

Guía de trabajo para 1° Medio
Profesor: Santiago Aguilera Mardones
Instituto Comercial
Fuente: Páginas de Internet
Documentos personales.
Selección, Corrección y Traducción
Santiago Aguilera Mardones.
San Fernando – Chile - 2007

¿QUE ES EL FOLKLORE?

En Chile existe mucho interés por conocer lo que es el Folklore, sin embargo la información que de él se tiene es escasa, debido entre otras causas a la poca atención que le brindan los medios de comunicación. Solamente en los últimos años se ha formado una verdadera conciencia de la enorme importancia que tiene el Folklore en la vida de los pueblos y naciones, esto como resultado de las numerosas investigaciones realizadas a lo largo y ancho de nuestro país por destacados folkloristas y musicólogos y entusiastas de la tradición popular. El extraordinario valor cultural que el Folklore representa ha determinado su incorporación como disciplina científica a las más altas casas de estudios y universidades del país. Del mismo modo su inclusión en los Planes y Programas de enseñanza, es una magnífica oportunidad para que los estudiantes conozcan, aprecien y comprendan el significado del valioso tesoro folklórico que les pertenece, porque es parte de nuestra historia, de nuestra raza en fin de todo aquello que conforma los rasgos característicos de la Nacionalidad

La palabra **Folklore** (del inglés *folklore*, y éste de *folk*, 'pueblo' y *lore*, 'conocimiento') fue creada por el arqueólogo Williams John Thoms, quien deseaba usar un término anglosajón para lo que entonces se llamaba «antigüedades populares», en una carta publicada el 22 de Agosto en la revista inglesa Athenaeum en 1846, propuso el uso de dos palabras del antiguo inglés. Sin embargo su reconocimiento oficial sólo se logró a partir de 1878, cuando se forma en Londres la Folklore Society. Desde entonces es aceptada universalmente por los estudiosos de la nueva Ciencia que tiene por objeto el estudio de la cultura tradicional del pueblo

Al hablar del **FOLKLORE**, nos referimos a las manifestaciones humanas tradicionales de alguna comunidad o pueblo. En esta ocasión nos referiremos al chileno, particularmente. Estas manifestaciones pueden ser netamente de esta comunidad o transculturizadas, pues está en constante cambio.

Estas manifestaciones influyen en los distintos estratos sociales.

ORIGEN DEL TERMINO FOLKLORE

Se debe aclarar que folklore no se refiere a canto o música típica de un pueblo, en este caso, chilena, sino que el significado es muy distinto. Este vocablo está compuesto de dos palabras en inglés, que son:

Folk : y su significado es la gente el pueblo

Lore : que significa sabiduría, conocimientos o bagaje de conocimientos.

Folklore es toda costumbre que se transmite de generación en generación, adaptada y modelada por el medio ambiente en que vive la gente. Folklore es la bebida, el vestuario, comida, las danzas, la mitología, las leyendas, las canciones; todas las manifestaciones artesanales. Como cerámica, cestería, tejidos, construcción de casas, talabartería, mueblería, los remedios caseros, la manera de sentir a los muertos, de celebrar los santos etc., etc. En resumen: es toda la vivencia de un pueblo.

Son las manifestaciones comunes de la gente, especialmente de los campesinos las cuales satisfacen las necesidades espirituales o materiales que ellos sienten con lo que les ha enseñado la experiencia o la herencia.

El investigador chileno Manuel Dannemann define al Folklore como **“el conjunto de manifestaciones culturales y artísticas por las cuales se expresa un pueblo o comunidad para satisfacer una necesidad natural, sea esta de carácter espiritual o material**

El folklore nacional chileno posee una riqueza de canciones y danzas que representan a las distintas regiones de nuestro país. Son muchas las Fiestas religiosas donde se muestran algunos de estos bailes. El origen de la música tradicional chilena nace esencialmente de los españoles como consecuencia del largo período de hispanización que sufriera nuestro país casi por tres siglos.

El Folklore también se refiere al **conjunto de las tradiciones, creencias y costumbres de las clases populares**, definiéndose además como **"la ciencia de las supervivencias inmediatas"**.

Otros investigadores lo definen como: **el cuerpo de expresión de una cultura, compuesto por cuentos, música, bailes, leyendas, historia oral, proverbios, chistes, costumbres, supersticiones, artesanía y**

demás, común a una población concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo. También recibe este nombre el estudio de estas materias.

Este vocablo está compuesto de dos palabras del antiguo inglés **FOLK** que significa pueblo o gente y **LORE** conocimiento, sabiduría, bagaje de conocimientos. Según el investigador chileno Manuel Dannemann define al folklore como: **“El Conjunto de manifestaciones culturales y artísticas por las cuales se expresa un pueblo o comunidad en forma anónima, tradicional y espontánea para satisfacer una necesidad natural, sea esta de carácter espiritual o material”** por lo tanto el Folklore es toda costumbre que se transmite de generación en generación, adaptada y modelada por el medio ambiente en que vive la gente. Folklore es la comida, la bebida, el vestuario, las leyendas, las canciones, las danzas, la mitología; todas las manifestaciones artesanales, como cerámica, cestería, tejidos, construcción de casas, talabartería, mueblería, los remedios caseros, la manera de sentir a los muertos, de celebrar los santos etc, etc. Es toda la vivencia de un pueblo.

Son las manifestaciones comunes de la gente, especialmente de los campesinos que satisfacen las necesidades espirituales o materiales que ellos sienten con lo que les ha enseñado la experiencia o la herencia. Y se clasifican en:

a) **Manifestaciones Folklóricas Espirituales:** satisfacen el alma y el pensamiento de las personas

b) **Manifestaciones Folklóricas Materiales:** satisfacen al cuerpo y lo práctico de la gente

a) **Manifestaciones Folklóricas Espirituales,** se clasifican en:

FUNCIÓN AMENIZADORA		FUNCIÓN COGNOSCITIVA		FUNCIÓN COMUNICATIVA	
Recreativa	Lúdica	Mágico-Religiosa	Empírico-Racional	Lenguaje	Literatura
Música	Juegos	Mitos	Refranes	Dialecto	Poesía
Danzas	Deportes	Creencias	Anécdotas	Vocabulario	Leyendas
Fiestas	Pasatiempos	Medicina	Narraciones	Dichos	Cuentos
Costumbres	Adivinanzas			Mímica	Teatro
				Señales	
				Morisquetas	

b) **Manifestaciones Folklóricas Materiales:** se clasifican en:

Artisanal	Alimenticia	Indumentaria	Habitacional	Transporte
Alfarería	Comidas	Vestimenta	Arquitectura	Vehículos
Cestería	Bebidas	Adornos	Mobiliario	Embarcaciones
Tejidos		Máscaras	Enseres	

Si queremos profundizar aún más, definiremos **FOLK**, ya que muchos creen que el folklore es patrimonio exclusivo de las comunidades indígenas y campesinas, sin embargo el significado de pueblo para la Ciencia del Folklore es mucho más amplio e incluye a personas de otros estratos socio económicos

FOLK: es el conjunto de individuos que se reúnen en torno a la práctica y usos de expresiones tradicionales de bien común, por ejemplo la celebración de una festividad en honor a la Virgen María que congrega a promesantes y fieles venidos de diferentes partes, o el caso de una MINGA chilota que reúne a vecinos y parientes para ayudar a una persona. Muchos de nosotros tenemos a veces ciertos comportamientos folklóricos al usufructuar de un sinnúmero de tradiciones como por ejemplo tirar arroz a los novios, repetir dichos proverbios y refranes en jerga popular, o cuando aplicamos una receta de medicina casera, etc. Pero donde el folklore prevalece con mayor fuerza es en medio rural y en aquellas localidades que se encuentran distantes de los grandes centros urbanos cuya cultura coexiste con la civilización vigente.

INTRODUCCION AL FOLKLORE MUSICAL

Al analizar el concepto de Folklore, vimos como este se ramifica a través de múltiples formas de expresión. Ahora estudiaremos y analizaremos una de una de las manifestaciones folklóricas de mayor significación en la vida espiritual de una comunidad: **La Música**

FOLKLORE, es el remanente de manifestaciones humanas tradicionales, transculturizadas o del Folk, que se encuentra en permanente función de cambios. Estas manifestaciones tienen influencia diferente en los distintos estratos sociales.

Entonces, si queremos saber cual es el pensamiento que ellos tienen sobre algunas cosas y acciones que realizan de la misma manera siendo una manifestación común, para averiguarlo, hay que recurrir al Folklore.

Por eso mismo, el conocimiento del Folklore es la manera más directa de conocer profundamente a un pueblo; por intermedio de él se puede averiguar, como es y como piensa el total de la gente en forma natural y sincera.

Esto es de vital importancia, en el caso de las personas que desarrollan programas técnicos y culturales con los campesinos. ¿Cómo pueden desarrollar estos trabajos si no saben como piensa la gente? Si no saben, que necesidades materiales o espirituales tiene esa gente.

En Chile hace muchos años que se ha tratado de profundizar sobre esta materia, pero todo no ha pasado de ser buenas intenciones, la práctica del Folklore recreativo hará que la gente se divierta y entretenga mejor, ya que estará haciéndolo de la manera que a todos ellos le gusta más. También se puede dedicar a las prácticas artesanales, que además de entretenerlos les produce algún dinero. Una sana entretención, no solo combate la indiferencia y los vicios si no que, además une a la gente en un afán común, la defensa del trabajo de la agricultura, especialmente a la juventud.

El hombre es más feliz cuando realiza una actividad que conoce y le sale natural, un pueblo que practica activamente diferentes manifestaciones folklóricas es un pueblo sano de espíritu y con personalidad, pues no está copiando a nadie, sino, haciendo lo que es propio, la gente que quiere imitar la manera y formas de vida de otros pueblos no es nunca feliz y jamás estará satisfecha, porque es muy difícil imitar lo que a otros les sale natural y entonces, no se hace lo de uno, ni se hace bien lo de los demás. Un pueblo con personalidad, feliz, merece respeto, la admiración y cariño de los demás países, todo está tan bonito que todo el mundo lo quiere visitar y conocer. Así llegan los turistas a comprar cosas y admirarlo todo.

En esa forma, entrará mucho dinero al país, como el caso de España y otros países que se preocuparon del Folklore y de la Artesanía como atracción turística y lograron superar la mayoría de sus problemas económicos.

El ejemplo anterior sirve para ejemplificar lo que sucede en la Provincia de Colchagua, lugar del Huaso, la Cueva y la Tonada y que es la imagen de Chile en el extranjero, aquí aún no hemos sido capaces de explotar esta maravillosa riqueza cultural heredada de nuestros antepasados, tenemos un gran desafío de inculcar a nuestros jóvenes a emprender nuevos negocios y abrir nuevos mercados utilizando toda nuestra riqueza cultural y folklórica, al mismo tiempo en que les enseñamos en terreno a recalcar el cariño por esta tierra y por este bagaje cultural que nos pertenece a todos.

Hablando de riqueza folklórica, sucede lo mismo con las artesanías, aún no somos capaces de explotarla en forma racional, aún no le damos la importancia que merece; y no solo hablamos de esos pequeños recuerdos que compran los turistas en cada ciudad que visitan, hablamos también de aquel trabajo artesanal, piezas únicas como la confección de estribos, chupallas, chamantos, mantas, espuelas, aperos, etc. Esto ha hecho que las generaciones más jóvenes busquen otras formas de ganarse el pan y sólo los de más edad siguen trabajando en ellas, por lo que finalmente tendrían que llegar a desaparecer o morir.

Características del folklore

Anónimo, porque al producirse en grupo es difícil identificar al autor del hecho social que se estudia.

Espontáneo, puesto que su transmisión se da de manera natural entre las generaciones; no obedece reglas, tiempos u horarios ni en general cuenta con lugares especiales para el aprendizaje.

Antiguo, porque registra hechos del pasado, aunque algunos se conserven en nuestros días. En ocasiones no se puede precisar la fecha de origen, que se pierde con el tiempo.

Funcional, puesto que el saber del pueblo se aplica siempre para mejorar sus condiciones de vida. Es decir, se pueden generar cambios en los elementos culturales, con el fin de superar los problemas cotidianos.

Empírico, porque el saber se fundamenta en creencias a partir de experiencias, y no necesariamente en la razón científica.

Etapas del Folklore

De acuerdo con la preservación de los elementos, los estudiosos identifican cuatro etapas del folklore:

Muerto: El correspondiente a una cultura extinta, conservado sólo en registros de viajeros, archivos, códices y otras fuentes escritas, o en restos arqueológicos, pinturas, etc.

Moribundo: Cuando la cultura a la que pertenece conserva sólo algunos elementos de esos hechos, habiéndose perdido la mayoría. Típicamente, cuando por motivos demográficos sólo los ancianos del grupo lo conservan, pero no así los jóvenes.

Vivo: Se sigue practicando en la vida cotidiana o está integrado a su cultura de origen.

Naciente: Rasgos culturales de creación reciente, que con el tiempo se convertirán en costumbres.

Johann Gottfried von Herder se animó por primera vez a registrar y preservar deliberadamente el folklore para documentar el auténtico espíritu, tradición e identidad del pueblo germano. La creencia de que tal autenticidad pueda existir es uno de los principios del nacionalismo romántico que Herder desarrolló. Para von Herder, las clases campesinas son al mismo tiempo depositarias, vehículo y guardianes del «genio popular», que se modeló mediante el contacto de los hombres con la tierra y el clima y se transmitió de generación en generación, tanto oralmente como en las epopeyas, cuentos y leyendas. En una visión universalista, Herder mantuvo que cada pueblo posee su «genio» único y singular, que aparece como fundamento por excelencia del renacimiento cultural que debía permitir reunificar a los pueblos germánicos.

Sobre los incentivos de Herder, los hermanos Grimm se comprometieron como pioneros con la enorme empresa de recopilar cuentos orales alemanes, para recuperar el carácter auténtico de una cultura nacional perdida por las elites. Así, en 1812 publicaron la primera serie de cuentos tradicionales como *Kinder- und Hausmärchen* ('Historias infantiles y familiares').

Rápidamente, la iniciativa de los hermanos Grimm fue imitada en toda Europa (del Este y el Oeste) y en los países escandinavos. A partir del siglo XIX se emprende la labor de educar al pueblo en su propio folklore, que aparece amenazado de desaparición bajo los efectos de la modernidad y la urbanización. Las campañas de difusión del folklore toman la forma de verdadera propaganda nacionalista, procurando esencialmente hacer resaltar la originalidad y singularidad propia del folklore de cada pueblo, permitiendo distinguirlo de los vecinos y vincularlo a los que, en el contexto de instauración de las identidades nacionales, se designa como sus legados antepasados.

En primera instancia el folklore se limitó a la tradición oral. Hacia la mitad del siglo XIX se amplía el ámbito del folklore, comenzando los recopiladores a interesarse también por distintas producciones que emanan de las culturas populares (creencias, medicina tradicional, trajes, artes, técnicas, etc.)

No fue hasta el siglo XX cuando los etnógrafos empezaron a intentar registrar el folklore sin manifestar metas políticas.

Estudio del folklore

Aunque el folklore puede contener elementos religiosos y mitológicos, se preocupa también con tradiciones a veces mundana de la vida cotidiana. El folklore relaciona con frecuencia lo práctico y lo esotérico en un mismo bloque narrativo. Ha sido a menudo confundido con la mitología, y viceversa, porque se ha asumido que cualquier historia figurativa que no pertenezca a las creencias dominantes de la época no tiene el mismo estatus que dichas creencias dominantes. Así, la religión romana es calificada de «mitología» por los cristianos. De esa forma, tanto la mitología como el folklore se han convertido en términos clasificatorios para todos los relatos figurativos que no se corresponden con la estructura de creencias dominante. A veces el folklore es de naturaleza religiosa, como las historias del *Mabinogion* galés o las de la poesía escáldica islandesa. Muchos de los relatos de *La leyenda dorada* de Santiago de la VoráGINE también plasman elementos folklóricos en un contexto cristiano: ejemplos de dicha mitología cristiana son los temas desarrollados en torno a San Jorge o San Cristóbal. En este caso, el término «folklore» se usa en un sentido peyorativo, es decir, mientras las historias del trotamundos Odín tienen un valor religioso para los nórdicos que compusieron las historias, debido a que no encajan en las creencias cristianas no son consideradas «religiosas» sino «folklóricas» por los cristianos.

Los cuentos populares son término general para diversas variedades de la narrativa tradicional. La narración de historias parece ser un universo cultural, común por igual a las sociedades básicas y a las complejas. Incluso las formas que adoptan las historias populares son ciertamente parecidas de una cultura a otra, y los estudios comparativos de temas y formas narrativas han tenido éxito al demostrar estas relaciones.

Por otra parte, el folklore puede usarse para describir precisamente una narrativa figurada, que no tiene contenido sagrado o religioso alguno. Desde el punto de vista jungiano, que no es más que un método de análisis, puede en su lugar corresponder a patrones psicológicos inconscientes, instintos o arquetipos de la mente. Este saber puede o no tener componentes fantásticos (tales como magia, seres etéreos o personificaciones de objetos inanimados). Estas historias populares pueden surgir de una tradición religiosa, pero sin embargo habla de asuntos psicológicos profundos. El folklore familiar, como *Hansel y Gretel*, es un ejemplo de esta sutil línea.

El propósito manifiesto del cuento puede ser primordialmente una enseñanza mundana sobre la seguridad en el bosque o secundariamente un cuento cautelar sobre los peligros del hambre en las familias grandes, pero su significado latente puede evocar una fuerte respuesta emocional debido a los ampliamente comprendidos temas y motivos tales como «la madre terrible», «la muerte» y «la expiación con el padre». Puede haber un alcance tanto moral como psicológico en la obra, así como un valor lúdico, dependiendo de la naturaleza del narrador, el estilo de la historia, la edad media de la audiencia y el contexto general de la actuación. Los folkloristas se suelen resistir a las interpretaciones universales de los relatos y, donde sea posible, analizan las versiones orales de historias en contextos específicos, más que en fuentes impresas, que a menudo muestran el efecto del sesgo del escritor o editor.

Los relatos contemporáneos comunes en Occidente incluyen la leyenda urbana. Hay muchas formas de folklore que son tan comunes, sin embargo, que la mayoría de la gente no advierte que son folklore, tales como acertijos, rimas infantiles y cuentos de fantasmas, rumores (incluyendo teorías conspirativas), chismes, estereotipos étnicos, costumbres festivas y ritos del ciclo vital (bautizos, bodas, funerales, etc.). Los relatos de abducciones por OVNIS pueden ser considerados, en un cierto sentido, como actualizaciones de los cuentos de la Europa precristiana o incluso de historias de la Biblia tales como la ascensión al cielo de Elías. Adrienne Mayor, al presentar una bibliografía sobre este tema, señaló que la mayoría de los folkloristas modernos desconocen en gran medida los paralelos y precedentes clásicos, en materiales que están solo parcialmente representado por la familiar etiqueta de «esópicos»: «La literatura clásica grecorromana contiene ricos tesoros ocultos de folklore y creencias populares, muchas de ellas con equivalentes en las leyendas contemporáneas modernas».