

CÁPITULO I:
EL SON HUASTECO

El Son

La presencia del son en México se remonta a la época de la Colonia, según nos dice el investigador Manuel Álvarez Boada, "La música popular en la huasteca veracruzana" [1985]:

"Con la llegada de los españoles y el establecimiento de su hegemonía, se implantan como dominantes los modelos de cultura europea y una concepción de la música a partir del sistema temperado occidental. Los instrumentos de cuerda de aquella época, tales como arpas, cítaras, vihuelas, rabeles y demás fueron introduciéndose -unos antes, otros más tarde- y compenetrándose en la cultura musical naciente en la Nueva España, producto del mestizaje. Algunos de estos instrumentos conservan aún su forma original, fieles a los antiguos tipos, mientras que otros irían evolucionando, transformándose a lo largo de cuatro siglos hacia las variantes regionales y específicas que actualmente conocemos en la Huasteca."

El Son en México

El son es un estilo musical ampliamente difundido en México. Aparece en muchas variantes que comparten las siguientes características:

a) música interpretada primordialmente con instrumentos de cuerda y percusión.

b) canto de coplas: conjuntos de versos de métrica generalmente octosilábica y de agrupamientos diversos en la rima, que incluyen cuartetos, quintillas y décimas.

c) bailes de una o más parejas, que ejecutan zapateados que complementan y ponen de relieve la parte rítmica.

Se pueden hallar diferentes estilos de sones que corresponden a determinadas regiones y a diversas culturas. El son es, sobre todo, una música de los mestizos, lo que no quiere decir que no haya grupos con un mestizaje mínimo y herederos de culturas indígenas que toquen este género de música.

La palabra “son” reúne canciones y melodías que no pueden ser identificadas simplemente por su estructura armónica, rítmica o melódica.

Sin embargo, el son difiere mucho de otros tipos de música mexicana, tales como el corrido, el bolero, la polka o la redova.

Los temas generales son: amor, mitos, leyendas, personalidades y animales, acontecimientos religiosos y políticos, etc. Frecuentemente, los textos son improvisados e inventados en el momento.

El son se toca en diferentes partes de país, destacando las siguientes regiones:

1. Son calentano de la región del **Río Balsas**.

Esta parte del país se llama Tierra Caliente, sobre todo en Ciudad Altamirano (antes Pungarabato), en Tlapehuala, Guerrero y en Huetamo, □ Michoacán.

2. Sones calentanos de la región **Tepalcatepec**

En Apatzingán, Nueva Italia, Coalcomán, Arriaga y Zicuirán.

3. Son Jalisciense

Proviene de la Sierra Madre Occidental, la planicie de la costa del pacífico y en la Sierra Madre del Sur en los estados de Jalisco y Colima. Ahora, se toca en todas las partes de la república mexicana y es considerado como la parte más representativa de la música mexicana en general. Aquí se ha integrado la trompetas.

4. Son de la región del **Río Verde** y de **Cárdenas**.

En esta parte de San Luis Potosí, se toca una variante del son que forma un puente entre los estilos huasteco y jalisco.

5. Son de las regiones **Costa Chica** y **Tixtla**.

Se toca en la costa sur del país en donde gran parte de la población es de origen africano.

6. Son Istmeño.

Este estilo se toca en la región de Tehuantepec en Oaxaca, sobre todo en Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Ixtaltepec e Ixtepec. Algunas canciones son cantadas primero en el idioma de la población autóctona de la región, el zapoteco, y después en español.

7. Son de Veracruz.

El son jarocho se toca en muchas partes del país, sobre todo en las regiones de Veracruz, los Tuxtlas, y Catemaco.

8. Son huasteco.

El área geográfica a la que corresponde ésta música comprende los estados de Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, el este y parte de la sierra norte del estado de Puebla, parte de Querétaro y en la sierra de Guanajuato. También se denomina “huapango huasteco” y se toca en todas las festividades que se celebran en la región. Es la música viva de los bares y prostíbulos y se acompaña con violín, jarana, guitarra o huapanguera.

Características del son huasteco

Instrumentación

En el son huasteco se utilizan cuatro instrumentos: la voz, la jarana, la guitarra quinta o huapanguera y el violín. La jarana es una pequeña guitarra de cinco cuerdas empleada para llevar el ritmo y la armonía. Abarca

el registro medio, entre la huapanguera, la cual toca el grave y el violín el agudo. La huapanguera, también llamada “guitarra quinta”, tiene cinco cuerdas que resuenan en una gran caja para llevar el bajo principalmente y apoyar el ritmo con rasgueos. El violín se ocupa del rango más agudo y lleva la melodía. Este requiere de un virtuosismo técnico y de una improvisación llena de sentimiento. La voz de los cantantes se encuentra en el registro agudo y tímbricamente es muy libre; cada cantante tiene su propia técnica y su propio color. El uso del falsete es una de las principales características de este estilo y es empleado con muchas variantes para la improvisación. Cada cantante tiene su forma muy particular de ejecutar el falsete.

Armonía y ritmo

Desde el punto de vista armónico, el son está basado en modelos occidentales: tónica, dominante, subdominante y las escalas correspondientes. Para ciertas partes, por ejemplo para las introducciones, existen también raras variantes armónicas con acordes ligeramente disonantes. La estructura rítmica del son es altamente variable y compleja. La mayoría utiliza ritmos como el 3/8, 3/4 o 6/8. Muy pocos sones usan compases simples.

La interpretación de la forma y melódica y su ritmo varían entre los cantantes y los instrumentistas, resultando en un rico entramado melódico dentro de la estructura armónica preestablecida.

Improvisación

La improvisación en la música se da principalmente en el violín en las secciones de introducción y entre los versos. El violín improvisa siempre dentro de la tonalidad y rítmicamente requiere de mucha creatividad y un fraseo auténtico de cada ejecutante. Los cantantes improvisan la melodía la cual varían aunque el texto se repita literalmente.

Versos

El creador de versos o trovador puede componer versos fijos o improvisarlos de acuerdo al momento y al motivo de la fiesta que se esté celebrando. El contenido de las coplas suele ser festivo, aunque también trata temas de tristeza, desgracia, amor y pasión. Las coplas que aparecen en un son suelen hacerlo en otro. El número de repeticiones varia de acuerdo al gusto del intérprete o a petición de los escuchas lo cual dota al son huasteco tradicional de gran vitalidad y creatividad que rompe las interpretaciones rígidas y permite improvisar. La temática de los sones puede variar adaptándose al contexto en que se encuentre el versador, ya que otra característica de los sones huastecos es la improvisación de versadas.

Topadas

En la sierra se lleva acabo las topadas, que son competencias entre poetas o trovadores en donde el ganador es quien resuelva con más creatividad la improvisación de los textos. Los trovadores están en contra de cualquier tipo de censura y tienen una gran responsabilidad social de informar desde un punto de vista neutro. Guillermo Velásquez, un poeta arribeño de gran trayectoria dice: “ El trovador tiene que tener una actitud, convicciones y principios. Además de ver la versificación técnicamente, yo preguntaría que pasa con los trovadores, dónde tienen el corazón en este momento.”(cita, pág. 1 articulo [www. laneta.apc.org/dostradiciones/español/noticias7htm](http://www.laneta.apc.org/dostradiciones/español/noticias7htm)).

Baile

Como baile, el son es en parte similar al “tap dance” o al flamenco. Se baila en parejas y a menudo sobre una plataforma de madera que forma una caja de resonancia la cual amplifica el sonido del zapateado. El baile presenta un ritmo complementario para el resto de la música. Normalmente, el baile es una forma de coqueteo, alternando entre hombres y mujeres.

El jarabe es considerado como uno de los bailes más populares de México. Es un baile suelto y de parejas, de carácter profano y alegre, en el que el hombre y la mujer actúan los coqueteos amorosos, muchas veces imitando los acercamientos de los animales.

