

Capítulo 6. **DANZA DEL PALOTEO: UN SIGLO DE HISTORIA**

Iván de Jesús Cisneros Cano

Director del Grupo de Danzas Folclóricas
de la Universidad del Atlántico – Danzatlántico
icisca.19.60@gmail.com

Jaider Hermosilla Peñate

Director del Grupo de Música Folclórica – Sección
de Cultura de Bienestar Universitario
jaiderhermosilla@mail.uniatlantico.edu.co

Ledis Roncallo Sarmiento

Coordinadora de la Sección de Cultura
ledisroncallo@mail.uniatlantico.edu.co

INTRODUCCIÓN

El presente documento de fundamentación teórica tiene como propósito describir la danza del Paloteo en términos de justificación, pertinencia, contenido y metodología. Para esto, reúne los hechos, experiencias y vivencias de directores, bailarines y músicos de distintas agrupaciones dancísticas de la región Caribe sobre la danza del Paloteo, en sus diversas manifestaciones culturales y ritos de fe.

En cuanto al contenido y su pertinencia, partiendo de la importancia del estudio de nuestras manifestaciones culturales y folclóricas, se ahonda en el origen, historia, ubicación geográfica, composición dancística y musical, transcendencia y situación actual de la misma a través de la indagación bibliográfica, documental y entrevistas. Exponiéndose además las razones y causas por las que se elige dicha manifestación cultural. De otra parte, se coloca de manifiesto su contribución en la formación integral y de la sensibilidad artística de los estudiantes y demás actores involucrados en la investigación que se llevó a cabo en el municipio de Gaira, departamento del Magdalena, sobre la danza del Paloteo, teniendo en cuenta esta danza como una expresión del folclor del Caribe colombiano.

De esta manera se le da relevancia al proceso creativo utilizado por el grupo para el diseño del esquema coreográfico y puesta en escena del Paloteo, ya que es una de las danzas más representativas del Carnaval de Barranquilla.

1. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN

Desde una perspectiva amplia las manifestaciones artísticas y culturales dan lugar a que nazca un interés por conocer las tradiciones o costumbres de un determinando lugar, razón por la cual esta investigación contribuye al desarrollo de dimensiones sensoriales, intelectuales, aptitudes y habilidades de los integrantes pertenecientes a los grupos institucionales de danza y música de la Universidad del Atlántico en el marco de la cultura local y la proyección pluricultural a nivel nacional.

De otra parte, en cuanto a los aspectos socioculturales e históricos, se evidencia las razones por las que la danza del Paloteo contribuye al patrimonio cultural de la región Caribe por medio de la difusión de expresiones artísticas a lo largo de un siglo de historia. Además, haciendo alusión a su importancia a nivel coreográfico, se incentiva a la participación activa de los actores implicados en el diseño, creación y ejecución de una puesta en escena que plasme la semblanza y multiculturalidad de la danza.

1.2. METODOLOGÍA

La forma en que se indagaron todos los aspectos relevantes de la danza del paloteo a nivel de historia y ejecución fue a partir de una investigación cualitativa e inductiva, empleando entrevistas a personajes destacados en la materia, entre los que se encuentran Leopoldo Jiménez, director del grupo Paloteo de Gaira, y Graciela Orozco Méndez, conocida como Chela del Mar, gestora cultural de la ciudad de Santa Marta. Además de lo anterior, se llevó a cabo la recopilación de material bibliográfico acerca de la danza del Paloteo en el Museo Antropológico de la Universidad del Atlántico y diferentes investigaciones realizadas para identificar los aspectos generales de la danza y su posterior puesta en escena.

Para ello se utilizaron diferentes instrumentos de investigación como lo fueron las entrevistas y la observación, con los cuales se logró obtener la recolección de los datos necesarios que nutren el presente trabajo investigativo.

La población objeto de este estudio se sitúa en la región Caribe colombiana, en los departamentos de Atlántico y Magdalena, tomando como referencia la ciudad de Barranquilla como epicentro del Carnaval, haciendo mayor énfasis en la ciudad de Santa Marta y la población de Gaira, donde se encuentran unas de las primeras manifestaciones de la danza del Paloteo siendo símbolo de sus habitantes y aporte a la riqueza cultural de la región.

La investigación-creación es parte de la metodología utilizada en el presente trabajo investigativo, tomándose esta según Lindo, M. & Atencia, J. (2018) como *proceso que conlleva un resultado y que no deviene precisamente del campo de la danza, sino que es factible reconocer que sus pretensiones y funciones se ajustan a la naturaleza del proceso creativo desde todas las técnicas del arte y, en especial, la danza* (p. 38).

Teniendo en cuenta lo anterior, dado que el fin de la investigación-creación es servir como soporte teórico y apoyo a la construcción escénica del proceso coreográfico, esta es implementada por el Grupo de Danzas de la Universidad del Atlántico. Como fase de este proceso encontramos primeramente lo correspondiente a la recolección de datos para la investigación, en la que se utilizaron los instrumentos antes mencionados; para lograr este fin los estudiantes del grupo de danzas en cabeza de su director general y musical se trasladaron a la población de Gaira y la ciudad de Santa Marta como lugares de referencia para la toma de datos proporcionados por las diferentes entrevistas, las cuales sirvieron como Fuente directa de aprendizaje para la posterior fase creativa de la puesta en escena. El recorrido por los orígenes de la manifestación de la danza del paloteo como epicentro del presente trabajo fueron rastreados hasta las manifestaciones propias de los hacedores del Carnaval de Barranquilla, quienes adoptaron esta como parte de su ambiente festivo y representación de la original encontrada en el Magdalena; es por ello que en esta ciudad se realizaron tomas de datos que complementaron los antecedentes históricos sobre los cuales se fundamenta esta danza, parte del patrimonio vivo del Carnaval.

Como forma de llevar a la escena todo lo investigado como justificación teórica de la danza del paloteo, se da paso a la *Fase de Creación* en la que por medio de las referencias obtenidas se desarrollan talleres para el aprendizaje de los golpes de palos y movimientos característicos de esta danza hasta lograr el acercamiento más acertado a su presentación. Luego de ello se construyó la coreografía tomando como referencia el sustento dado por las indicaciones de los portadores de la tradición, a lo cual se hicieron adaptaciones para enriquecer la puesta en escena sin perder la esencia de una manifestación folclórica. Paralelamente a la creación dancística el director musical fue llevando sus procesos de aprendizaje y escritura en pentagrama, aportando sus conocimientos junto al grupo de estudiantes para salvaguardar esta interpretación del folclor que no se hallaba registrada; de esta manera se complementaron los procesos para empalmar y dar los ajustes necesarios que llevaron a término el proceso de la puesta en escena. Dentro del desarrollo para este montaje coreográfico también se implementó la creación del vestuario, el cual siguió los patrones referenciados en la investigación logrando un complemento que realzara la distinción y elegancia de esta

danza guerrera, para lo cual con el equipo de vestuaristas se dieron las indicaciones necesarias buscando no perder la originalidad en su concepción.

En la concepción de estas dos fases entre investigación y creación, fue relevante y significativo el aporte como investigadores para la recolección de la información y posterior creación artística, de los estudiantes del grupo de danza de la Universidad del Atlántico «Danzatlántico», entre los cuales se destacan Dina Almanza, Eydelmar Barrios Barranco, Rony Barrios Morales, Melannye De la Victoria, Brahayan Hernández Núñez y Javier Reales Gutiérrez.

Fotografía 1. Estudiantes del Grupo de Danza de la Universidad del Atlántico «Danzatlántico» en entrevista con el señor Leopoldo Jiménez, director del Paloteo de Gaira. Fuente: Los autores (2017).

Fotografía 2. Entrevista con Graciela Orozco, gestora cultural del Departamento del Magdalena. Fuente: Los autores (2017).

1.3. MARCO REFERENCIAL: ORIGEN Y DESARROLLO DE LA DANZA

La danza del Paloteo posee diferentes bases europeas debido al descubrimiento, conquista, colonización e independencia ligada a la historia colombiana y ejemplifica los enfrentamientos que se daban en ese entonces entre españoles y criollos, donde los primeros utilizaban mosquetes mientras los segundos se defendían con palos.

El Paloteo tuvo sus primeras apariciones a mediados del siglo XIX en la población de Gaira, departamento del Magdalena, inspirándose en las luchas de los marineros que encallaban en Santa Marta. Seguidamente, se extendió a Barranquilla aproximadamente en 1916 por los señores Luis Miguel Rivas y Vicente Angulo (Grupo Institucional de Danza Universidad Tecnológica del Magdalena, 1990). Esta manifestación folclórica era ejecutada solo por hombres, ya que en la época de la independencia eran ellos quienes se enfrentaban en las batallas, demostrando la fuerza que los caracterizaba, animado solo por el redoblante y la armónica, ejecutándose en forma de rueda. Así como también, recurrían a muestras de figuras sencillas durante la puesta en escena. No obstante, hoy en día se ejecutan cargadas a los bailarines, líneas o bloques bajo los parámetros rítmicos de la melodía compuesta por instrumentos como redoblante y armónica con el propósito de captar la atención del pueblo.

Posteriormente, Ángel Custodio Pedroza fundó en 1936 el grupo «Paloteo Mixto» incluyendo a mujeres, quienes fueron cambiando *«el bombacho por faldas y la espada por palos de dividivi o guayacán»*. Este menciona en una entrevista realizada por la revista Huella de la Universidad del Norte (2012) lo siguiente: *«Yo lo hice con mujeres y hombres para llamarlo mixto, ya que se veía mejor con la participación de las mujeres. Lo hice en un principio con ocho parejas; también con el mismo sonido musical del paloteo de Santa Marta, pero los colores me los ingenié yo»* (p. 43).

Hoy en día, en el Carnaval de Barranquilla, se celebra el festival de danzas Especiales y de Relación en cual participan el grupo de danza Paloteo Mixto, Danza Paloteo Bolivariano del Sur Oriental de Rebolo, Danza Paloteo Barranquilla, la Danza del Paloteo Juvenil de Sabanalarga y el Paloteo de Gaira (Grupo Argos, Fundación Carnaval de Barranquilla & Fundación Marina Puerto Velero, 2015).

2. ESTRUCTURA DE LA DANZA

Coreográficamente, esta danza presenta varias partes y con ella una determinada melodía. La secuencia es la siguiente:

1. Marcha
2. Himno
3. Versos de Saludo Casa y Bandera
4. Versos de Palos
5. Paseo
6. Revuélvelo.

Cabe anotar que cada grupo es libre de decidir el orden de ejecución de la danza. En el trabajo de proyección realizado, producto de esta investigación, se siguió el patrón de los grupos tradicionales del Carnaval de Barranquilla. Se inicia con la marcha o pase de banderas, destacando los países libertados por Simón Bolívar y otros países hispanoamericanos. Esta parte musicalmente lleva un compás de 2/2. Seguidamente, se enuncia el verso saludo de casa y los versos de bandera. Luego, se da paso a la música de paloteo o paseo donde los bailarines cambian las banderas por palos y recitan versos en referencia a estos. En esta parte se juega con los palos con un compás musical de 4/4. Finalmente, el compás musical varía a 6/8 donde los danzantes ejecutan el revuélvelo o lucha donde las figuras se tornan más complejas por la velocidad rítmica, como se puede observar en las partituras (Grupo Institucional de Danza Universidad Tecnológica del Magdalena, 1990).

2.1. HIMNO DEL PALOTEO

Salve, oh patria, oh patria mil veces gloria a ti, gloria a ti.

*Y en tu frente, en tu frente radioso más que el sol contemplando en lucir. Y
en tu pecho, en tu pecho rebosan más que al sol contemplando el lucir e
indignado los hijos del yugo del Soberbio Pichincha decora.*

Y aclaramos por siempre señora, que esta sangre fue vertida en el sepulcro.

*Y a otros seres que a todito el mundo que perdieron su sangre por Dios,
Dios murió.*

*Y acepto en el ocaso que esta sangre fue vertida en el sepulcro. Y a otros
seres que a todito el mundo vertieron su sangre por Dios.*

*Pararan, pararan, pararan, a vencer o morir. Pararan, pararan, pararan a
vencer o morir.*

Tomado de: Grupo Institucional de Danza Universidad Tecnológica del Magdalena (1990).

2.2. VERSOS

Los versos son creados por los directores o integrantes de las agrupaciones dependiendo del lugar y acto que se lleva a cabo. Suelen ser realizados en forma de rima, décima o cuarteto y poéticos. Por tal motivo esta danza se cataloga como *danza de relación* dentro del Carnaval de Barranquilla. A continuación, se muestran algunos versos:

2.2.1. Versos de Casa y Bandera

Verso Saludo de Casa

*Señores con gran deseo
a esta casa hemos venido
para bailar complacidos
la danza del paloteo.*

*Para llevar ese deseo
a todos los concurrentes
de este público tan consciente,
que bien le puedo obsequiar
un cariño singular
y es con clave decente.*

2.2.2. Versos de Palos

*A mí me llaman maracas,
pero mi nombre no es así.
Las maracas se perdieron,
los palos están aquí.*

*Paloteo por tradición,
ante todo lo primero.
Porque fue una herencia grande,
Que dejaron mis abuelos*

Tomado de Jiménez (2016).

2.3. VESTUARIO Y PARAfernalia

Según el Paloteo tradicional tanto el hombre como la mujer utilizaban bombachos y camisas con el propósito de tener una uniformidad. Sin embargo, según nuestras investigaciones muchos de los directores afirman que, si la mujer fue incluida en la danza, esta debe conservar su feminidad y reflejarla en las prendas que utiliza.

2.3.1. Vestuario del hombre

Gorro: Alto, en forma de anillo, el cual puede ir adornado con piedras, lentejuelas y cualquier tipo de elementos decorativos y puede ser ajustado a presión o con un cordón de seda.

Camisa: Manga larga, algunas con puños, abombachada y de color llamativo.

Pechero: Se encuentra ubicado en la zona del pecho, tiene aproximadamente 20 cm de largo y 18 cm de ancho, adornado en el borde con encaje y en la parte central con lentejuelas, piedras o medallas con el propósito de hacerlo llamativo. Puede terminar en punta o de forma ovalada y del mismo color del gorro y fajón.

Fajón: Su ancho es aproximadamente de 10 a 12 centímetros. Es el mismo color del tocado, pechero y medias.

Capa: Adornada con encaje en el borde, de tela llamativa y aproximadamente de 90 cm de largo, en forma de campana.

Pantalón: Ligeramente ancho con forma de bombacho hasta la rodilla. En algunas ocasiones, lleva encaje al final del mismo.

Medias: Del mismo color del tocado, pechero y cinturón.

Zapatos: Babuchas o abuelitos de color negro o de otro color opcional.

2.3.2. Vestuario de la mujer

El vestuario de la mujer es igual que el de los hombres. Sin embargo, presenta una pequeña variación en cuanto al uso del pantalón, pues este se reemplaza por la falda y se utilizan medias veladas. Se debe aclarar que los colores que se escogen son de acuerdo con el criterio del director artístico, ya que no es mandatorio el uso de colores específicos.

En la figura a continuación se puede observar el vestuario utilizado en la Danza del Paloteo:

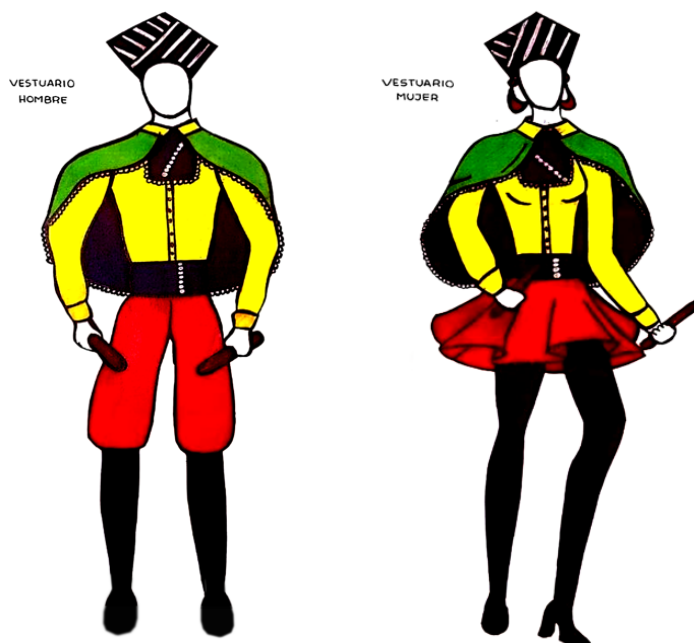

Figura 1. Diseño de vestuario utilizado en la danza del Paloteo. Fuente: Los autores.

2.4. ESTRUCTURA MUSICAL

2.4.1. Origen de la música

Mario Alfonso Jiménez Pimienta de 76 años de edad, oriundo del corregimiento de Gaira, Magdalena, es el creador de las melodías ejecutadas en la agrupación de paloteo de Gaira. Su inspiración surge gracias a su padre quien le tarareaba estas melodías cuando apenas tenía 9 años (Jiménez, 2016).

2.4.2. Musicalidad

La danza del Paloteo es ejecutada desde el punto de vista musical con un acordeón o dulzaina (violina o armónica) y redoblante. Cabe resaltar que algunos grupos emplean guacharaca o maracas.

Acordeón diatónico: Instrumento compuesto de un fuelle, perteneciente a la familia de los aerófonos de lengüeta libre. En el lado izquierdo se encuentran los bajos acompañantes y en el lado derecho las notas para su melodía. Las líneas melódicas ejecutadas en la danza del Paloteo varían dependiendo de una fase específica.

Dulzaina (Violina o Armónica): Instrumento medieval de tubo cónico y lengüeta doble. Al igual que el acordeón, su ejecución tiene distintas variaciones dependiendo la fase.

Fotografía 3. Estudiantes del Grupo de Música Folclórica de la Universidad del Atlántico en Taller de Apropiación de la Musicalidad de la Danza del Paloteo. Fuente: Los autores (2017).

Redoblante: Tambor tocado con palillos con el cual se ejecuta un toque vivo y sostenido tocando rápidamente. Sin embargo, tradicionalmente existen grupos que optan por utilizar un instrumento alternativo llamado tamboril o caja.

Maraca: Instrumento musical hecho con una especie de calabaza vacía, la cual se llena con semillas u otros objetos que producen el sonido al ser agitados. Sin embargo, algunos grupos, como instrumento tradicional utilizan la guacharaca y el guache a manera de innovación.

2.4.3. Organología

Es clave tener en cuenta que en el primer y tercer ritmo el bajo del acordeón no interviene en ningún momento. Se dice que esta danza en sus inicios era ejecutada con acordeón, caja (redoblante, un membranófono sin entorchado con membrana de cuero) y guacharaca. Sin embargo, en la actualidad se usa el

acordeón, la dulzaina, el redoblante, el guache y en algunos casos los tambores y la tambora. Asimismo, el paloteo de los bailarines juega un papel fundamental, ya que hace parte de la musicalidad de este ritmo como tal. A continuación, se muestran los instrumentos utilizados en la Danza del Paloteo:

2.4.4. Partituras

Figura 2. Ilustración de los instrumentos musicales utilizados en le danza del Paloteo. Fuente: Los autores.

Fotografía 4. Entrevista a Robinson Liñán del Grupo Musical los Chamanes.
Fuente: Los autores (2017).

Score

Paloteo

Primera fase (marcha) Mario A. Jimenez Pimentia

Drum Set

Accordion

5

D. S.

Acc.

10

D. S.

Acc.

2

Paloteo

15

D. S.

Acc.

20

D. S.

Acc.

Figura 3. Partitura Paloteo, primera fase. Fuente: Los autores.

Score

Paloteo de Gaira

Segunda fase

Mario A. Jimenez Pimienta

Accordion

Drum Set

Acc.

D. S.

9

1.

2.

Figura 4. Partitura Paloteo de Gaira, segunda fase. Fuente: Los autores.

Score

Paloteo de Gaira

Tercera fase

Mario A. Jimenez Pimienta

Drum Set

Accordion

D. S.

Acc.

Figura 5. Partitura Paloteo de Gaira, tercera fase. Fuente: Los autores.

2.5. PLANIMETRÍA

A continuación, se relacionan las figuras básicas acompasadas con los momentos en los cuales se cantan los diversos versos característicos de la danza:

Entrada: En dos grupos (hombres y mujeres) entran los bailarines con las banderas marchando en diagonal para encontrarse en el centro en 8 tiempos.

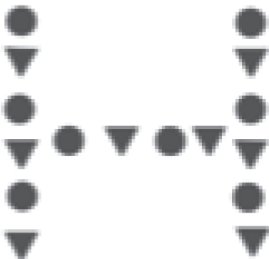
1. El grupo se compacta en un bloque en el centro ubicado en diagonal.

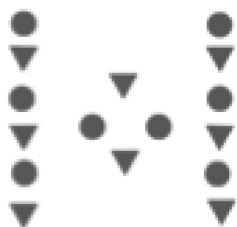
2. De la diagonal se pasa a una vertical buscando posición para el primer verso.

3. Posición del grupo para verso de casa.

4. Los bailarines se ubican en forma de (H), donde la horizontal se desplaza en forma de regla.

5. La horizontal forma una (V) para recitar los versos de Colombia, Venezuela y Perú.

6. Los bailarines forman una (W) en ocho tiempos.

7. En dieciséis tiempos los bailarines forman tres grupos, donde recitan los versos de Ecuador y Chile.

8. Se realiza una fuente en busca de un círculo.

9. Se define el círculo y los bailarines se preparan para formar dos verticales.

10. Realizadas las verticales en doce tiempos, los bailarines buscan en cuatro tiempos cuatro horizontales.

11. En esta posición se realizan cuatro versos de palo.

12. En ocho tiempos las mujeres realizan dos verticales en los extremos del escenario y los hombres ejecutan un enfrentamiento.

13. En el paloteo de pareja se realiza una secuencia de golpes de 3X2, trabajando cada dos parejas en forma de puente.

14. Las parejas quedan en diagonal, sin perder la horizontal y se cruzan una hacia abajo y otra hacia arriba.

15. Después del cruce los bailarines se desplazan paloteando, formando una (L).

16. Con el cambio de fase se forma una diagonal paloteando en 4X4.

17. La diagonal se divide en dos, formándose dos horizontales.

18. Los dos horizontales se desplazan formando una sola en el centro.

19. Después de la horizontal se desprende en dos verticales en parejas a los extremos del escenario y realizan una secuencia en forma de cruz.

20. Se ubican cuatro cuadrillas con una secuencia de palos.

21. Final.

3. CONCLUSIONES

En términos generales, se puede concluir que la danza del Paloteo es una danza de relación, que si bien sus orígenes fueron aproximadamente hace un siglo, hoy en día sigue vigente en diferentes manifestaciones culturales, entre ellas, el Carnaval de Barranquilla.

Por otro lado, cabe manifestar que, a lo largo del tiempo, ha tenido diversas variaciones en cuanto a los grupos a nivel dancístico y musical pero que ha permitido una proyección de la misma, debido a la dinámica de las figuras y juegos que se muestran en escena. Consecuentemente, con esto, se contribuye a la formación integral y sensibilidad artística del público.

Por último, se reconoce las razones por las cuales la danza del Paloteo promueve el patrimonio cultural de la región Caribe por medio de la difusión de expresiones artísticas a lo largo de un siglo de historia inspirada en la lucha por la libertad de la República de Colombia.

REFERENCIAS

- Acosta, A & Díaz, A. (s.f.). El Paloteo. Corregimiento de Gaira, Santa Marta: Autor.
- Grupo Argos, Fundación Carnaval de Barranquilla & Fundación Marina Puerto Velero (2015). Somos Carnaval de Barranquilla, la mirada de sus artistas. Barranquilla: Autor.
- Grupo Institucional de Danza Universidad Tecnológica del Magdalena (1990). Trabajo de Investigación sobre la danza del Paloteo. Santa Marta: Autor.
- Universidad del Norte (2012). La danza en el Carnaval de Barranquilla. Huellas, 72, p. 168-172.

Entrevistas:

Coronado, A. (2016). Directora del grupo de Paloteo Juvenil de Sabanalarga, Atlántico.

Jiménez, L. (2016). Director de la Fundación Cultural Paloteo de Gaira, Magdalena.

Liñán, R. (2016). Director del Colectivo Musical Los Chamanes.

Orozco, G. (2016). Gestora Cultural y Docente en la Institución Educativa Distrital Juan Miguel de Osuna. Santa Marta, Magdalena.