

Cantos rituales coras. Materiales históricos de Konrad Theodor Preuss

MARGARITA VALDOVINOS ALBA

Universidad Nacional Autónoma de México

En este texto analizaré el caso de los registros sonoros que existen en la actualidad sobre los cantos rituales del pueblo cora. Me detendré de forma particular en la manera en la que han sido estudiados a lo largo del tiempo, comenzando por los primeros estudios realizados a principios del siglo XX por el etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss (1869-1938) y continuando por los estudios contemporáneos que yo misma he emprendido a principios del siglo XXI. Esta reflexión me permitirá señalar cómo el método de registro afecta tanto la naturaleza de los materiales obtenidos como la interpretación que puede dársele a tales materiales.

La existencia de una colección sonora histórica sobre los cantos rituales coras nos permite analizar a partir de una perspectiva diacrónica los problemas a los que nos enfrentamos tanto en el registro como en la conservación de materiales sonoros. Al analizar de manera comparativa los materiales históricos de K. Th. Preuss y estudios más contemporáneos del mismo material, pueden observarse distintos aspectos metodológicos que se perderían de sólo contar con uno de los *corpora* mencionados. Si bien los trabajos más recientes logran sin duda darnos nueva luz sobre la interpretación que debe dárseles a los viejos materiales, también estos últimos nos

ofrecen una lección sobre cómo proceder para obtener, interpretar y preservar nuevos registros.

Dividiré mi presentación en tres partes. En primer lugar, me centraré en las grabaciones de Preuss abordando brevemente la perspectiva desde la cual este etnólogo reunió su material. A continuación, precisaré qué lugar ocupaban sus grabaciones dentro de su trabajo y a qué situaciones tuvo que enfrentarse para utilizar este material sonoro para su estudio. Finalmente, realizaré ciertas observaciones comparativas que permitirán observar de qué manera un estudio contemporáneo del mismo material ha permitido aportar nuevas observaciones sobre este material histórico y de qué manera este último influye en la interpretación de las investigaciones actuales.

Concluiré mi reflexión con una serie de observaciones que tienen que ver con la metodología que se utiliza para el registro, el estudio y la preservación de las artes verbales de los pueblos indígenas actuales.

LAS GRABACIONES DE KONRAD THEODOR PREUSS

El Archivo Fonográfico de Berlín cuenta con una colección de grabaciones mexicanas identificadas con la clave PSS. Esta colección, compuesta por 96 grabaciones realizadas en cilindros de cera con ayuda de un fonógrafo, corresponde a los registros sonoros realizados por Preuss entre 1906 y 1907 durante una expedición etnoarqueológica que lo llevó a atravesar la Sierra Madre Occidental.

Preuss trabajaba en el Museo Etnológico de Berlín y fue designado para encabezar dicha expedición que, entre otras cosas, buscaba obtener una amplia muestra de piezas arqueológicas y etnográficas para ampliar el repertorio del Museo (Valdovinos 2012a, 67-86). En esa época, sin embargo, Preuss se encontró con una nueva ley que prohibía la extracción de materiales arqueológicos del país (Valdovinos 2013a, 165-196), lo que lo llevó a concentrarse en el material etnográfico y a obtener tiempo suplementario para abordar una de sus fuentes de interés principal: el estudio de la religión de los pueblos indígenas.

Al poco tiempo de su llegada a la sierra, Preuss pudo darse cuenta de la cantidad de manifestaciones rituales del pueblo cora y de la intrincada relación que existe entre las prácticas ceremoniales, los objetos y la expresión de las creencias religiosas (Valdovinos 2009, 61-78; 2010, 245-265; 2012b, 627-650). Sin retardarse más, Preuss decidió utilizar su formación de filólogo y lanzarse en un estudio detallado de las manifestaciones literarias que, como había podido observar, tenían lugar en el contexto de los rituales coras. Preuss dedicó gran parte de su tiempo a registrar, traducir y analizar el contenido de los cantos rituales coras que se enunciaban en el transcurso de las ceremonias agrícolas conocidas comúnmente como mitotes (cora: *metyíhnyeita'aka*).

El cambio de perspectiva de la expedición encomendada a Preuss no impidió que reuniera una de las más grandes colecciones de objetos etnográficos de la Sierra Madre Occidental de las que se tiene conocimiento. Al mismo tiempo, Preuss logró reunir una serie de registros en lengua nativa de los coras, los huicholes y los mexicaneros, las tres comunidades indígenas entre quienes vivió durante los dieciocho meses que duró su expedición. Preuss registró el compendio más grande de dictados en lengua original del que se tenga noticias para su época y las 96 grabaciones coras y huicholas realizadas con un fonógrafo con las que iniciamos nuestra reflexión.

SU OBJETO DE ESTUDIO

En toda pesquisa histórica es importante realizar una reflexión historiográfica que nos permita poner en contexto el material que queremos analizar. Por ello, aquí me detendré un poco en entender cuál era el objeto de estas grabaciones y qué destino tuvieron a lo largo de su historia.

Para comenzar, hay que decir que Preuss realizó estas grabaciones como una especie de muestra que pretendía ser un ejemplo sonoro del material que se había dedicado a recolectar bajo la forma de dictados con los especialistas rituales que fue encontrando en

su camino (Valdovinos 2013b, 19-25). En efecto, el objetivo principal de Preuss era contar con una amplia muestra de textos que hicieran referencia a las prácticas religiosas y a las creencias de los pueblos nativos que visitaba. Es con este afán que decidió también grabar un muestrario sonoro del material que de otra manera sólo habría podido registrar a través de dictados transcritos en papel.

La aportación de Preuss ya en ese entonces era haber superado el proceder de otros viajeros y exploradores, quienes se contentaban con registrar una versión abreviada o incluso una traducción en su lengua de los textos nativos (1912, 67-86). Gracias a su experiencia filológica, Preuss se aventuró a registrar los textos, incluso en sus dictados, directamente en la lengua local.

Si bien las grabaciones eran importantes para dejar un testimonio de las tradiciones verbales con las que se había encontrado en la Sierra Madre Occidental, Preuss era consciente de que los tres minutos de grabación que podían ser grabados en un cilindro de cera no eran suficientes para registrar la complejidad de los cantos rituales coras. Este razonamiento puede verse claramente en el proceder de Preuss, quien utiliza varios cilindros para grabar no sólo diversos cantos sino también las series de fragmentos consecutivos que componían un canto (Valdovinos 2013c, 31-36).

Al volver a Berlín, Preuss pretendía acceder a sus grabaciones a través de los cilindros y estudiar con más detalle su contenido. Sin embargo, se fue enfrentando a los distintos límites tecnológicos que suponía el uso de cilindros de cera. A pesar de ser la tecnología de punta de la época, los cilindros tenían una limitante importante: sólo podían ser escuchados hasta cinco veces antes de comenzar a perder sus propiedades por el desgaste producido por la reproducción. La única solución que había era la de fundir el original en cera para crear un negativo de cobre (*galvano*) con el que podían hacerse luego copias del cilindro de cera original. Preuss recurre al Archivo Fonográfico para realizar esta operación, lo que le permite dejar una copia de sus materiales en el archivo y tener otra para su uso personal (Ziegler y Valdovinos 2013, 15-17).

Sabemos por la correspondencia que Preuss mantuvo con el Archivo que las copias que obtuvo no eran de muy buena calidad,

pero los originales ya habían sido destruidos para producir los negativos de cobre. Suponemos que es por ello que sólo utiliza las grabaciones en una única ocasión, en la que declara haber tenido grandes problemas para transcribir su contenido debido a la deficiente calidad de las copias que obtuvo (Preuss 1912).

El legado sonoro de Preuss sobrevive a él gracias al hecho de estar resguardado en forma de copias en cilindros de cera en la colección el Archivo Fonográfico de Berlín. Sin embargo, pasó mucho tiempo hasta que esta colección volviera a ver la luz. En efecto, la colección de cilindros, junto con gran parte de las colecciones museográficas de Berlín, fueron resguardadas en minas en el territorio alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de ser encontradas por los aliados, algunas de estas colecciones fueron sacadas ilegalmente del territorio alemán. Éste fue el caso de parte de la colección de cilindros de Preuss, la cual, se sabe, estuvo en San Petersburgo antes de ser llevada a Leipzig, en donde permaneció varios años sin que se conociera su paradero. No es sino en los años noventa que la colección fue ubicada y regresada de nuevo a los fondos del Museo Etnológico de Berlín, para ser finalmente reorganizada e identificada en el Archivo Fonográfico de esta institución (Valdovinos 2013a, 165-193).

En 2011, inicié un proyecto que tenía como fin realizar una publicación de una muestra de la colección Preuss. El trabajo colectivo que se inició entonces no vio la luz sino hasta 2013 bajo la forma de un CD gracias al apoyo del Museo Etnológico de Berlín, del Instituto Iberoamericano de esta misma ciudad, y del Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas de México. En él se contenía una selección de las grabaciones de la colección de Preuss que, para entonces, ya habían sido nombradas, junto con el resto de los 40,000 cilindros del acervo, Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO (Preuss 2013). A pesar de las restricciones que tal nombramiento honorífico trajo consigo, fue gracias a esta edición que los cantos rituales coras grabados en 1906 pudieron volver a ser escuchados en las comunidades coras en donde fueron grabados más de un siglo antes.

UN ESTUDIO CONTEMPORÁNEO

En este apartado me gustaría detenerme, aunque sea brevemente, en el impacto que ha tenido la posibilidad de comparar dos fuentes de información sobre un mismo fenómeno. Me refiero a las grabaciones de Preuss, por un lado, y a las grabaciones contemporáneas que realicé entre el 2002 y el 2005, por el otro.

Sin duda, el material contemporáneo sacó a la luz la relación estrecha que existe entre los textos cantados y el contexto de interacción social en el que se enuncian comúnmente: el ritual de mitote. Desde las primeras etapas de la investigación sobre el material contemporáneo, quedó claro que gran parte de los elementos del texto corresponden a evidencias sobre lo que sucede en el momento en el que se enuncian los cantos. Para crear tal contexto, es necesario contar con un especialista ritual que se ocupe de cantar, una serie de aprendices que le ayuden a coordinar la secuencia de las acciones cantadas con las acciones de los participantes del evento ritual y, finalmente, la presencia y participación de los demás presentes, quienes realizan las acciones señaladas por los aprendices.

Esta configuración básica de participación llevará a cada uno de los asistentes del evento a vivir una forma particular de experiencia sobre el ritual y a concebir de manera particular la relación que existe entre el texto y la acción. Así, mientras que los participantes comunes buscan interpretar las acciones que les son prescritas a partir de lo que logran escuchar del canto, los aprendices construyen un paralelo entre acción y texto convirtiendo en instrucciones el discurso poético del especialista. Finalmente, este último se encarga de guiar a los aprendices y de crear una situación particular en la que se cree que las deidades pueden manifestarse y acercarse a las acciones de los hombres (Valdovinos 2008).

La información que se desprende del análisis interactivo del ritual y del papel que ocupan los cantos en este tipo de configuraciones relacionales nos lleva también a entender de otra forma el material recolectado por Preuss. En primer lugar, las evidencias del presente hacen emerger el contexto en el que se realizaron las grabaciones de Preuss: se trató de grabaciones realizadas fuera del contexto ritual

en donde la atención de los especialistas que pronunciaron los cantos para Preuss parecían estar más concentrados en las cuestiones técnicas que exigía la grabación con el fonógrafo que en el canto. Esto no es difícil de imaginar si recordamos que debían introducir su cara completamente en un cono para poder hacer grabar su voz.

Además, hay que subrayar que los textos de Preuss son en realidad fragmentos de cantos cuya forma y duración responden a un proceso de adaptación de las condiciones del registro: los especialistas debieron adaptarse al formato corto del cilindro suprimiendo ciertas repeticiones que sí pueden percibirse en los textos en versión integral de los cantos. Otro tipo de modificaciones concierne, por ejemplo, a la continua regresión a un punto de partida al inicio de cada grabación a pesar de que en varios casos se trata de grabaciones secuenciadas.

En mi pesquisa sobre las grabaciones de Preuss, los especialistas contemporáneos que escucharon sus grabaciones expresaron sus dudas sobre la naturaleza del material por considerarlo deforme. Fue la reconstrucción historiográfica del contexto en el que se produjeron estos registros lo que nos permitió entender la peculiaridad del material de Preuss y entender los aspectos que se consideraban inicialmente como inconsistentes. Las observaciones obtenidas nos llevan a identificar como prioritaria la necesidad de realizar los registros del arte verbal en los contextos en los que se utilizan estas expresiones literarias de manera tradicional y tratar de evitar contextos organizados *ex professo* para la toma de muestras o ejemplos.

CONCLUSIONES

Es importante señalar que, así como el material del presente nos permite entender mejor el material histórico obtenido, el material del pasado nos ha permitido entender ciertos aspectos del material del presente que hubieran pasado desapercibidos sin un estudio sobre los materiales históricos. En cierta manera, los defectos que imprimió la descontextualización de las grabaciones de

Preuss nos permitieron entender las reglas implícitas del funcionamiento de los cantos en su contexto original.

Por ejemplo, fue en ausencia de las repeticiones de algunos pasajes del texto en las grabaciones históricas o ante la deformidad de ciertas secuencias de eventos narrativos en ellas mismas que se nos hizo notar que estos elementos no nada más corresponden a aspectos estilísticos en el canto, sino a mecanismos poéticos y mnemotécnicos que sirven para fijar el canto en la memoria del especialista y para crear estrategias de transmisión que aseguren su continuidad en el tiempo.

De igual forma, gracias a la ausencia del contexto de interacción que se observó en las grabaciones históricas, pudo detectarse la importancia que tiene este aspecto en la ejecución de los cantos. No se trata nada más de una manera de ofrecer un marco de acción para el canto, sino de una estrategia de acción que permite a los participantes asumir una posición precisa para entender y acercarse al canto.

Finalmente, la investigación diacrónica que fue posible realizar sobre los cantos coras gracias a la existencia del material de Preuss nos permite reflexionar sobre la fragilidad de la tecnología de punta. Los avances tecnológicos nos permiten realizar registros más precisos, como la posibilidad de registrar los cantos en viva voz en los tiempos de Preuss o la posibilidad de grabar los cantos *in situ* en la investigación contemporánea. Sin embargo, es de resaltar que los dispositivos que nos ofrece la tecnología para almacenar el material tienden a tener una existencia corta y muchas veces efímera. En todo caso, es importante que al resguardar nuestros materiales en nuevos dispositivos nos aseguremos también de que el contexto tecnológico nos permita acceder a nuestros propios materiales a pesar del paso de tiempo. Y aquí, la tecnología digital tiene aún varias preguntas que responder. Podría decirse que, si bien la tecnología digital nos ofrece nuevas posibilidades para obtener y resguardar nuestros datos, es responsabilidad del investigador garantizar que el formato de nuestros datos encuentre cabida en un contexto más amplio y colegiado que le garantice su supervivencia a través del tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

- Preuss, K. Th. *Konrad Theodor Preuss Walzenaufnahmen der Cora und Huichol aus Mexiko 1905-1907*. CD (M. Valdovinos, coord.), Historische Klangdokumente 9, (L. C. Koch y S. Ziegler, eds.). Berlín: Staatliche Museen zu Berlin; Ibero-Amerikanisches Institut; Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2013.
- . *Die Nayarit-Expedition. Textaufnahmen und Beobachtungen unter mexikanischen Indianern. Erster Band. Die Religion der Cora-Indianer*. Leipzig: Teubner, 1912
- Valdovinos, M. 2013a. “Las dinámicas de clasificación y exposición de las colecciones etnográficas en el Museo Etnológico de Berlín a través de algunos ejemplos americanos”, *Journal de la Société des Américanistes* 99 (2): 165-196.
- . 2013b. “Stimmen und Gesänge der Sierra Madre. Die Tonaufnahmen der Cora und Huichol von Konrad Theodor Preuss”, en *Konrad Theodor Preuss Walzenaufnahmen der Cora und Huichol aus Mexiko 1905-1907*, coordinado por M. Valdovinos. Colección *Historische Klangdokumente* 9, editado por L. C. Koch y S. Ziegler, 19-25. Berlín: Staatliche Museen zu Berlin; Ibero-Amerikanisches Institut; Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
- . 2013c. “Die Tonaufnahmen der Cora”, en *Konrad Theodor Preuss Walzenaufnahmen der Cora und Huichol aus Mexiko 1905-1907*, coordinado por M. Valdovinos. Colección *Historische Klangdokumente* 9, editado por L. C. Koch y S. Ziegler, 31-36. Berlín: Staatliche Museen zu Berlin; Ibero-Amerikanisches Institut; Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Preservación de documentos...

- . 2012a. “La materialidad de la palabra. La labor etnolingüística de Konrad Theodor Preuss en torno a su expedición a México”, *Baessler-Archiv*, 60: 67-86.
- . 2012b. “El arte de tejer el mundo. Espacio e interacción en el tejido ritual de una pieza cora”. En: *Tejiendo el Norte*, editado por A. Gutierrez, 627-650. San Luis Potosí: El Colegio de San Luis.
- . 2010. “Acción y multiempatía en el análisis de las imágenes rituales” En: *Forma y expresión. Antropología del Arte ritual en América Indígena*, 245-265. Zamora: El Colegio de Michoacán.
- . 2009. “Acción ritual y reflexividad en el mitote cora”, *Indiana* 26: 61-78. Valdovinos, M. 2008. Les chants de mitote cora. Une pratique discursive au sein de l'action rituelle (dos volúmenes), Tesis de doctorado en Etnología. Nanterre: Universidad de París X.
- Ziegler, S. y M. Valdovinos. 2013. “Die Sammlung ‘Preuss Mexiko’”, *Konrad Theodor Preuss Walzenaufnahmen der Cora und Huichol aus Mexiko 1905-1907* (M. Valdovinos, coord.). Colección *Historische Klangdokumente* 9, editado por L. C. Koch y S. Ziegler, 15-17. Berlín: Staatliche Museen zu Berlin; Ibero-Amerikanisches Institut; Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.