
Las sanciones se basan en las normas, éstas en los valores y ambos nacen de *las creencias*. Estas últimas son los principios fundamentales comunmente aceptados por los miembros de cualquier sociedad. Principios que la religión sacraliza y articula, el ritual mantiene y refuerza, la magia manifiesta y controla, el mito legitima y explica y los mundos simbólicos del lenguaje, el arte y el folklore expresan y recuerdan. Todos estos aspectos de las creencias constituyen *los medios de comunicación simbólica* que necesita el hombre para vivir en sociedad.

Por tanto, el objeto de estudio de la Antropología, fragmentado en estos cuatro grandes apartados, es lo que se llama *cultura*, pero en un significado distinto al del uso corriente de esta palabra. Hace más de un siglo, Tylor dio una definición de cultura, todavía válida: "es el complejo conjunto que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras actitudes y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembros de una sociedad".

Los variados temas que conforman una cultura son también objeto de otras ciencias. Lo que da a la Antropología su personalidad distintiva es la forma de abordarlos, y su meta, que es una nueva visión del hombre más comprensiva, abarcadora, universal. Para alcanzar esta meta estudia cualquier aspecto concreto desde una perspectiva de conjunto, compara cada fenómeno con sus equivalentes en otras culturas y trata mas de buscar los significados que de conocer los hechos. La delimitación final de esta ciencia viene dada por la forma en que investiga su método.

ANTROPOLOGÍA CULTURAL

Explica la diversidad de la conducta y de las obras humanas mediante estudios comparativos que muestrenuna visión del hombre y la mujer más comprensiva, abarcadora y universal

Función Antropológica:

Es una disciplina que estudia las sociedades a través de sus restos materiales, sean estos intencionales o no. La antropología y el folklore son las ciencias que estudian las características físico-biológicas y socio-culturales de las sociedades humanas, así como el complejo rito de vida de esas comunidades, sus creencias espirituales y sus relaciones con su entorno humano y natural, desde una perspectiva tanto sincrónica como diacrónica, y atendiendo a las cuestiones de sus orígenes, evolución, estructura, significado y función.

Cuando la antropología o ciencia general del hombre se identifica con la cultura transmitida oral y tradicionalmente en el seno de una sociedad humana, coincide con el ámbito del folklore. La palabra *folklore* puede definir: El conjunto de saberes, creencias, costumbres, ritos, artes transmitidas de modo tradicional y por un cauce fundamentalmente oral (no escrito) en todas las sociedades y grupos humanos. El complejo científico es el que estudia parcial o totalmente dicho sentido folklórico cultural tradicional.

De acuerdo con esto, el folklore como disciplina científica puede tener distintas situaciones singulares:

- -Etnográfica: cuando se limita a registrar y describir hechos socioculturales.
- -Etnológica: cuando analiza y compara unos hechos socioculturales con otros

⇒Antropológica:

Que en la actualidad, los estudios folklóricos se ocupan de todo el amplísimo patrimonio de creencias, conocimientos, ritos tradicionales. Básicamente, sus enfoques y objetos de estudio se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- ✓ Folklore espiritual: registra y estudia la literatura tradicional en su conjunto (canción, balada o romance, cuento, leyenda, chiste, paremia, refrán, adivinanza, acertijo, trabalenguas, oración, ensalmo, conjuro, brindis, etc.), la música, la danza y los juegos tradicionales, y amplias parcelas de los estudios sobre religión, magia, mitología, superstición, adivinación, brujería, hechicería, apariciones fantasmales, creencias, fiestas, teatro popular, medicina y veterinaria tradicionales, astronomía tradicional, etc. Incluye el estudio por ejemplo, brevemente de:
 - Relaciones: son versos que se dicen a la pareja,
 - Adivinanzas: es decir una pregunta, que espera la respuesta deductiva de la contraparte.
 - Creencias: son falsas nociones naturales o suposiciones ilógicas
 - Supersticiones: son falsas nociones sobrenaturales, originadas en el mundo sobrenatural
 - Magia: En la versión popular, dando brebajes, elixires y otras formas de hechizo, mezcla de religiones con esoterismo y brujerías.
 - Medicina popular: el empleo terapéutico de plantas medicinales; a ellos se sumaron otros conocimientos por transculturación española. Sobresalían por ejemplo, la *Partera Chae* -partera empírica-; o los *médiko* y, los *médiko* ñana, o curanderos.
 - Religión: los paraguayos manifestamos permanentemente nuestra religiosidad, de distintas maneras: sacras y profanas, pero religiosidad al fin. Algunas manifestaciones de esa religiosidad son los Santos Protectores, mezclados con devociones populares como el *tupãnói* (pedir la bendición), la bendición de las casas o los famosos Estacioneros de Samana Santa.
- ✓ Folklore material: registra y estudia la indumentaria, joyería y orfebrería, pintura, escultura, grabado, alfarería y cerámica populares, y todo tipo de labores artesanales y tecnologías de transmisión tradicional (trabajos en madera, hueso, metal, fibras animales y vegetales, construcción de aperos de labranza, artilugios ganaderos, redes de pesca, etc.).

En definitiva, "Se dice de todo aquello en cuyo diseño u organización se ha atendido, sobre todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo" en tiempos pretéritos, porque cumple una función utilitaria para la comunidad; la celebración de festividades religiosas o paganas, los cantos que llevan entonación generalmente simple, de labor, las rondas y juegos infantiles

Pero la función social también estaba dada por las distintas culturas y regiones por donde los diferentes pueblos se movían; zonas desérticas, a zonas humedad, lo que hacía que sus culturas se adaptaran a esos tipos de vida, con una indudable influencia en sus costumbres y formas de vida. Esa función social, que a fines del Siglo XIX la vivió el "llamado gaucho" (que no era el que hace malabarismos en Cosquín), también por su formación nómade, tanto de la pampa desértica a los pastizales, y de allí a montes cerrados, hacía que su forma de vivir se viera modificada permanentemente. Y es eso lo que el estudio de la función social –antropológica- de los personajes desde la precolonia sea imprescindible para el estudio de la ciencia del Folklore. La cultura de los pueblos pre y post colombinos, al menos hasta mediados/fines del siglo XIX, en América se modifica constantemente. La lengua, la vestimenta y las costumbres varían bastante de una cultura a otra. Esto se debe a las adaptaciones a las diferentes regiones. Por ejemplo, debido al tipo de regiones, el ambiente mismo no llegaba a permitir una perpetua sociedad.

⇒Etnomusicología y Folklore

3

La música no existe sin el hombre y su medio social, por lo tanto exento de la presencia humana y de sus contenidos afectivos y cognoscitivos. Sabemos que la música es consecuencia de la cultura y no de la naturaleza. Aunque sus elementos acústicos son relevantes, la música se vincula al circuito de la cultura inmaterial por su naturaleza abstracta y espiritual.

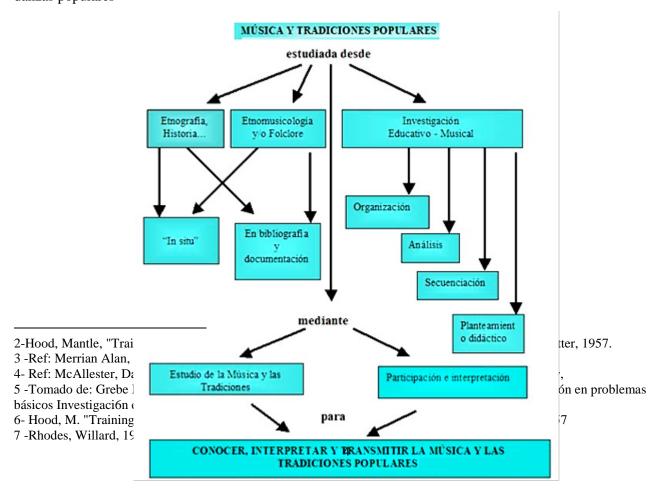
Puesto que la música no es una expresión independiente, aparece relacionada a sentimientos culturales complejos que le otorgan sentido, significado, valor y coherencia interna.

De este aspecto de la música -su contexto cultural y su estructura, se preocupa la Etnomusicología, cuyo propósito de estudio y orientación fundamental es "el estudio de la música en sí misma y en el contexto de su sociedad"²; o, dicho de otro modo, "el estudio de la música en la cultura"³. En consecuencia, se trata de una interdisciplina que relaciona, conecta o fusiona la Musicología y la Antropología \ produciéndose una alianza en que ambas ciencias "deben aprender mucho la una de la otra" e intentar un difícil aunque no imposible equilibrio"⁵

Considerando el desarrollo incipiente de la Etnomusicología en nuestro país y en Iberoamérica y la falta de profundización su rama de mayor afinidad es la Antropología Cultural, con sus disciplinas básicas: la Etnografía -que se orienta a la cultura- y la Etuología -que se ocupa de la cultura-o la Etnomusicologia compartiendo con estas dos disciplinas el prefijo *etno*, que no se asocia a raza sino a pueblo, que a su vez implica cultura.

Comparte con ellas, además de sus métodos intrínsecos, intenta investigar la música "como fenómeno físico, psicológico y cultural"⁶; o sea la interdisciplinariedad.

Según Williard Rhodes considera que la Etnomusicología estudia "la música docta de Oriente y la música folklórica del mundo, la cual incluye tanto aquella de las sociedades ágrafas **comúnmente denominadas primitivas, como aquella de las civilizaciones más complejas ..,**a estos objetos de estudio, agrega la música y danzas populares" ⁷

Las relaciones entre el Folklore General y la Etnomusicología son muy lejanas. Al preocuparse de la recolección y descripción de expresiones tradicionales denominados folklóricos, el Folklore General o Folklorología estudia un segmento particular de la cultura. Por esta razón, se le considera parte de la Etnografía y Etnología, con las cuales comparte métodos de estudio. Aunque en el presente habría una coincidencia científica que el así llamado Folklore Musical es parte de la Etnomusicología, a la cual pertenece como área de estudios'.

"En suma, las dos disciplinas antedichas difieren tanto en objeto de estudio como en métodos y técnicas. El objeto de estudio del Folklore General es plural y general: los innumerables hechos folklóricos que abarcan desde la artesanía, comidas, bebidas e indumentaria hasta el dialecto, literatura oral, medicina tradicional, mitos y creencias; y, por el contrario, aquel de la Etnomusicología es singular y específico: el hecho musical en su contexto. Aunque ambas disciplinas comparten el uso de algunos métodos y técnicas de recolección comunes, la Etnomusicología utiliza una gama más diversificada y especializada de recursos.

Concluimos, por tanto, que no es posible ni recomendable mantener la confusión reinante en nuestro medio en el cual se emplea el término *folklore* en forma indiscriminada e incorrecta como sustituto de Folklore Musical y Etnomusicología, cometiéndose la falacia lógica de confundir lo general con lo especifico, la parte con el todo"⁸

Desde el punto de la música –sin excluir el baile- antaño el folklore ha fijado su estudio en base a criterios, que para el caso de las canciones: "Ellas deben ser antiguas, anónimas, deben existir en la tradición oral, deben tener variantes y deben venir de gente rural sin educación"⁹

Las costumbres del siglo XIX, con su iluminismo ya consolidado, colaboró a formar la mente social una imagen de folklore que se constituye a partir de valores no auténticos, no solo humanos, sino de alteraciones musicológicas, las cuales, están en la campaña de devaluación del "valor folklórico", que marcó tanto los estudios de folklore (demológicos si se quiere), como los de la etnomusicología, siendo parte del fenómeno del folklorismo mal llamado, y dejado de lado el Folklore, entre ello lo antiguo y lo anónimo.

El valor otorgado a esto provoca que "Una de las características que tradicionalmente se le ha otorgado al producto folklórico para poder ser considerado "genuino" es la de su antigüedad." 10

No faltó la visión del arqueólogo del siglo XIX, que fue traspasada a la etnomusicología tradicional, dejando pasar una serie de fenómenos folklóricos, advertidamente que formaba parte de ella. De la misma manera que se explica en un medio masivo los alcances de la etnomusicología, que comprende hasta que los tiempos pretéritos lo permitan, y más de la antropología, si descubre algo pretendidamente pieza folklórica y reúne condiciones, además de ser difícil, en ese caso no lo sería.

^{8 -}Grebe María Ester Objeto, métodos y técnicasEtnomusicología: algunos de investigación en problemas básicos Investigación en Etnomusicologla / Revista Musical Chilena

^{9 -} Livingstone, Tamara. 1999. "MusicRevivals: Towards a General Theory", Ethnomusicology, 1999

^{10 -}Martí, J-"La idea de 'relevancia social' aplicada al estudio del fenómeno musical"-Rev de Música 1995

Una de las ideas constitutivas del valor folklórico de un producto es su antigüedad, la que a veces no necesariamente están comprobable, y a su vez, produce la idea de que si es folklórico, es antiguo, aunque en realidad no sea tal:

"Esta idea hace que frecuentemente, y sin demasiado rigor, se inviertan los términos; es decir, que reconociendo algo como un hecho folklórico, se le otorgue una gran antigüedad a pesar de que no se tengan pruebas evidentes de ello". De esta manera, la sentencia "si es antiguo, es folklórico" se invierte a "si es folklórico, es antiguo", descartando otras realidades musicales con una alta relevancia social, que implica un uso y significado, más que antigüedad.¹¹

⇒Patrimonio colectivo del pueblo:

"Hay que convenir que el patrimonio, como resultado de una construcción social, refiere un conjunto de bienes culturales que reciben una valoración positiva por parte de la sociedad, cuya identidad expresan, en el sentido que es un elemento mediante el que se establece la diferencia con los otros grupos sociales y culturales; pero representa, asimismo, un factor de resistencia contra los embates de la uniformización. El patrimonio, una especie de simbología social para el mantenimiento y la transmisión de la memoria colectiva, está constituido por los bienes representativos de cada sociedad. Y se puede afirmar que los fenómenos patrimoniales revisten una triple dimensión: física, social y mental; es decir, material y simbólica. El patrimonio intangible está en todos los aspectos de los bienes culturales. Y es la base de la identidad, la creatividad y la diversidad cultural. Es un patrimonio vivo, continuamente recreándose, que cobra vida a través de los seres humanos y de sus prácticas y formas de expresión. Mediante las manifestaciones patrimoniales significativas la gente recuerda y reconoce su pertenencia a un grupo social y a una comunidad; si bien la identidad cultural no es sólo una, sino múltiple, y siempre relacional y contextual; es decir, dinámica y procesual".

Enfocado desde la perspectiva de la antropología social, el artículo se estructura en torno a los conceptos de tradición, bienes culturales intangibles y representación de la memoria social. Desde planteamientos críticos el trabajo revisa textos fundamentales y analiza y valora los documentos que sobre patrimonio inmaterial se ha hecho público, porque es un bien común que pertenece al hombre en su ambiente folk (tener en cuenta esto del ambiente folk). Es típico de un país o región: porque cada pueblo tiene su propia manera de expresarse. Por ello la música folklórica, en particular, contiene importantes valores nacionales. La UNESCO, en Convención del 2003, lo define como el "Patrimonio cultural **inmaterial** significa las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades - así como los instrumentos, los objetos y artefactos, los espacios culturales asociados con los mismos que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación a generación, es constantemente recreado por comunidades y grupos en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, y les proporciona un sentido de identidad y continuidad, promoviendo de este modo el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana"

⇒Los bienes culturales intangibles:

Aunque habitualmente se establece una separación instrumental entre el patrimonio material e inmaterial, existe cierta dificultad para disociarlos, hasta tal punto que a veces se torna algo arbitrario o resulta artificial. Los

^{11 -}Fuentes Gutiérrez Marcelo Daniel - Nociones de folklore en Chile Magister en Artes Pontificia Universidad Católica de Chile

^{12 -} Arévalo Javier Marcos El patrimonio como representación colectiva. La intangibilidad de los bienes culturales - Heritage as a colective representation: the immaterial cultural goods - Departamento de Psicología y Antropología. Universidad de Extremadura, Badajoz. 2010

valores culturales intrínsecos de los bienes culturales derivan, por una parte, de su dimensión material (los procesos de trabajo y las técnicas, las habilidades, el diseño y el marco contextual); y de otra, de los usos y las funciones, así como de los significados. De tal suerte tan sólo operativamente podemos desligar lo material de lo inmaterial; pues los bienes culturales deben valorarse de una manera interrelacionada. De hecho el patrimonio material refiere en sí mismo todo un conjunto de formas de vida, creencias, valores, emociones y significados que proporcionan sentimiento de identidad y pertenencia. De manera que el patrimonio cultural inmaterial no puede substraerse totalmente del patrimonio material. Ahora bien, algunas características los diferencian: el patrimonio inmaterial suele ser un patrimonio vivo y por ello en continua transformación; se transmite de generación en generación, intergeneracional mente, y está permanentemente variando. Porque siempre la transmisión de los conocimientos y los procesos sociales de aprendizaje, por ejemplo las técnicas de las artesanías, o las prácticas y los usos sociales, rituales, etc., son inmateriales y se hace por vía oral, mediante la lengua, el gesto o la imitación¹³. "La artesanía es material, no inmaterial. Pero la transmisión se hace por vía oral. En la artesanía, por ejemplo, está el objeto; pero también el trabajo sobre el objeto, que son la palabra, los gestos, las técnicas, los ritos" la funciona de los conocimientos y los gestos, las técnicas, los ritos "14".

Y esto del patrimonio popular o bienes culturales o de tribu tiene sus sub-particularidades que se pueden contar dentro de la Antropología cultural, sus usos y costumbres que se han podido adjudicar o especular, como lo artístico:

⇒Música:

Es la condición social más importante del Folklore. El mundo de los sonidos es algo incorpóreo y los primitivos instrumentos musicales tan desconocidos, que nada ha llegado hasta nosotros. Obviamente tenemos interés en saber cómo, cuándo y por qué los seres humanos se expresaron por primera vez en música; como lograron poco a poco concretar una música primitiva, que quizás estaba al servicio de varias funciones de la vida. La música especialmente la ciencia de la Música Contrastada, se la llama científicamente como *Etiología Musical*. Solamente se puede hacer hipótesis sobre sacar conclusiones del estado de vida musical de los primitivos grupos de humanos, y que aún se mantienen **ignotos**. Los incomprensibles fenómenos de la naturaleza solamente pueden explicárselos como obra de seres invisibles, fenómenos explicados por estilos de música: nacer, enfermedad o muerte, en la casa o en la guerra, siembra y cosecha, lluvia y tormenta. En todas partes hay siempre algo que conjurar recurriendo a la música, primitivamente solo a través de las voces, tratando se imitar las voces de seres imaginados. O más claro explicado, la música en general, tendía hacia creencias extra-humanas. Esa es la causa de los sonidos inhumanos, la monotonía hipnótica del canto, las bebidas espirituosas, los castigos corporales y más, que hasta no hace mucho tiempo subsistían en nuestros lares.¹⁵

- a. Muchas personas creen que la música es pura y simplemente música. Los antiguos las respuestas eran claras estaban seguros que la música afectaba directamente la voluntad, que influía sobre el carácter y por ende sobre la conducta humana.
- b. Así, Aristóteles enseñaba que "la música imita directamente las pasiones o estados del alma apacibilidad, enojo, valor, templanza, y sus opuestos y otras cualidades; por lo tanto, cuando uno escucha música que imita cierta pasión, es imbuido por la misma pasión.

^{13 -} Arévalo Javier Marcos El patrimonio como representación colectiva. La intangibilidad de los bienes culturales - Heritage as a colective representation: the immaterial cultural goods - Departamento de Psicología y Antropología. Universidad de Extremadura, Badajoz. 2010

¹⁴ Condominas, G. "Investigación y salvaguardia del patrimonio inmaterial", en Museum Internacional, Intangible Heritage, Unesco. 2004

^{15 -}Salazar Bañol, Fernando Metamúsica: una aproximación diferente hacia la música holística de todas las épocas por Editorial: Antropovisión 1987

- c. Destaquemos, para responder, varios aspectos de la naturaleza de la música. Primero, la música, independientemente de la letra, comunica un mensaje. No son necesarias las palabras para que la música tenga significado. Las personas se sienten diferentes escuchando una melodía en especial porque la música es el arte que más cautiva.
- d. La influencia de la música sobre los seres vivos, que se ha utilizado tanto para potenciar la agresividad como la tranquilidad, del mismo modo que se emplea para dormir, relajar, estimular o concentrar. Todo depende del tipo de música y el momento adecuado para escucharla, y el sentimiento que quiere transmitir.¹⁶
- e. Escuchar una canción con flauta de hueso en la Punta, o un violín de una cuerda en el chaco santiagueño, o un tamboril al norte de la los venados de la punta, es algo que solamente un amante de la parafernalia festivalera puede no admitir su belleza, y encima no pretenda que se repita dos veces igual.

Después de estos análisis y consideraciones investigativas –resumidas por cierto-, nos tenemos que dar cuenta que no puede ser folklore lo que tiene raíz conocida en cuanto autoría y menos si tiene coreografía conocida o inventada. Y este análisis en el ensayo lo repetiré hasta el cansancio, porque parece ser la única forma que se entienda, al margen de que cada uno hace lo que quiera, pero no le llame al "limón, lechuga"

^{16 -} Morales Erika - Influencia de la música en las personas Psicología conductual. Contexto social. Música comunicativa. Estado de ánimo – RV-Salamanca 1998