

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE MÚSICA

Título:

Música Tradicional Moderna

¿ ?

**La estética performática y la performatividad de la cantautora
Lila Downs en el “Son de la llorona” desde los significados de la
comunidad de escucha.**

Opción de titulación:

Tesis

Para obtener el título de Licenciatura en Etnomusicología

Presenta:

Joyce Viridiana Calderón Vallejo

Asesor:

Dr. Alan Granados Sevilla

Ciudad de México, Mayo 2023.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

A mi esposo y mis hijos por acompañarme y apoyarme incondicionalmente.

A mi madre por su apoyo incondicional.

A todos mis maestros, en especial a la maestra Alejandra Cagnolini, Ricardo Cinta,
Roberto Campos y a mi asesor Alan Granados.

A los seguidores de Lila Downs porque sin ellos no hubiera logrado esta investigación.

DEDICATORIA

A todos los seguidores de Lila Downs

A mis hijos y esposo.

A mi madre, padre y hermano.

Indice

	Páginas
Introducción -----	1
Planteamiento del problema, hipótesis. -----	4
Objetivos Generales, objetivos específicos, diseño de investigación. -----	5
Estado de la cuestión. Aclaración de conceptos -----	6
Capítulo I. Sobre Lila Downs -----	9
Biografía, trayectoria artística, discurso musical, composiciones, discografía.	
Capítulo II. Sobre el son de “La llorona -----	27
Contexto histórico de “la llorona”, performatividad, grabaciones de Lila Downs.	
Capítulo III. Estética Performática -----	38
Descripción del performance de “la llorona”	
Vocalidad	
Acompañamiento	
Vestuario	
Corporalidad y gestualidad	
Escenario.	
Capítulo IV. Significados del performance de “La llorona” -----	60
desde la perspectiva de los escuchas.	
Capítulo V. Performatividad -----	79
Significados y usos de los escuchas de la música de Lila Downs en sus vidas cotidianas.	
Conclusiones generales -----	98

Anexos ----- 100

Bibliografía ----- 103

Introducción

Esta investigación se inscribe en los estudios de performance de la música popular, que consideran que la presentación y/o actuación de la obra es una parte consustancial de la música, enfatiza la construcción de significados por parte de los escuchas originarios de diferentes regiones de México quienes muestran preocupación por la conservación y difusión de las que llaman “músicas tradicionales”, hablan de la importancia de enseñar a las nuevas generaciones sus músicas para que de esta forma se pueda mantener la tradición y se dé a conocer en diferentes lugares por medio de las performance de “música popular tradicional moderna”, como lo es la música de la cantautora Lila Downs. Sin embargo, existen diferentes narrativas sobre dichas performances, por un lado, están las narrativas de los fans, en donde se observa que existen personas de origen mexicano que consideran que la música de tradición oral en diferentes variaciones, en este caso específico en la performance de la cantautora Lila Downs al son istmeño, “La Llorona”, representa a México y en algunas opiniones al estado de Oaxaca, lugar donde se ha tomado a este son como parte de su música tradicional.

En contraparte, están las narrativas de algunos investigadores, en donde se observa que no consideran que las performances de música tradicional tengan como función la preservación y difusión y opinan que dan una idea distorsionada de lo que es la música tradicional, afirman que ayudan al desconocimiento y desvalorizan cada vez más sus raíces.

Ana Lila Downs Sánchez mejor conocida como Lila Downs es una artista performativa tanto en su música como en su vestuario, hace uso de indumentaria y músicas de diferentes estados de México y las fusiona con elementos y toques modernos. También es compositora, sus letras la muestran como una mujer preocupada por diferentes problemáticas de su país. Esto la ha identificado desde la perspectiva de quienes escuchan su música, como una artista orgullosa de sus raíces, consiente de las necesidades de su país.

Ha grabado 26 discos, en los cuales, una de las canciones que ha incluido en 7 álbumes el son de “La llorona, siendo uno de los más representativos del estado de Oaxaca al igual que lo es del repertorio de la cantautora y de México, muestra de ello son las películas *Frida* (2002) protagonizada por la actriz mexicana Salma Hayek. En esta película Lila Downs interpretó “La llorona”, después en la película *Coco* de Disney Pixar en el 2017, la cantante y actriz mexicana Angélica Vale lo interpretó. Estos entre otros usos de “La llorona” la han colocado como una de las canciones más representativas de México.

En la página oficial de Lila en la plataforma de YouTube el video de “La llorona”¹ tiene 9,008,171 vistas, 44,199 likes y 2,382 comentarios. Dicho esto, la canción que será analizada en esta tesis, es el performance del video de Lila Downs, “La llorona” en vivo.

Al reconocer a Lila Downs como una artista performativa, no se puede pasar por alto que ha provocado que algunas personas se escandalicen al escucharla y verla, ya que la artista toma canciones representativas de diferentes estados y las fusiona con su voz y su música, provocando aceptación en algunos mexicanos y rechazo en otros. De acuerdo con Stuart Hall “la cultura es una especie de campo de batalla constante, un campo de batalla donde no se obtienen victorias definitivas, pero donde siempre hay posiciones estratégicas que se conquistan y se pierden” (Hall 2013:192). Ésta *dialéctica de la lucha cultural*, genera resistencia, aceptación, rechazo y capitulación (Hall 2013:192). Justo como ocurre con el performance de Lila Downs, provocando interpretaciones que se generan en la academia y los seguidores de la cantautora como una lucha en el campo de la cultura popular.

Los escuchas, la identifican como representante de la música tradicional de México. De acuerdo con Stuart Hall:

La tradición es un elemento vital de la cultura; pero tiene poco que ver con la mera persistencia de formas antiguas. Tiene mucho más que ver con la forma en que se han vinculado o articulado los elementos unos con otros. Estas combinaciones en una *cultura nacional-popular* no tienen una posición fija o inscrita y, ciertamente, ningún significado al que arrastre, por decirlo así, la corriente de la tradición histórica, sin sufrir ningún cambio.

¹<https://www.youtube.com/watch?v=oVUmQZdLafQ>

No sólo puede **modificarse la combinación de los elementos de la «tradición»**, de tal manera que se articulen con prácticas y posiciones diferentes y adquieran un significado y una pertinencia nuevos. (Hall, 2013: 197)

Las performances de Lila Downs a la música tradicional, pueden considerarse como una combinación de elementos de la tradición con otros actuales, como el aprovechamiento de la tecnología, la instauración de nuevos tipos de distribución que funcionan a través de los nuevos mercados culturales de masas formando lo que denominaremos como “música tradicional moderna”, la cual es identificada dentro de las narrativas de los seguidores de estas performances como parte de su identidad nacional, usándolas en sus vidas cotidianas.

Homi Bhabha explica:

Los jirones, remiendos y harapos de la vida diaria deben transformarse repetidamente en signos de una cultura nacional coherente, mientras que el acto mismo de la performance narrativa interpela a un círculo creciente de sujetos nacionales. En la producción de la nación como narración hay una escisión entre la temporalidad continuista, acumulativa, de lo pedagógico, y la estrategia repetitiva, recursiva, de lo performativo. Es medio este proceso de escisión que la ambivalencia conceptual de la sociedad moderna se vuelve al sitio para escribir la nación (Bhabha, 1994: 173)

Dicho esto, las performances de música tradicional moderna corresponden a la producción de la identidad nacional. De acuerdo con Alejandro Madrid “los estudios de performance no buscan describir acciones para ser reproducidas con fidelidad después; en lugar de eso tratan de entender ¿qué es? lo que dichas acciones hacen en el campo cultural en las que se dan y qué les permiten hacer a la gente en su vida cotidiana” (Madrid, 2009: 3), el énfasis de esta investigación como se mencionó es mostrar los significados que le dan los escuchas en sus vidas cotidianas a dichas performance y cómo forman parte de su identidad nacional.

Planteamiento del problema

Esta investigación busca responder a las siguientes preguntas: ¿Qué características tiene el performance de Lila Downs en general y al interpretar el son de “La llorona”? ¿Cómo es el significado de la comunidad de escuchas (entre los 15 y 60 años) sobre la performance de Lila Downs?, ¿Se les significa como música tradicional?, ¿Qué papel le asignan en la conservación y difusión de las llamadas músicas tradicionales?,

¿Cómo una misma interpretación es diferencialmente significada por dos comunidades de escucha (los fans y cierta "escucha académica")?

Hipótesis

En la performance del son istmeño “La llorona” de Lila Downs (LD en lo sucesivo) los escuchas construyen una representación de la mexicanidad, del estado de Oaxaca y la música tradicional a partir de los elementos musicales, vestuario y vocalidad.

Desde las narrativas de algunos investigadores como Amparo Sevilla (2007) y Rubén Luengas (2007), entre otros, se considera que las performance de música tradicional que se producen por grandes disqueras y difunden a través de los medios de comunicación masiva, dan una idea distorsionada de lo que es la música tradicional, ayudan al desconocimiento y desvalorizan cada vez más las raíces de las comunidades tradicionales. En contraparte las narrativas de algunos fans, consideran la performance de música tradicional mexicana como parte de su identidad como mexicanos. Dicho esto, la música de tradición oral performada, para la comunidad de escuchas de LD, funciona como preservación y difusión de la música tradicional en la actualidad, sobre todo para las nuevas generaciones, usando su música como herramienta didáctica dentro de las escuelas de educación básica y como parte de sus actividades cotidianas.

Objetivos generales

Describir la construcción de significados por parte de los escuchas de la música de Lila Downs. Para lograr el objetivo se seleccionó un grupo de escuchas mexicanos de un rango de edades entre 15 y 60 años con diversas ocupaciones y oficios: estudiantes, amas de casa, maestras de danza.

Objetivos específicos

Describir la estética performática de la cantautora Lila Downs que realiza al son istmeño “La llorona” en una de sus presentaciones en vivo por medio de categorías (vocalidad, acompañamiento, vestuario, corporalidad, escenario), partiendo de esa descripción mostrar los procesos de significación que distintos públicos construyen.

Conocer el contexto histórico del origen de la letra del son de “La llorona” desde diferentes narrativas.

Diseño de Investigación

Es una investigación de carácter etnográfica, mezclando diferentes herramientas, durante el periodo 2019-2022.

Se trabajó con un grupo focal con fans de un club oficial de seguidores de Lila Downs y se analizaron las diferentes narrativas de los fans, el grupo focal llevó por título “Seguidores de Lila Downs” y se llevó a cabo el 2 de diciembre 2021, a las 6:00pm con la colaboración de 14 personas, convocadas por medio de la plataforma de Facebook en el club de fans “Una sangre seguidores de Lila Downs”, las edades de los colaborados fueron entre 17 y 60 años.

También se llevó a cabo una actividad con niños de 8 y 9 años de la primaria Instituto Ixchel para conocer sus opiniones sobre el performance de Lila Downs.

Se realizó etnografía virtual en plataformas como *YouTube* y *Facebook* para conocer comentarios sobre el performance de LD al “Son de la llorona”.

Para la elección de los videos se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

- Video de una presentación en vivo en donde se observe todo el escenario (músicos, cantantes).
- Video de la cuenta oficial en la plataforma *YouTube* de la cantante LD, para algunos comentarios de los fans y la descripción del performance.
- Temporalidad del video y los comentarios son dentro del 2012 fecha en la que se publicó y el 2022.
- La edad en los comentarios virtuales no se puede determinar.

Etnografía virtual para investigar diferentes narrativas sobre el contexto histórico de “La llorona”.

Estado de la cuestión

Aclaración de conceptos

Esta investigación se inscribe en los estudios de performance de la música popular, que consideran que la presentación y/o actuación de la obra es una parte consustancial a la experiencia musical.

Alejandro Madrid, plantea que “los estudios de performance no buscan describir acciones para ser reproducidas con fidelidad después; en lugar de eso tratan de entender ¿qué es? lo que dichas acciones hacen en el campo cultural en las que se dan y qué les permiten hacer a la gente en su vida cotidiana” (Madrid, 2009:3) Erika Fisher afirma que “los artistas producen cada vez más acontecimientos en los que no están involucrados sólo ellos mismos, sino también los receptores, los observadores, los oyentes y los espectadores”

(Fisher, 2011: 45). Desde este punto de vista una actuación performática musical sería un evento de interacción mutua entre productores y audiencias, y en donde la realización de la música y otros aspectos visuales tenderían a fundar un acontecimiento de cierto modo disruptivo del curso de la vida cotidiana. En su conjunto, un performance musical sería una actuación situada.

Philip Auslander, por su cuenta, propone que –para comprender el performance musical– es importante tomar en cuenta los marcos en los que se desenvuelven. Para dicho autor, “los marcos son el contexto general de las normas y convenciones socioculturales dentro del cual el comportamiento musical performado debe ser entendido, así como el contexto más inmediato de las convenciones del género musical, el cual rige al intérprete, a las expectativas de la audiencia y las formas en que [músicos y audiencias] se comunican entre sí” (2009: 313-314, traducción propia).

Laura Ahonen, propone, tres tipos de imagen (Tabla 1.) La autora afirma que “Las imágenes en la música popular se construyen en las relaciones entre el artista, el público, los medios de comunicación y los miembros de la audiencia” (Ahonen 2007: 19)

Tabla 1. Los tres tipos de imagen de autor.

1) Imagen de autor presentada (imagen construida por el artista y/o la maquinaria de marketing)
(2) Imagen de autor mediada (imagen construida por los medios)
(3) Imagen de autor compilada (imagen construida por los miembros de la audiencia.)

Fuente: Ahonen 2007: 19

Siguiendo a Philip Auslander y Laura Ahonen, LD es una artista que cubre los tres tipos de imagen de autor, además, performar músicas e indumentarias que forman parte de un “conjunto cultural, de un complejo simbólico y en muchos casos festivo o litúrgico, y las ha transportado a otros espacios de uso e interpretación” (Vega, 2010: 156) para construir su propia estética y discurso musical.

LD interpreta música dicha tradicional de Oaxaca y retoma otros elementos performáticos como la indumentaria para construir su imagen. Cantar “La llorona” –entre muchas otras

del repertorio canonizado como música tradicional oaxaqueña– y vestirse de tehuana, claramente corresponde a una estrategia discursiva que la cantante emplea para construir su *imagen de autor* y su *persona-personaje* para alcanzar a sus audiencias. También compone diferentes piezas musicales puestas al servicio de sus espectáculos y sus discografías, logrando tener una carrera artística fructífera por más de 30 años, llena de muchos seguidores.

Algunas de las investigaciones sobre performance, si bien hablan sobre la construcción del performance que abarca la escena, los receptores, los observadores, los oyentes, los espectadores y los marcos en los que se desenvuelve, considero que no enfatizan suficientemente en la construcción de significados por parte de los escuchas, siendo ese el objetivo principal de esta investigación.

Capítulo I. Sobre Lila Downs

Biografía, trayectoria artística, discurso musical, composiciones, discografía.

“Yo no puedo entender mi vida sin la música, gracias a la música descubrí quién soy y gracias a la música sé hacia dónde voy”

Lila Downs

Biografía y trayectoria artística.

Conocer los antecedentes biográficos de Lila Downs, su trayectoria, discurso musical, composiciones y discografía son necesarios para interpretar/entender la performatividad o construcción de la persona artística de Lila y cómo es que la perciben sus seguidores.

Ana Lilia Downs Sánchez (Lila Downs) nació en la Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca un 9 de septiembre de 1968. Es hija de la cantante de cabaret Anita Sánchez, una mujer indígena mixteca, y de Allen Downs, un profesor de cinematografía estadounidense originario de Minnesota. La artista tiene ascendencia mixteca y estadounidense, (Vive Oaxaca, 2011) así lo cuenta en el documental *El son del chile frito* (2019), en donde expresa la importancia de la música en su vida.

Yo no puedo entender mi vida sin la música, gracias a la música sé de dónde vengo. Gracias a la música descubrí ¿quién soy? Gracias a la música creo que entiendo un poquito el amor, y gracias a la música sé hacia donde voy, toda la música es un viaje y este es un viaje a la memoria que se detona con cada nota con cada canción, es pues el son de la vida, es el son del chile frito.

Mi nombre completo es Ana Lilia Downs Sánchez, nací en el estado de Oaxaca México, de madre mixteco mexicana y padre gringo, nosotros los mixtecos somos gente de montaña, introspectivos y la migración es una parte esencial de nuestra existencia, toda mi vida iba y

venía entre Estados Unidos y México y así descubrí mis dos pasiones, México y la música, es chistoso que uno tenga que irse tan lejos para entrar en contacto con sus raíces.

Yo crecí en un pueblo, entonces, había bandas tradicionales, no había muchas alrededor de mi pueblo, por eso digo que ahora ha crecido mucho, porque ahora sí hay, también en el istmo siempre había bandas muy famosas, me acuerdo que esas bandas eran muy particulares porque a mí me tocaban en una parte espiritual de mi ser y en ese entonces cuando yo era chiquita pues yo no conocía que era métrica ni nada. (Ferrari: 2019)

La cantante cuenta que sus *inicios musicales* fueron gracias a su mamá que también fue cantante, también expresa cómo después de estudiar la carrera de canto decide buscar una nueva expresión musical y comenzar a *cantar música tradicional*, así lo platica en una entrevista en televisión pública en Argentina en el 2010¹:

Lila: Cantante mi madre, sí, pero lo hacía por sobrevivir, entonces, el canto no representaba cosas positivas para ella, ella quería que estudiar ópera, esa idea sí le gustaba, quería que yo me superara, estudié la carrera (pausa y suspira) y después me desencanté con el francés el alemán y el italiano (risas)

Felipe: ¿Te gustó más nuestra lengua que es tan hermosa no?

Lila: Más bien creo que tuve que buscar mi historia, la historia mía, la historia de nosotros... los latinos, la necesidad de buscar nuestra primera expresión humana, cultural. (Pigna, 2010)

En otra entrevista muestra su interés sobre promover sus raíces por medio de su música, comenzó a cantar desde los ocho años interpretando piezas rancheras y tradicionales:

Cuando yo fui a la primaria, allá en la Mixteca, a mí no me ensañaron nada de la historia de mis ancestros mixtecos, pensé que por medio de estas canciones a la mejor podía dar a conocer un poco, y crear una semilla de interés en la gente sobre esa parte de nuestra raíz, con personas como el poeta Natalio Hernández que quería dar a conocer esa visión de que la humanidad había nacido de los árboles. (Solís, 2002)

¹<https://www.youtube.com/watch?v=lkmrB9OQYo8>

El ser hija de un estadounidense y de una madre mixteca, provocó que Lila pasara su infancia entre Oaxaca (México) y Minnesota (Estados Unidos): "Crecí en una especie de doble realidad, entre tradición y modernidad", explica Lila (Combes: 2º párr.).

A los 14 años radicó junto con sus padres en Estados Unidos, fue allí donde decidió estudiar canto. Su padre fue el encargado de guiarla en su perfeccionamiento del inglés, cuando Lila tenía 16 años su padre falleció y regresó junto con su madre a su natal Tlaxiaco (Oaxaca). Años después regresó a Estados Unidos y culminó la Licenciatura en antropología en la Universidad de Minnesota; en ese tiempo conoció a Paul Cohen, un saxofonista norteamericano quien la impulsó a seguir su carrera musical. Decidió regresar a Oaxaca para complementar su formación musical en la Academia de Bellas Artes de Oaxaca y más tarde continuar con sus estudios musicales en la Ciudad de Nueva York. En 1989, de regreso a Oaxaca en compañía de Paul Cohen, se incorporó como vocalista de un grupo de percusión local llamado Los Cadetes de Yodoyuxi; con dicho grupo la cantante se presentó en fiestas y en eventos ocasionales, aunque no logró grabar un disco ya que en 1992 se desintegró el grupo, tras este suceso Downs y Cohen (su esposo) se fueron a radicar a Estados Unidos y durante su estancia en Minnesota formó un conjunto llamado La Trova Serrana, logrando gran popularidad entre el público latino de EU, cantando temas sobre la comunidad mixteca y zapoteca, después regresa a México y finalmente se independiza e inicia su carrera como solista (Vive Oaxaca: 2011). Así lo comentó en una entrevista para el Canal Once a la conductora Cristina Pacheco (Canal Once, 2019):

Cristina (C): Estuviste con dos grupos Los Cadetes y luego la Trova Serrana.

Lila (L): ¡Así es! (contenta) Sí.

C: ¿Cómo fue para ti pasar de formar parte de un grupo a ser solista?

L: Ah pues sí... Ese es el secreto verdad yo creo, porque es una combinación de creer en una misma y de también saber compartir la música y saber de cierta manera dirigir lo que uno quisiera decir a través de la música.

C: Estar con un grupo de trova.

L: Sí.

C: Y el otro vas al frente, prácticamente, descubierta, digamos.

L: Vulnerable pero también fuerte porque hay que saber que exactamente se quiere transmitir, es un mundo de posibilidades.

Es en ese momento Lila comienza su carrera como solista, y empieza a componer canciones y a dirigir lo que quiere por medio de la música, creando su identidad artística y explotando sus cualidades vocales, conocimientos antropológicos, musicales, experiencia de vida, todo esto ha generado que Lila ofrezca a la gente una gran variedad de músicas tradicionales preformadas, composiciones que abarcan diferentes géneros musicales, esto le ha permitido mantener su carrera artística por más de tres décadas.

Sus composiciones

Las composiciones de LD expresan gran diversidad de temas, algunos explican, son sobre problemáticas nacionales como la vulnerabilidad de los migrantes, discriminación, violencia, tradiciones y rasgos característicos de México como la gastronomía. Inspirándose en esta variedad de temas les ha brindado un homenaje por medio de sus composiciones, expresado su interés por las necesidades de su país. En el tema de la migración, así lo expresa Lila en una entrevista para el canal 11 a la conductora Cristina Pacheco: “Creo que las necesidades sociales del momento hacen que yo quiera cantar algo que es pertinente con el momento” (Canal 11: 2019.). En una entrevista para la revista *Gatopardo*, comentó que una tarde le dijeron que un señor de Santa Catarina Ticuá- pueblo indígena parte del Distrito de Tlaxiaco, en la región de la Mixteca- la estaba buscando, al encontrarla le dijo en español entrecortado, que por favor le tradujera un documento que estaba escrito en inglés LD al leer el papel se dio cuenta que era un acta de defunción del hijo, un joven que había muerto ahogado en un intento por entrar a Estados Unidos (Canal 3,2013):

Lila: Yo estaba trabajando en la refaccionaria de mi mamá y me la trajo este señor que hablaba escaso español, porque su primer idioma es el mixteco y él me pidió que yo tradujera ese documento, yyy me impresionó porque leía ahí y que decía que había muerto por ahogamiento.

Cristina: El acta de defunción de su hijo.

L: De su hijo, porque acababa de recibir a su hijo traía su cadáver en la camioneta en la *pick-up*, que estaba estacionada enfrente, había ido a Acapulco a recoger el cuerpo, ahí por algún motivo lo regresaron a ese sitio, quería saber cómo había muerto y eso me impresionó bastante. (Canal Once: 2019)

“Se me movió el mundo” cuenta LD, a raíz de esa experiencia compuso el tema “Ofrenda”, es una canción sobre los migrantes de un pueblo llamado San Juan Mixtepec el cuál el 90% de la comunidad trabaja en Estados Unidos pero el día de su santo patrón vuelven para la fiesta.

Esa canción yo la compuse, recuerdo un poquito después de que conocí a Paul, mi esposo y compañero de vida y coautor de muchos temas, este fue un tema que compuse antes de conocerlo, pero él luego hizo el arreglo, hicimos el arreglo en el disco y ahí creo que tuve la oportunidad de mostrar esa gran frustración que yo sentía que estábamos en una negación sobre la migración y la aceptación de nosotros mismos porque lo que sentía era que aquí mismo en las ciudades en los pueblos como que no se ve con legítima o respeto a esas personas que tienen que emigrar que tienen que hacerlo por respeto y entonces pensé de qué manera se puede dignificar a mis paisanos porque era una historia, bueno... llegó esta historia a mí por medio de un acta de defunción. (Canal Once, 2019)

En un concierto que se hizo en 1997 después de que el huracán Paulina devastara las costas de Oaxaca, para ayudar a los damnificados de ésta catástrofe, el guitarrista José Hinojosa tuvo la iniciativa de organizar en el Teatro Álvaro Carrillo de la ciudad de Oaxaca un concierto llamado *Un Canto Por Oaxaca*; todo lo recaudado fue donado para dicha causa, en esta actividad participó Lila Downs” (Sánchez, 2014). Antes de presentar una de sus composiciones llamada “Ofrenda” Downs habló sobre lo que la inspiró para componer esta canción, habla sobre aquel señor que le pidió que le tradujera al acta de defunción de su hijo, como se mencionó antes:

Vamos a cantarles una pieza que yo he dedicado al pueblo de San Juan Mixtepec, de donde la gente emigra, más del 80% se va a Estados Unidos y allá legaban a la mixteca a leerme actas de certificado de muerte, que querían que yo les tradujera del inglés al español para

decirles cómo habían muerto sus parientes allá en el otro lado, eso inspiró esta pieza, la gente de nube es la gente *niousabi*. (Sánchez, 2014)

Este tema es recurrente en sus entrevistas ya que como ella lo menciona fue uno de los hechos que marcaron su carrera, en el programa *Conversando con Cristina Pacheco* (2019), afirma su interés por el tema de la migración, esto se debe a que ella ha vivido en México y Estados Unidos, gracias a eso ha observado la discriminación que viven las comunidades latinas en E.U.

Lila (L): Tenía 14 cuando me fui a vivir a Los Ángeles, un año nada más y ahí pues comprobé un poco lo de las comunidades latinas en Estados Unidos y la gran discriminación que sufrimos.

Cristina (C): Estamos hablando de hace años, ahora la situación se ha complicado a mil por ciento.

L: Sí, sí, porque somos más, por una parte...

C: Y porque hay una fuerza.

L: También, y por otra parte porque sí, porque ya no se puede negar, ya no se puede negar nuestra gran presencia, en cada disco tratamos de que de que exista. No lo hicimos sistemáticamente digamos, creo que las necesidades sociales del momento hacen que yo quiera cantar algo que es pertinente con el momento.

C: Y es una forma de decir esas personas estoy con ustedes.

L: Exacto. (Canal 11: 2019)

Como se puede observar, para Lila, el tema de la migración forma parte de su vida, "Ofrenda" no es la única canción en la que ha abordado este tema. "El demagogo"(2016) es una "canción de protesta" bilingüe en la que expresa su preocupación por "la retórica de Donald Trump" que en ese tiempo, era candidato a la presidencia de E.U para finalmente ser presidente de E.U del 2017-2021. Esta canción la presentó en el proyecto "30 días, 30 canciones"(2016), consistió en 30 temas originales escritas y grabadas por un grupo de

músicos que forman parte del grupo Artistas por un Estados Unidos libre de Trump. "Nosotros hacemos una diferencia en E.U. y no debemos tener miedo de decir nuestra verdad. Es la única manera de exigir nuestra dignidad como seres humanos" (Agencia EFE: 2016), así lo expresó Lila. La letra de la canción muestra la transparencia de Lila sobre su postura en contra de la discriminación hacia los latinos en E.U. En una entrevista para un Blog en internet *La Música Mía* la entrevistadora Kreuzza Del Campo le preguntó:

Kreuzza (K): ¿Qué clase de reacciones te provocan declaraciones xenófobas como las de Donald Trump a estas alturas del siglo XXI, teniendo en cuenta además que tú has sido una mexicana/ latina viviendo en Estados Unidos?

Lila: Pues es que se siente agredidos, es una comunidad anglosajona que se va haciendo más y más pequeña y nosotros la verdad, es que tenemos una presencia muy grande y estamos en cada rincón posible y vamos a ser mayoría ya pronto; entonces ellos se sienten arrinconados, están como un animalito asustado. Trump tienen un discurso bastante agresivo, que recuerda un poco a Hitler, incluso en sus movimientos y ademanes. Pero esperemos que no llegue a más.

(K): Hace unos días en la gira le dedicaste a Trump el tema "El Burro".

Lila: ¡Sí hombre! ¡Es que es una persona bien ignorante! Que ni sabe quiénes somos los latinoamericanos. (Del Campo, 2016)

Aquí unos fragmentos de la canción "El demagogo" (2016) donde describe la discriminación de personas como Trump (E.U.), Mussolini (Italia), Hitler (Alemania) y Pinochet (Chile), quienes han sido tiranos para la humanidad. En esta canción Lila se revela y dice "A mí no me compra mi alma, es mi casa, yo levanto mi canto, voy pa' lante", al inicio de la canción le dice a Trump diablo blanco, aquí las estrofas:

En la orilla de un sueño
Donde cruza la línea
Crece un odio de envidia

Porque somos más
Hay un diablo blanco que se cree rey del mundo
Compra y vende el odio
Para su negocio
Últimamente, ¿y tú quién te crees?
Nos echas a pelear y que es que ni cuenta te das
Parece un juego, pero esto es real
Y le rezo a los ancestros
Que no se dejen engañar
Despertó la vez que a otra vez en este momento
Esclavitud, cadenas arrastrando
Él es un merolico, ambulante, charlatán
Arrastrado del pasado
Que no debemos ser
Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet
La tierra tiembla cuando recuerda
No respeta a la mujer
No respeta razas
No respeta vida
Toda la humanidad

La discriminación de los latinos en E.U. no es la única que ha sufrido Lila, también ha sufrido otros tipos de discriminación, esto debido al origen de sus padres. Por un lado, la maltrataban por ser hija de una mujer oaxaqueña y por el otro por ser hija de un “yanqui”.

Haber vivido discriminación hacia mi madre por ser indígena, en mi escuela los chamaquitos pues... son muy crueles y me decía: La hija de la india, y por otra parte también en la casa amanecían grafitis que decían ¡fuera yanquis!; entonces, ni por un lado ni por el otro, y yo creo, en ese sentido esto me asemejo a los hermanitos chicanos porque somos rechazados,

en parte por nuestra identidad mexicana y en parte no somos ni de aquí ni de allá. Creo que convivir entre culturas ha sido el reto inhibición y por eso también yo con mi raíz indígena, porque además de tener la estadounidense, la mexicana nacional, tengo esa raíz mixteca y eso hace que también yo me acepte a mí misma y conozca un poco más sobre los orígenes de nosotros los mexicanos y lo viva que está nuestra dignidad indígena en un lugar, así como estaba aquí en la Ciudad de México. (Ventaneando, 2017)

La cantautora ha compartido diferentes anécdotas de su vida que la han llevado a tener interés por difundir sus raíces y llevar a cabo diferentes proyectos como es el caso del documental del *Chile frito* (2019) para agradecer a sus seguidores a quienes la han aceptado a pesar de su nombre “gringo” y su biculturalidad, como ella lo llama.

Siento que este proyecto es una responsabilidad que traigo cargando en el corazón, por eso vamos a Oaxaca por eso vamos a Juchitán, imagina este viaje no es solo una ilusión sino una manera de decir gracias, siento que es una misión, una señal y la pienso seguir, vengo a mirar a los que me abrazaron a pesar de mi nombre gringo. (Ferrari, 2019)

LD invita a sus seguidores a que se unan para terminar con esa discriminación, lo hace en sus entrevistas y por medio de sus canciones, al igual que otros cantautores, como es el caso de Juan Gabriel (cantautor mexicano), con el que grabó la canción “La Farsante” (2015), así lo expresó LD cuando le preguntaron sobre su experiencia al trabajar con Juan Gabriel:

Honestamente le aprendí que nunca, nunca se pierde en la música, amando, teniendo pasión por la vida, por la libertad de ser artista y por componer para el pueblo porque creo que Juan Gabriel componía con esa conciencia, con la conciencia del orgullo de ser mexicano, con un don, un cariño grandísimo hacia Michoacán, cuando me escribía hablaba de Michoacán de Ciudad Juárez y decía: Usted Lila con sus balas y yo con mis chocolates. (Univisión Noticias, 2016)

Sobre esa conciencia musical, Lila expresa que una de las personas que más influyeron en su decisión de dedicarse a la música fue la cantante argentina Mercedes Sosa ya que la considera una cantante comprometida socialmente.

Lila (L): La Mercedes Sosa ha sido mi referencia, mi santo de mi devoción pues... porque con ella cambié mi vida ¿no? Iba a dedicarme a la antropología, pero su voz (pausa) cambio mi vida.

Entrevistador: ¿Cómo es eso?

L: Pues ya que había terminado la universidad estaba haciendo mi tesis sobre el huipil indígena triqui, simbolismo de nosotras las mujeres, que se hacen un documento histórico con símbolos de tiempos prehispánicos a tiempos modernos, y el amigo, un amigo triqui, estaba tocando “Gracias a la vida” con una voz... que yo nunca había oído y me quedé con la boca abierta y pregunté quién era y investigué un poco más y en esa época de los casetes (risas) me prepararon un casete y la oía y la oía y me daba fuerzas para regresar a la música y cantar con canciones comprometidas. (Urieta, 2017)

La canción “Humito de Copal” (2015) es una más de estas *canciones comprometidas* como Lila les llama, “Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego” con esta frase comienza la canción, es una protesta para todos los que pedimos justicia. Esta canción junto con otras fue presentada en su debut en el *Southbank Centre* complejo de espacios artísticos en Londres, Inglaterra (2016), durante su presentación en el *Royal Festival Hall*.

Soy la voz del que desapareció
Soy la mujer que por su vida peleó
Soy la estudiante que cambia la regla
Soy la normalista que se manifiesta
Soy chatina, soy mazateca
Soy el testimonio de la naturaleza
Digo la palabra que llora la tierra
Palabras que me desencadenan
Estoy tan decepcionada
Y es que no te creo más
Si ya me lo prometiste
Yo quiero la verdad
Humito, humito
Humito de copal

Lila se ha mostrado como una artista activista por medio de su música de protesta en donde deja ver su postura contra las injusticias, y así lo ha mantenido en cada uno de sus discos, es una forma de decirle a sus seguidores que está presente: “En cada disco tratamos de que de que exista. No lo hicimos sistémicamente digamos, creo que las necesidades sociales del momento hacen que yo quiera cantar algo que es pertinente con el momento” (Canal 11, 2019).

Este compromiso con la gente que constantemente menciona, la ha llevado a colaborar en diversos proyectos sociales y culturales, algunos de ellos ya se mencionaron, como fue su participación en conciertos a beneficio para personas afectadas por el huracán *Paulina* y el Fondo de Becas Guadalupe Musalem en apoyo a mujeres indígenas de escasos recursos para que continúen con sus estudios (Méndez, 2015: 8º párr). El 22 de abril de 2012 junto con otros músicos mexicanos, se sumó a la iniciativa mundial *Playing for Change*, proyecto que reunió a cientos de artistas de diferentes culturas con el propósito de generar paz por medio de la música mediante la cual se busca celebrar la diversidad cultural y promover la reconciliación social en un movimiento multimedia que surgió en 2004 para romper las barreras globales y conectar a las personas. También colabora con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la campaña #CeroMuertesMaternas, apoya a la Comunidad LGBTQ+ mostrando su cercanía a los movimientos gays de distintos países. En el 2016 participó en el *Pride Week - homenaje a la comunidad LGBT-* en Toronto, en el que afirmó que "la comunidad gay está muy cerca de mi corazón". Así mismo, en su documental: *El Son del Chile Frito*, da a conocer la cultura Muxe en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca; los muxe, son personas que nacieron biológicamente hombres que adoptan roles femeninos en diferentes ámbitos sociales, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca.-. En el 2020, debido a las circunstancias mundiales de la pandemia de COVID-19, participó en el llamado *Pride Livestream Festival*, festival online en inglés y español, llena de conciertos y otras actividades con estrellas de Estados Unidos y América Latina en el Mes del Orgullo LGBTQIA+ (Reuters, 2020). Estos son solo algunos de los proyectos en los que ha colaborado como activista contra la discriminación y problemáticas sociales a lo largo de su trayectoria artística.

Las composiciones de Lila no solo tratan de temas violentos e injusticias, también son un homenaje a la gastronomía de México. En su página en Facebook es recurrente que Lila muestre fotografías cocinando comidas tradicionales de Oaxaca, y actualmente tiene un restaurante, Humito café, en donde se preparan estas comidas, sin duda la gastronomía es para Lila parte esencial de su cultura y es por eso que le brinda este homenaje.

Algunas de las canciones más conocidas del repertorio de Lila Downs refieren al aspecto culinario:

“La cumbia del mole”

Esta canción es el sencillo del álbum *La cantina* (2006), es una canción que cuenta cómo es la elaboración de uno de los platillos más importantes de México, el mole. Tuvo gran éxito logrando posicionarse en los primeros lugares de las listas de popularidad en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. En *La cantina* también incluyó una versión en inglés de "La cumbia del mole" (Ibero 90.9: 3º párr.).

Aquí un fragmento donde se aprecia la descripción de los ingredientes y la elaboración del mole:

Mi querida Soledad, me va a guisar un molito,
Por el cielo de Monte Albán, de noche sueño contigo.
Se muele con cacahuete, se muele también el pan,
Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal,
Se muele ese chocolate, se muele la canela,
Se muele pimienta y clavo, se mueve la molendera.

“Mezcalito”

Esta canción fue escrita por Lila y producida en colaboración con Paul Cohen; es su tercer sencillo, perteneciente a su séptimo álbum de estudio *Pecados y milagros* (2012), trata sobre una de las bebidas más representativas México, el mezcal. Esta pieza es una chilena, (género musical característico de la Costa Chica –Oaxaca y Guerrero-). Este género es bailable, muestra de ello es en la plataforma de *YouTube*, donde se pueden encontrar varios

videos de diferentes escuelas primarias bailando el Mezcalito, esta es una muestra de la aceptación que tiene la música de Lila y cómo usan los escuchas su música en su entorno cotidiano. Este tema también fue presentado en su debut en el *Southbank Centre* -complejo de espacios artísticos en Londres, Inglaterra- (2016) durante su presentación en el *Royal Festival Hall*.

Aquí un fragmento de Mezcalito donde se puede apreciar la descripción de dónde nace el mezcal:

De pechuga Mezcalito,
Mezcalito de maguey,
Pa todo mal Mezcalito,
Y para todo bien también.
La penca de ese maguey,
Su espina me está matando,
Acércate chaparrito,
Que esta lumbre está quemando.
Barrica del palo santo del gusano de espadín,
Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví.

Discografía

En los 90s Lila inició su carrera como solista contando con el apoyo de sellos independientes. Le costó varios años antes de grabar con las grandes disqueras. Esto ocurrió hasta el 2007, al grabar con EMI (Compañía discográfica con sede en Londres, Inglaterra), después en el 2011 con SONY (Compañía discográfica estadounidense) con quien continúa. Esto ayudó a que Lila entrara en el *mainstream* de la música popular, con grabación y distribución de esta gran disquera quien la llevó a realizar conciertos en grandes foros. Sin embargo, el inicio de su carrera no fue fácil, así lo expresó Lila en una entrevista con el reportero Javier Poza en el programa televisivo Javier Poza en Fórmula (2015) donde hablaba sobre la canción “La

patria madrina” que grabó en el disco *Balas y Chocolates* (2015) con Sony, cantando junto con el grupo musical colombiano Juanes. En esta entrevista habla sobre el reconocimiento de disco de oro que ganó con este álbum, pero el entrevistador hace una reflexión sobre cómo ha mantenido su postura como artista desde el inicio de su carrera artística cuando aún no firmaba con Sony, cuando no sonaba su música en la radio. La intención del entrevistador era elogiar lo orgullosa que se debería sentir porque a pesar de no ser una artista que sonaba en la radio había logrado una gran carrera artística. Sin embargo, cuando Javier Poza menciona que “no es una artista de radio” y eso la debe hacer sentir bien, Lila lo interrumpe diciéndole que es difícil, él insiste que le debe generar orgullo, y es cuando ella reconoce que es gracias al público que fue creciendo.

Aquí muestro el fragmento de la entrevista:

Javier Poza (J): Tú te debes de sentir muy orgullosa como artista, por lo auténtica que eres, por cómo has defendido durante tanto tiempo tu postura, tus ideales, tu manera de hacer música, tu manera de llevar el país también, como estandarte a otros países, pero ¿convertir un disco de oro? Eehh, tú no eres una, o sea, eres una artista muy completa muy admirada por el medio artístico en general.

Lila Downs (L): Gracias.

J: Por la gente que admiramos la música también, pero no eres una artista de radio, de la radio, de éxitos de la radio, eso te debe hacer sentir bien...

L: Es difícil (interrumpiéndolo).

J: Bueno... es difícil, pero te debe generar orgullo el resultado.

L: ¡Claro!, como no, porque tienes público grandes que van creciendo a pesar de no estar en la radio constantemente.

J: Pero creo que con este disco las cosas pueden cambiar ¿no?

L: Puedes ser, porque parece que Sony ya se ha interesado en en en en que estemos sonando un poco en radio, y pues es un honor ¿no?, también entender cómo funciona todo eso es interesante (risas).

J: Y creo que así tuvo que haber sido ¿no Lila?, porque si tu hubieses firmado desde hace mucho tiempo con una transnacional a la mejor hubieses tenido que sacrificar mucho de esto que tiene que ver con esta autenticidad con esta personalidad tan única tuya.

L: Sí, pues...

J: Todo como que ha tenido su tiempo, su momento ¿no? (interrumpiendo).

L: Pues creo que cuando amas de verdad algo y crees en lo que estás haciendo, pues... puede ser que no llegara la fama, pero tienes que mirarte al espejo diario y decir, me quiero y quiero lo que estoy haciendo ¿no?

J: Es que la fama, también es un monstruo con dos cabezas.

L: Sí, sí.

J: No todas son buenas.

L: Sí, sí.

J: Yo creo que tú, a la mejor me equivoco, pero no buscas la fama ¿no? Tú lo que buscas es el prestigio, creo yo, ¿no?

L: Yo creo, más bien lo que busco es decir las cosas que me parecen, tengo sed de decir cosas que creo que a veces no se pueden decir, por temores o también porque no gustan estéticamente y a mí sí me gustan (risas).

J: Y eso es parte de ti, de lo auténtica que eres.

L: Es parte de lo que es uno. (Poza, 2015)

Lila es una artista muy querida por sus seguidores, los mensajes afectivos que le escriben en *Facebook* muestran su admiración y afecto, gracias a sus seguidores ha obtenido buenos resultados en las ventas de sus álbumes. Las audiencias en sus conciertos, vistas de sus videos, invitaciones televisivas para hacerle entrevistas, todo esto lo hacía antes de firmar con las grandes disqueras, ha ganado en los premios Grammy Latino en la categoría Mejor álbum folklórico.

La discografía de Lila es muy amplia, si bien uno de los objetivos es mostrar el performance musical de Lila, la presente investigación se enfocará en describir solo una de las canciones que interpreta. Sin embargo, es importante hacer un breve recorrido acerca de su discografía y premios obtenidos para conocer y entender cómo ha sido su trayectoria artística.

En 1994 lanzó su primer álbum como solista titulado *Ofrenda*, grabado de forma independiente, al que siguieron *Azuláa: en vivo con Lila Downs* en 1996 y *Trazos* en 1998.

En 1999 firmó un contrato con la discográfica Narada, con la cual lanzó cinco álbumes de estudio y vendió alrededor de 1,5 millones de discos. El más conocido de esos discos es *La Sandunga*. En 2007 firmó un contrato con EMI Music, en donde lanzó tres álbumes y finalmente en 2011 firmó con Sony Music, disquera con la que actualmente graba.

Con el lanzamiento de su álbum *La Sandunga* en 1999 adquirió gran éxito comercial; así continuó con su disco *Árbol de la Vida/Tree of Life* (2000), el éxito internacional lo alcanzó con su álbum *La Línea/ Border* en el 2001 (Discografiasmega: 2° párr.) en el 2004 grabó el álbum *Una sangre*, este fue la inspiración de su primer Club de Fans Oficial llamado *Una Sangre* que lleva por lema: Con Sangre Roja y Corazón Lila, dicho club de fans lleva más de 14 años siguiendo y apoyando la trayectoria de la cantautora.

Ha grabado otros álbumes como: *La cantina* (2006), *Ojo de Culebra* (2008), *Pecados y milagros* (2011), *Raíz* (2014), *Balas y Chocolates* (2015), *Salón, lágrimas y deseos* (2017), *Espiritual* (2018) y *Al Chile* (2019).

Ha sido ganadora en una ocasión del Premio Grammy en 2013 por su disco *Pecados y Milagros*, en la categoría Mejor álbum de música regional mexicana, estuvo nominada dos veces por sus álbumes *Ojo de Culebra* en 2009 y *Raíz* en 2015. (Discografiasmega: 2° párr.) Ha sido nominada a nueve premios Grammy y ha ganado seis.

Lila también ha incursionado como actriz en algunas películas, aunque no se ha desarrollado ampliamente en la actuación. En el 2008 interpretó a Sophia en el la película el Mariachi Gringo de Tom Gustafson; seguido actuó en *Deseo* (2012) de Antonio Zavala Kugler y *River of Fundament* (2014) de Matthew Barney. (Montoya, 2019: 9° párr.),

Su último disco *Lila Downs desde Bellas Artes México* (2022) consiste en un disco y DVD de una presentación en el palacio de Bellas Artes, en donde recapituló canciones de sus primeros discos. Lila explica que para ella es importante volver al principio, así lo expresó en una entrevista al conductor Javier Poza (2023):

Javier: Eres una embajadora, eres una gran representante nuestra y de eso te tienes que sentir sumamente orgullosa, y ahí está desde Bellas Artes México, que fue un concierto muy especial por muchas cosas.

Lila: Sí, sí, definitivamente, más de 6 meses de preparación, pensando en el repertorio, puse "Semilla de piedra" un tema que no cantaba hace mucho tiempo, pero que habla de esa nostalgia de salir de México y sentirte inadecuada y con la búsqueda en el alma y volver a tu tierra que te vio nacer y volver como un renacimiento y eso quise volverlo a cantar porque siento que siempre es el mensaje que me acompaña que me da fuerza y también de no olvidarlo, ¿No?, no olvidar mi principio, es importante recapitular de pronto en tu vida, ¿No?, ir tiempo atrás, y recuerdo que en la pandemia era muy natural para nosotros como mirar las fotos de la niñez o de años anteriores y como recordar quien fuiste y quién eres ahora y creo que en eso está este disco, está el disco y también el DVD están en la manera poética de como entregarse a la música por medio de diferentes expresiones vocales especialmente eso quise expresar. (Poza, 2023)

Son muchos los éxitos de LD, algunas de las canciones que más la han representado ante su seguidores son: "La sandunga", "Canción mixteca", "El venadito", "La llorona", "La cumbia del mole", "Palomo del Comalito", "Pecadora", "Mezcalito", "Zapata se queda", entre otras. En el grupo focal que se realizó para esta investigación con un grupo de fans los Una Sangre y entrevistas, el son de "La llorona" es con el que diferentes colaboradores compartieron sus experiencias: dentro de sus escuelas, para bailarla o como maestros de danza. También LD la ha grabado en 7 álbumes el "Son de la llorona", la cantó en la película "Frida", 2002, protagonizada por la actriz mexicana Salma Hayek, esta película tuvo un gran éxito internacional y ayudó a impulsar la carrera de Lila, "Esa fue una bendición, porque se dio a conocer nuestro trabajo a un público que no lo conocía y también en los medios, que ya voltearon a decir: ¡Ah, es la fulanita ésta, porque antes les tenía que explicar quién era", señaló entre risas. (El Porvenir, 2005) Por estos motivos entre otros que se irán desarrollando, el son de "La llorona" fue tomado como referente para explorar aspectos de la performatividad de Lila Downs y la descripción de su performance en este son.

Antes de adentrarnos a la descripción del performance, abordaremos el contexto del son de “La llorona” desde diferentes narrativas, para conocer algunas creencias sobre el origen de este son, esto nos ayudará a comprender ¿cómo es el performance de Lila al interpretar el son de “La llorona”?

Capítulo II. Sobre el son de “La llorona”

El son de “La llorona” como se explicó en la introducción, fue tomado como referente para explorar aspectos de la performatividad de Lila Downs, esto se decidió porque en el grupo focal que se realizó para esta investigación con un grupo de fans de Lila, los Una Sangre y en las entrevistas, “La llorona” fue con el que coincidieron al hacer diferentes usos, compartiendo sus experiencias. También es un son donde se puede apreciar su extensión vocal, expresión corporal y gestualidad.

El objetivo principal de esta tesis es mostrar el performance de Lila Downs y la narrativa de los escuchas y no el llevar a cabo un estudio musicológico profundo sobre el son de “La llorona”, sin embargo, deseo dar a conocer algunas de las creencias que se tienen respecto a su origen, estas narrativas fueron recabadas de algunas entrevistas y diferentes fuentes, conocerlas ayudará a comprender el análisis del video de LD interpretando el son de “La llorona”.

Origen de “La llorona” desde diferentes narrativas

El son de “La llorona” no cuenta con un autor del que se tenga registro y tampoco se conoce cuando fue creado. La comunicóloga, guionista e investigadora Alicia Molina, en su artículo *La Llorona: la desgarradora canción mexicana que le dio la vuelta al mundo* (2018) explica que fue creada en la década de 1850 y se popularizó durante la Revolución Mexicana, al igual que otras canciones como “La Adelita” o “La Cucaracha”; con el paso de los años, la letra de la canción ha sido modificada y hasta la fecha se tiene un recuento de cerca de 500 versiones (Molina, 2022: 2º párr.), que han servido a diferentes intérpretes a plasmar su sello dentro de la pieza. También se ha convertido en una canción representativa del Estado de Oaxaca, muestra de ello es el uso que le dan en diferentes comunidades para sus celebraciones, es interpretada por bandas de viento tradicionales de las diferentes regiones y cantada por cantantes oaxaqueños y de otros estados de la República Mexicana tanto en

el ámbito tradicional como en la industria cultural, el son de “La Llorona” se ha convertido en una de las canciones más representativas de México en el mundo, muestra de ello es su presencia en el cine en el filme *Frida* dirigido por Julie Taymor y estrenado por Miramax Films en el 2002, basado en el libro de Hayden Herrera, sobre la vida de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo, protagonizada por la actriz mexicana Salma Hayek. Fue nominada a seis Premios Óscar ganando dos: mejor maquillaje y mejor banda sonora (FilmAffinity, 2002). En el filme, el son de “La Llorona” es interpretado dos veces, primero por la cantante Chavela Vargas y después por Lila Downs en la escena del final; esta interpretación ayudó a que muchas personas conocieran a Lila. En el grupo focal con los fans de LD, los Una Sangre, uno de los participantes comentó acerca de la participación de Lila en la película “Frida”:

Yo conocí a Lila Downs en la película de “Frida Kahlo” con Salma Hayek y Lila cantó en esa película, creo que su imagen en ese tiempo estaba un poco relacionada con la imagen de Frida y creo que eso le ayudó a hacerse más famosa, desde ahí comencé a escuchar su música. (Grupo Focal “Seguidores de LD”, comunicación personal, 2021)

Otra muestra de la importancia del son de “La Llorona” en el mundo es en la película animada *Coco* (2017) de Disney Pixar. En esta película fue interpretada por la cantante mexicana Angélica Vale, estos filmes dieron a conocer en muchos países el son de “La Llorona” y fueron creados por industrias de gran prestigio cinematográfico internacional.

Performatividad sobre las coplas del son de “La Llorona”

Respecto al origen del son de “La Llorona” como se mencionó, no tiene autor, pero, muchas de sus coplas sí, algunas de ellas fueron compuestas por el escritor Andrés Henestrosa.

Él explica en un documento que escribió en 1960 sobre el origen de algunas canciones mexicanas lo siguiente:

Las coplas de la llorona y las de todas nuestras canciones vinieron, junto con los romances, en las mochilas de los conquistadores, al lado de los arreos, sirvieron para evocar la tierra lejana, para endulzar las penas. A veces abandonaron aquel lugar donde primeramente

llegaron para buscar ambientes más de acuerdo con su lugar de origen. (Henestrosa, 1960: 740)

Henestrosa afirma que lo que los mexicanos aportaron al son de “La llorona” fue la interpretación:

Lo que agregamos fue la lección circunstancial; la referencia a la geografía, a los personajes, a la ocasión en la que debe cantarse, las canciones del Istmo -*La llorona, la petenera, la sandunga* -; no son sino llanto español en pupilas nativas y que la cantidad de coplas que existen son tantas como los cantores pueden recordar de la poesía popular hispanoamericana, cuantas puedan improvisar en fiestas y fandangos. (Henestrosa, 1960: 740)

Otra investigación sobre este tema, la hizo Flora Botton entre 1963-1972, donde explica que la gran mayoría de las estrofas son coplas de amor y que no se sabe con exactitud la cantidad de estrofas que tiene, “se dice (rumor popular) que tiene 200 o hasta 300 coplas” Botton asegura que ha logrado reunir 121 coplas, las cuales se pueden encontrar en su mayoría en el Cancionero folklórico de México, realizado bajo la dirección de Margit Frenk Alatorre. Botton explica que nadie ha publicado todas las coplas en un material junto o en forma de una sola canción (Botton, 2020: 552). Según Botton la canción se dirige a una mujer que representa el amor, pero también tiene carácter festivo.

Como se puede observar debido a la cantidad de coplas que existen cada interprete tiene la libertad de elegir, improvisar y darle el sentido que el cantante desee, abriendo un mundo de posibilidades, es por eso que ha sido interpretada por muchos cantantes y cada uno de ellos le han proporcionado su propio estilo, un ejemplo de ello es la cantante Chavela Vargas, que como se mencionó, además de ser una de las canciones que formaron parte de su repertorio más conocido, también la cantó en el filme *Frida* (2002); algunas de las coplas que interpretó la cantante, son de las más cantadas, pero, como afirma Andrés Henestrosa “Lo que agregamos es la lección circunstancial; la referencia a la geografía, a los personajes, a la ocasión en la que debe cantarse” (Henestrosa, 1960: 740). “La llorona” se interpreta en una escena cuando Frida (Salma Hayek) sufre una desilusión amorosa, su esposo Diego Rivera (Alfred Molina) le pide el divorcio, en ese momento Frida se queda sola y aparece

Chavela Vargas vestida de negro, cubierta de la cabeza con un rebozo que se quita al comenzar a cantar frente a Frida sirviéndole un vaso de tequila, Chavela brinda una interpretación de acuerdo a la escena de la película que tiene un sentido doloroso, de consuelo, amigable y finalmente de reclamo. Es un conjunto de emociones en apenas unas cuantas estrofas, culminando la escena con un asesinato y derramamiento de sangre mostrando una pintura de Frida Kahlo *La dos Fridas*.

Estas son las coplas que interpreta la cantante Chavela Vargas en la película¹:

Todos me dicen el negro, Llorona,
negro, pero cariñoso.

Yo soy como el chile verde, Llorona,
Picante, pero sabroso.

¡Ay! de mí, Llorona llorona,
Llorona, llévame al río.

Tapame con tu rebozo, Llorona,
porque me muero de frío.

Si porque te quiero quieres, Llorona,
quieres que te quiera más.

Si ya te he dado la vida, Llorona,
¿Qué más quieres?

¿Quieres... más?

¹https://www.youtube.com/watch?v=kqUSiM-BU_4

Otra cantante que ha interpretado y grabado el son de “La Llorona” en cinco ocasiones sin repetir ninguna copla es la cantante Susana Harp quien se autopresenta como una artista que se enfoca a la investigación de las músicas mexicanas para después hacer discos temáticos. Una de las interpretaciones que ofrece la cantante en su disco *Misterios Gozosos* (2014) la cantante presenta una propuesta del son “La Llorona” donde explica: “yo hago una propuesta de La Llorona en tres idiomas: en árabe, castellano y zapoteco, intentando hacer el recorrido de la migración de esta pieza” (Harp, 2015), la interpretación de Susana Harp no es muy expresiva, en el video se puede observar que es una presentación en vivo con bailarines donde la cantante se mantiene en el centro del escenario y sus movimientos son escasos. Al inicio del son, usa un rebozo que le cubre la cabeza y se lo quita al comenzar a cantar, las estrofas que interpreta en español tienen un sentido de petición, primero a la virgen y después a la Llorona, al pedirle su amor pero al no recibirlo se convierte en dolor al hablar de la muerte.

Estas son las coplas que interpreta Susana Harp en español²:

Lo que más le pido al cielo ¡Ay Llorona!

Y a la virgen de la luz,

que tu ropita y la mía ¡Ay Llorona!

La guarde el mismo baúl.

¡Ay de mí, lloronaj (INAUDIBLE) de unos ojos negros.

Contéstame si me quieres, Llorona.

Dame tu amor o me muero.

Las coplas que interpreta Lila Downs son las mismas que interpreta la cantante Chavela Vargas en el filme “Frida” solo que no canta los versos de reclamo del final “qué más

² <https://www.youtube.com/watch?v=0FpRD3KILQk&list=RD0FpRD3KILQk&index=1>

quieres, quieres más”, y agrega otras coplas que también son de las más cantadas, estas tienen un sentido amoroso hacia “La Llorona”. Describe su vestimenta haciendo una comparación con la Virgen, dándole un sentido religioso y de amor incondicional, Lila comienza el son usando un rebozo que le cubre la cabeza, se lo quita al comenzar a cantar, su interpretación es muy expresiva y solemne, durante la interpretación se inclina y dirige su mirada hacia arriba como si le cantara a la Llorona en el cielo, dándole un sentido de respeto y amor hacia “La Llorona”.

Estas algunas de las coplas que interpreta Lila Downs³:

Salías del templo un día, Llorona,
cuando al pasar yo te vi,
hermoso huipil llevabas Llorona,
que en la virgen te creí.

¡Ay! de mi Llorona, ¡Ay! de mi Llorona, Llorona de azul celeste.

Y aunque la vida me cueste ¡Ay! Llorona,
No dejaré de quererte.

Podemos observar que los diferentes compositores de las coplas del son de “La Llorona” se dirigen a una figura idealizada de mujer- la Llorona- que representa el amor, un amor que parece ser imposible y provoca dolor; es por eso que la melancolía predomina, también hay estrofas de intención claramente religiosas al nombrar a la virgen y hacer una comparación de “La Llorona” con la virgen, algo que tienen en común las tres intérpretes es el uso del rebozo cubriendo su cabeza al igual que la virgen con su manto, para posteriormente

³ <https://www.youtube.com/watch?v=oVUmQZdLafQ>

quitárselo y comenzar a cantar, este gesto va de acuerdo a su interpretación y las coplas que presenta cada una, coincidiendo en la melancolía, amor, dolor y tristeza.

El rebozo lo usan algunas mujeres cuando van a un templo a orar, esta es una tradición dentro del cristianismo, es una muestra de respeto que también se acostumbra en los velorios.

Performatividad

Diferentes narrativas albergadas en redes sociales

Dentro de la etnografía que se llevó en redes sociales se encontraron diferentes narrativas de cibernautas que comparten sus creencias y saberes sobre el origen de la canción, la temática, los personajes involucrados, el lugar de origen del son de “La Llorona”.

Aquí muestro algunas de las narrativas recabadas:

Algunas personas sostienen que la canción de *La Llorona* está inspirada en la leyenda popular mexicana, aunque existen numerosas versiones de la leyenda. La leyenda relata la historia de **una mujer que asesinó a sus hijos para vengarse de las infidelidades de su esposo**, tras lo cual se convirtió en un alma en pena que castiga a los hombres infieles y busca a sus hijos. (Osegueda, 2020: 6° párr.)

También existen elementos prehispánicos que auxilian que La Llorona hace referencia a deidades femeninas como **Mictlancíhuatl, señora del inframundo**, que seducía y perdía a los hombres. (Osegueda, 2020: 7° párr.)

Hay quienes hacen una **lectura simbólica de la leyenda**, comentando que hace referencia a los **infanticidios** que pudieron producirse durante los primeros años del mestizaje, fruto de las **violaciones**. (Osegueda, 2020: 8° párr.)

La Llorona hace referencia a una **mujer que tiene ese oficio**, en Oaxaca, solía pagarse a algunas **mujeres para que lloraran al difunto**, por ello se les denominaba "lloronas", por ello la letra habla de un hombre que se enamora de una de estas mujeres y pide por el amor de ella. (Osegueda, 2020: comentarios)

La historia es derivada de un suceso entre **una pareja del Istmo de Tehuantepec** que en la época revolucionaria se separa y él desde el frente donde fue a luchar, le escribe a su esposa los versos que se vuelven canción y la describe cómo la conoció. Y ella llora su ausencia, más aún cuando se entera que murió y no volverá a verlo. Es una historia zapoteca. (Osegueda, 2020: comentarios)

Como podemos observar en las diferentes narrativas, el son de “La Llorona” es una canción donde se hace eco a temas que formarían parte de la tradición oral, nuestro pasado indígena, la violencia de la colonia y las relaciones de dominio.

En el ámbito musical la cantante mexicana Susana Harp, como se mencionó, en un video albergado en YouTube (“La Llorona”, *Misterios Gozosos*, 2015), canta “La Llorona” en tres idiomas, donde explica que es por el recorrido geográfico que hizo esta canción, también le pregunta a un hombre a quien llama Toño que explique el origen del son de “La Llorona” en diferentes regiones.

Susana Harp: Toño, yo hago una propuesta de “La Llorona” en 3 idiomas: en árabe, en español o castellano y en zapoteco, intentando hacer el recorrido de la migración de esta pieza, cuéntanos...

Toño: El caso de la Llorona que **tenemos muchas versiones en todas las regiones de México**, hay una versión huasteca, hay una versión jarocho, también, llamada *la Lloroncita* y la versión digamos valseada del Istmo de Tehuantepec, que todas parecen proceder de un antiguo patrón andaluz y las influencias de lo árabe que están presentes en Andalucía, sobre todo en la música andaluza, desde mucho antes de la conquista de México, desde ocho siglos antes, entonces aquí también hay reminiscencias árabes, esas reminiscencias árabes en la música del sotavento están en muchas partes, también están en las afinaciones, en el encordado de los instrumentos. (Harp, 2015)

Observamos que “La Llorona” es un son que tiene un arraigo regional, como se explica en el video, existen diferentes versiones de “La Llorona” en tres regiones de México, en la zona

del Istmo de Tehuantepec que es la que interpreta Lila Downs, se caracteriza por tener un tempo de 3/4 como un vals, la versión jarocho se llama “La lloroncita” acompañada por arpa, jarana y requinto jarocho con un tempo de 3/4. En la versión del grupo *Mono Blanco*, algunas de las coplas que cantan hablan sobre una mujer “La llorona” que no quiere a un hombre y eso provoca tristeza.

Aquí algunas coplas de “La lloroncita”⁴.

Yo que disfruté la suerte, cuando tu amor conseguía.

¡Ay! de mí Llorona, cuando tu amor conseguía.

Ahora lloro por la muerte del amor que me tenía.

¡Ay! de mí Llorona, tu que llorando me viste.

No lloro porque te vas, es porque no me quisiste.

La versión de la “La llorona” en la región huasteca interpretada por el grupo “Armonía Huasteca” acompañada por jarana huasteca, violín y huapanguera con un tempo de 6/8, narra la historia de una mujer cuyo esposo falleció y buscó consuelo con el vecino para después dejarlo y buscar a otros hombres. Esta “Llorona” tiene un sentido picaresco, pero también provoca dolor a los hombres que deja.

Esta versión debido al tempo y el género musical, se puede bailar con zapateados y descansos, ya que mantiene el tempo y forma del huapango.

Aquí las coplas⁵:

La llorona de allá enfrente, se le murió su marido,

y luego del accidente se vino a dormir conmigo,

¡Qué mujer tan buena gente!, ella ha tanto padecido.

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=2QwpCTfgUT4e>

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=NuLKv4O8vHw>

Me dicen que no le llore, ya se fue porque quiso.
Yo les digo señores que llorar es muy preciso,
Me acuerdo de sus amores y las caricias que me hizo.
La llorona de allá enfrente, tiene su carnicería,
a los casados les vende, a los solteros les fía,
¡Qué mujer tan buena gente!, que se la hace corto el día.

Muchas son las versiones sobre el origen del son de “La llorona”, es interesante conocer las diferentes interpretaciones que se le pueden dar, gracias a la cantidad de coplas y a las versiones de las regiones, se le llegan a atribuir diferentes enfoques dirigiendo la interpretación a la situación requerida por el momento, brindando a los escuchas un sin fin de motivos como: tristeza, enojo, amor, protesta, romance, traición, admiración, picardía, festividad, entre otros; permitiendo que “La llorona” forme parte de la vida cotidiana de los escuchas e intérpretes, pudiendo usarla en diversas ocasiones. Sin embargo, todas las versiones comparten el lamento ¡Ay de mí, llorona!, que afirma que es una canción dolorosa, sólo la versión huasteca no lo hace, ya que es una versión picaresca en donde la “La llorona” no muestra dolor a pesar de la muerte de su esposo. Esta es una muestra de la picardía que caracteriza a los mexicanos que, a pesar de las tragedias, siempre buscan la festividad.

Grabaciones de Lila Downs del son de “La llorona”

El son de “La llorona” forma parte del repertorio que ha canonizado a Lila como una cantante de música representativa del estado de Oaxaca, lo ha grabado en 7 álbumes, en el primero *Ofrenda* en 1994, en el cuarto *Border: La Línea*(2001), en el quinto *La sandunga* (2003), en el octavo *The Very Best of el Alma de Lila Downs*(2008), en el 2012 *Canciones*

pa' todo el año, en el álbum *Pecados y Milagros*, edición especial (2011) y en su último disco *Al chile* (2019) y en la película *Frida*, 2002.

Esto es una muestra de la importancia del son de “La llorona” en su carrera y en la música, tanto aquella que tiene un arraigo local, como la que se consume masivamente, es por eso que es considerada como una de las canciones representativas de México en el mundo.

Capítulo III. Descripción del performance de Lila Downs del son de “La llorona”

En este capítulo se examinará la construcción del performance de Lila, tomando como referencia el concepto de *persona musical* del autor Philip Auslander (2006), para comprender ¿cómo se construye como artista? Los conceptos de *imagen mediada* de la autora Laura Ahonen (2007) para conocer cómo se ha ido construyendo su imagen, para finalmente describir una de sus interpretaciones en el son de “La llorona” para conocer, cómo es su performance.

Philip Auslander propone un modelo triple: *actor/persona/personaje* que construye a los artistas, explicando que la *persona real* (artista) crea un *personaje de actuación* para sus presentaciones frente al público y los medios, así se construye como una *persona musical* que mantiene una comprensión de las normas dentro del contexto del género musical, afirmando que todas las *personas musicales* se representan en relación con la persona normativa para su género y momento histórico, incluso si los músicos optan por rechazar esta personalidad normativa, su interpretación aún deriva del significado principal de ella; la presentación de la personalidad de un músico, no es el sonido de la música, es la actuación principal que tiene: “Lo que los músicos interpretan ante todo no es su música, sino sus propias identidades como músicos, su *persona musical*” (Auslander, 2009: 70-71)

De acuerdo con la propuesta del autor, Lila Downs es una *persona musical* abiertamente autobiográfica, que modifica las convenciones del contexto del género musical que representa, creando un *personaje de actuación* que coincide con las demandas de la cultura mediatizada de la época, haciendo uso de indumentaria y músicas emblemáticas de México, principalmente de la costa chica (Oaxaca y Guerrero) fusionándolas con elementos y toques modernos, usando diferentes géneros musicales como el bolero, cumbia, jazz, ranchero, chilenas, con su propia interpretación. Sobre este tema, Lila expresa en una entrevista para un blog en internet La Música Mía a la entrevistadora Kreuzza Del Campo quien afirma que el sello de Lila es estilizar lo típico, modernizar lo tradicional, a lo que Lila le responde:

Kreuz: Tu sello personal es estilizar lo típico, modernizar lo tradicional.

Lila: **El chiste es transformar el folklor en algo ligeramente diferente.** Yo soy la nieta de mi abuela, la hija de mi madre, ella fue la que me heredó ese conocimiento de canciones y de cómo respetar la canción como es: pura; cantándola como se canta, con la guitarra, con el ritmo original, pero encontrándole otros **elementos para que yo lo sienta fresco, para que a mí no me aburra y no me haga sentir que es lo mismo de siempre, lo que siempre escuché.** (Del Campo, 2016)

Como se observa, Lila habla sobre la herencia musical que recibió de su madre y abuela, de cómo le enseñaron a “respetar la canción como es: pura; cantándola como se canta, con la guitarra, con el ritmo original” (Del Campo, 2016). Estas canciones “*puritas*”, como Lila las llama, forman parte de un “conjunto cultural, de un complejo simbólico y en muchos casos festivo o litúrgico, y las ha transportado a otros espacios de uso e interpretación” (Vega:2010). De acuerdo con el autor Auslander, esta herencia musical de la que habla Lila, corresponde a las convenciones normativas de género con las que construye su *persona musical* con “elementos para que lo sienta fresco, para que a mí no me aburra y no me haga sentir que es lo mismo de siempre, lo que siempre escuché”, explica Lila (Del Campo,2016); pero respetando cómo es la música que le enseñaron, gracias a eso sus seguidores la identifican como una artista de música mexicana que les genera orgullo como mexicanos y algunos extranjeros como representante de la música tradicional de México.

Otro aspecto importante dentro del performance de Lila es la imagen, no se puede negar que su imagen artística siempre ha mantenido elementos característicos de algunas regiones de México, principalmente del estado de Oaxaca, como son: los bordados artesanales, bisutería, adornos, rebozos, que en algunas ocasiones los porta sin ninguna modificación. Al inicio de su carrera en sus primeras presentaciones y en los tres primeros álbumes discográficos, las modificaciones que mostraba en sus vestuarios, maquillaje, adornos, eran pocas. Después de 1999 firmó un contrato con la discográfica Narada, estas modificaciones se hicieron más notorias, esto se debe a que los primeros años de su carrera la imagen de Lila era construida por y tal vez por un grupo pequeño que formaban parte de

su equipo de trabajo, pero conforme fue creciendo dentro de la industria musical, al firmar con EMI y finalmente con SONY la construcción de su imagen se modificó al hacer usos de diversos medios. Siguiendo a la autora Laura Ahonen:

El carácter mediático de las imágenes de autor, no se refieren, solo a un medio de transmisión tecnológico o a las prácticas intermediarias de todas las personas que intervienen en la elaboración, distribución y consumo de la música popular, sino que también a las relaciones sociales (de poder e influencia) que se dan entre y a través de estas actividades, las imágenes de autor construidas comunican solo una gama limitada de significados específicos, y por lo tanto, presentan una imagen específica, pero al mismo tiempo construida, de un artista en particular. (Ahonen, 2007: 19)

Ahonen propone, tres tipos de imagen explicando que “Las imágenes en la música popular se construyen en las relaciones entre el artista, el público, los medios de comunicación y los miembros de la audiencia” (Ahonen, 2007: 17)

Tabla 1. Los tres tipos de imagen de autor

(1) Imagen de autor presentada (imagen construida por el artista y/o la maquinaria de <i>marketing</i>)
(2) Imagen de autor mediada (imagen construida por los medios)
(3) Imagen de autor compilada (imagen construida por los miembros de la audiencia).

Fuente: Ahonen, 2007:19.

De acuerdo a las propuestas de la autora, la imagen de Lila se construye desde ella misma y su equipo creativo, los medios y los escuchas. Por un lado, está la *persona real* con una *imagen de autor presentada* que es la que Lila deja ver públicamente en sus conciertos, entrevistas, páginas de redes sociales dentro de su hogar al hacer actividades cotidianas, sin maquillaje, ni luces especiales, la mayoría de la veces portando alguna indumentaria o accesorio característico del estado de Oaxaca sin ninguna modificación o cuando sale a las calles y algún seguidor la encuentra y le pide tomarse una fotografía para después compartirla en redes sociales donde se pueden observar la misma imagen que ella muestra fuera del escenario; la *imagen de autor presentada*, también se construye por la industria (*marketing*), quienes por medio de diferentes estudios realizados por especialistas en el

tema, deciden lo que quieren mostrar sobre el artista para lograr satisfacer las necesidades del mercado. Esa es la imagen de Lila es sus presentaciones, conciertos, entrevistas en televisión; finalmente está la *imagen de autor compilada*, es la construida por los escuchas, quienes reciben lo que el artista y los medios les ofrecen, para poder elegir lo que deseen y expresarse libremente sobre cómo perciben al artista. Existen diversas formas de observar lo que las personas eligen, uno de los medios donde podemos ver opiniones, cantidades de usuarios que observan videos o siguen a algún artista, son las redes sociales, que ha sido un medio para poder expresarse, compartir experiencias, fotografías (ver Capítulo 5). Sin duda alguna la imagen de Lila Downs y todo el conjunto performático que la ha ido caracterizando desde el inicio de su carrera artística, han logrado alcanzar a miles de seguidores, el cantar música emblemática del estado de Oaxaca, sus composiciones, su vestuario, arreglos musicales, construyen a la *persona musical* de Lila Downs que desde la perspectiva de sus seguidores y también mencionado por la interprete, es considerada como una artista que mantiene las tradiciones, pero les da “frescura para que no suenen y se vean igual” (Del Campo, 2016). De acuerdo con el autor Stuart Hall:

La tradición es un elemento vital de la cultura; pero tiene poco que ver con la mera persistencia de formas antiguas. Tiene mucho más que ver con la forma en que se han vinculado o articulado los elementos unos con otros. Estas combinaciones en una *cultura nacional-popular* no tienen una posición fija o inscrita y, ciertamente, ningún significado al que arrastre, por decirlo así, la corriente de la tradición histórica, sin sufrir ningún cambio. No sólo puede modificarse la combinación de los elementos de la «tradición», de tal manera que se articulen con prácticas y posiciones diferentes y adquieran un significado y una pertinencia nuevos. (Hall, 2012: 197)

El conjunto de elementos que Lila usa para darle frescura a las músicas que le heredaron por medio de los arreglos musicales, vocalidad, indumentaria, los diferentes tipos de imagen, su persona musical, construyen a lo que conocemos como “Lila Downs”.

Con la finalidad de dar a conocer el performance de Lila Downs, describiré un video interpretando el son de “La Llorona”. Se eligió este video ya que “La Llorona” es un tema del cancionero popular que forma parte del repertorio de cantantes como Chabela Vargas, Óscar Chávez, entre muchos otros y se utiliza como un marco sobre el cual se montan elementos estéticos y culturales contemporáneos que permiten observar esa combinación de tradición de la que habla Stuart Hall para crear nuevos significados; además de dar a conocer cómo es el performance de Lila en uno de los sones que ha cantado desde el inicio de su carrera, es un espectáculo en vivo, esto permite apreciar todo el performance, además de ser uno de los videos que tiene más vistas en la cuenta oficial de Lila en la plataforma de YouTube, cuenta desde hace 10 años que se publicó hasta el 06 de agosto del 2022 con la siguiente tabla de impacto:

Tabla 2. Impacto de Lila Downs en YouTube

Vistas (reproducciones del video)	9,213,527
Likes	45,000
Comentarios	2,449
Suscriptores a la cuenta oficial de Lila Downs	442,000

Fuente: Creación propia con los datos del video.

Aquí el link del video de “La Llorona”, interpretado por Lila Downs <https://www.youtube.com/watch?v=oVUmQZdLafQ>

Partiendo de la observación del video y los comentarios por parte de los seguidores de Lila al video (ver Capítulo 4) y los elementos de la performatividad de la música popular se generaron 5 categorías para el análisis y descripción del performance que se muestra a continuación:

- Vocalidad
- Dotación instrumental
- Vestuario-indumentaria

- Expresión corporal-gestualidad
- Escenario e iluminación

A continuación, presento el análisis del son “La llorona” con base en estas categorías.

Vocalidad

Las cualidades vocales y la expresividad de Lila Downs son sin duda alguna las que le han permitido interpretar su música de una forma tan variada, provocando que sus seguidores queden impresionados con su voz, siendo esta la característica más representativa de su *persona musical*. En el son de “La llorona” es un ejemplo para mostrar tanto sus cualidades vocales como su expresividad como cantante. En la presente investigación se muestra una propuesta de análisis para describir el manejo de la voz de Lila Downs por medio del uso de los resonadores humanos, para ello es necesario conocer algunas ideas que se tienen sobre el canto, los resonadores humanos, la respiración dentro del canto, todo esto para poder comprender las gráficas para el análisis sobre la vocalidad de Lila Downs en este son.

El canto es una capacidad casi general en todos los seres humanos, sin embargo, a través de los años, las personas han puesto su empeño en desarrollar esto como una disciplina llena de formas de emitir el sonido. La escuela del canto ha creado parámetros de “lo bien hecho” y lo “no tan bien hecho”. Esto parte de la percepción auditiva de las esferas de los conocedores y con los años se ha enriquecido basándose en el conocimiento de la salud vocal, durante el entrenamiento de la voz y la costumbre de escuchar, las clases de canto con prueba-error y las opiniones emitidas por los profesionales y docentes del canto, se aprende a distinguir los recursos utilizados por el intérprete, no hay mucho para comprobar, ya que *el aparato fonador y sus mecanismos, no se pueden apreciar a simple vista, es un tipo de técnica abstracta*, ya que todo queda en la sensación y se confía en que las referencias usadas para explicar el mecanismo coincidan de persona a persona. Para ejemplificar esto, tomaré una frase recurrente en las clases de canto, utilizada por muchos maestros del área: (para llegar a esa nota aguda, debes girar el aire, resbalándolo por

encima del velo del paladar hasta que). Este es un ejemplo de los métodos de la enseñanza del canto, como se puede apreciar, el docente confía en que los alumnos coincidan con él o ella en la percepción de las sensaciones corporales.

Esta breve explicación es con el fin de crear conciencia de que el siguiente análisis servirá para personas con amplios parámetros de los sonidos generados por los cantantes y para las personas que no tienen esa costumbre, los ayudará a identificar poco a poco por medio de la audición, los recursos utilizados en la pieza.

Debido a que no podemos ver el interior del cuerpo, provoca que la descripción de ¿cómo se canta? sea compleja, en el presente análisis, se hace una descripción de cómo maneja la voz Lila Downs, analizando la relación que existe entre los diferentes usos del aparato fonador, el texto y la intención expresiva, tratando de *concretar lo abstracto de las percepciones auditivas y emocionales, intentando dar una perspectiva técnica sobre la ejecución de Lila*. Después presentaré unas tablas con diferentes colores que ayudarán a concretar el uso de los resonadores y el tipo de respiración que usa, observando un video editado del video original que se encuentra albergado en el CD adjunto a la tesis impresa en la biblioteca Cuicamatini de la Facultad de Música UNAM, donde se indica cuál es el resonador que está manejando, a un lado mostraré el texto por colores, esto con el objetivo que el receptor pueda comparar auditivamente y visualmente la relación entre el resonador, la respiración y la descripción del manejo de la voz de Lila Downs en el son de “La llorona”. Antes de comenzar con la descripción es importante explicar qué son los resonadores humanos y los tipos de respiración en el canto.

Los resonadores humanos

Dentro del estudio del canto se usan los términos que son parte específica del área, locución y foniatría, como son: presión aérea (empuje de aire), concentración aérea (área de resonancia en la que se encuentra el aire), colocación (firmeza del aire al cantar), uso de la glotis (cavidad entre cuerdas vocales) y los *resonadores*. *Los resonadores humanos están formados por los espacios huecos de las diversas estructuras que se hallan por encima de las cuerdas vocales; es decir, la garganta, la nariz, la boca y los senos para-nasales.*

La forma de estas estructuras, algunas de las cuales podemos modificar conscientemente, cambia el sonido de ese zumbido y lo transforma en el timbre único de la voz humana (Llamazares, 2017: 1º párr.)

La respiración

La respiración es la introducción de aire a los pulmones y es un mecanismo instintivo en los seres vivos. Sin embargo, en la técnica del canto existen métodos para aprovechar al máximo la capacidad pulmonar, una de ellas es la respiración diafragmática, que es una inspiración profunda por nariz, boca, o ambas, mientras se expande el abdomen, dando así la posibilidad al diafragma de descender gracias al espacio que hacen los órganos con esta expansión, de esta manera se libera la parte inferior de los pulmones para así quedar libre y sin presión para su óptimo llenado.

Otra manera de respiración de los cantantes es la respiración alta, aunque no es la más recomendable, esta se realiza al inspirar sin expandir el abdomen, provocando así, la elevación de los hombros y creando mayor presión del diafragma a los pulmones por su parte inferior, esto permite que solo entre aire en la parte superior de los pulmones, limitando el manejo del cantante sobre su columna de aire. La mayoría de las veces, respirar de esta manera al cantar es provocado por una inspiración descuidada, a prisa y abrupta, da la sensación de congestión del aire y se escucha oprimido el sonido por la presión que ejerce el diafragma, acortando la columna de aire.

Análisis del manejo de la voz de Lila Downs interpretando el son de “La llorona”

(Uso de los resonadores humanos, cambios de registro, tipo de respiración, intención expresiva con relación al texto.)

Para el presente análisis se elaboraron dos tablas por colores (Tablas 3 y 4) de los resonadores y tipo de respiración por estrofas, esto con la finalidad de poder crear una tabla descriptiva (Tabla 6) para mostrar cómo maneja la voz Lila Downs en esta interpretación.

Tabla 3. Referencias por colores de los resonadores humanos

Color	Resonador
	Nariz
	Garganta
	Pecho
	Cabeza

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Tipos de respiración

Color	Tipo de Respiración
	Respiración Diafragmática
	Respiración Alta

Fuente: Elaboración propia.

Cabe aclarar que al cantar se usan diferentes resonadores dependiendo el registro en el que se canta, justo como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5. Relación del registro vocal, resonador y el color correspondiente con la Tabla 3

Registro	Resonador	Color
GRAVE	Pecho	
MEDIO	Boca, nariz y frente.	
AGUDO O SOBREGUDO	Cabeza (nariz, frente, boca y otros resonadores craneales como lo son el etmoidal y esfenoidal).	

Fuente: Elaboración propia.

Los resonadores que se mostraron en la tabla, son los usados por cantantes que cuentan con una preparación académica vocal, esto no quiere decir que cantantes no académicos no los usen, sin embargo, la poca o nula preparación vocal, puede hacer que estos resonadores sean usados de manera brusca en sus transiciones de registro, generando fatiga durante la pieza y obligando al cantante a usar más recursos cada vez con menos cuidados como es el uso de la garganta que llegan a provocar problemas de salud en las cuerdas vocales.

En el caso de Lila, como se mencionó en el Capítulo 1, cuenta con una preparación vocal académica, esto hace que pueda manejar los diferentes resonadores de forma consiente favoreciendo su interpretación. Se puede decir que Lila hace uso de la voz mixta durante toda la canción, esto quiere decir que al cambiar de registro cambia la posición en la concentración de aire, utilizando y explotando los diferentes resonadores. En el registro grave se escucha la concentración aérea en el resonador torácico (voz de pecho-verde) y los craneales, (voz de cabeza-amarillo), con poca presión de aire, dando así un efecto de voz hablada parecida al susurro (Llamazares, 2017:9º párr.) y hace uso de la respiración diafragmática que es una respiración profunda, cabe mencionar que el ambiente está creado con la ayuda de sistemas electrónicos de audio, como lo son: bocinas, fuentes de poder, amplificadores, ecualizadores y muy importante, micrófono; el uso de este modifica en gran parte la técnica vocal, es decir, con poco, hay mucho, el micrófono puede ser un buen apoyo para el cantante y en ocasiones un enemigo.

Para poder observar y escuchar lo antes descrito, se creó un video editado del video original (ver anexo CD) el cual es indispensable observar inmediatamente después de leer la Tabla 6, donde se muestran todas las estrofas que interpreta Lila los colores de la Tabla 3 de los resonadores y la Tabla 4 del tipo de respiración.

Antes de presentar la tabla, cabe mencionar que durante la interpretación Lila hace pequeñas melodías durante los puentes musicales (adornos musicales-vocalizaciones) en las cuáles utiliza elementos del canto lírico, como lo son los piquetatos o golpes de glotis, (se llama glotis al espacio existente entre las cuerdas vocales); estos se hacen presionando el aire hacia afuera, pero interrumpiendo de manera intermitente el flujo de aire, esto hace que las cuerdas vocales vibren solo durante el corto período que el aire pasa entre ellas, estos adornos los ejecuta en un registro agudo, fuera de la tesitura de la canción, haciendo así, alarde de sus alcances vocales.

En cuanto a la interpretación, Lila une texto, timbre y gesto, dando así importancia a las palabras, enfatizándolas según lo que ella percibe de la composición. Después del primer verso comienza a jugar con la voz, haciendo movimientos melismáticos, característicos de

cantos hispano-árabes, desde mi punto de vista encuentra el equilibrio entre la interpretación, el lucimiento vocal y la expresividad.

Aquí la tabla sobre el análisis del uso de los resonadores relacionándolos con el texto, para observar la Tabla 6 se editó un video del original en donde se colocó el resonador que Lila usa en las frases, esto con la finalidad de que se pueda identificar auditivamente los cambios de resonador, el video está disponible en un CD adjunto en la tesis impresa en la biblioteca Cuicamatini de la Facultad de Música UNAM.

Tabla 6. Texto del son de “La llorona” interpretado por Lila Downs por colores para identificar los diferentes resonadores usados por la cantante, para observar junto con el video que se encuentra en el CD adjunto.

Texto	Resonador	Tipo de respiración
<p>Todos me dicen el negro, Llorona Negro pero cariñoso.</p> <p>Todos me dicen el negro, Llorona Negro pero cariñoso.</p>	<p>Pecho</p> <p>Pecho-cabeza</p> <p>Pecho</p>	<p>Respiración</p> <p>Diafragmática</p>
<p>Yo soy como el chile verde, Llorona, Picante pero sabroso.</p> <p>Yo soy como el chile verde, Llorona, Picante pero sabroso.</p>	<p>Garganta</p> <p>Garganta-cabeza</p> <p>Cabeza-garganta.</p>	
<p>Ay de mí, Llorona, Llorona llorona, llorona, llévame al río</p> <p>Ay de mí llorona, llorona, llévame al río,</p>	<p>Garganta-pecho</p> <p>Pecho</p>	

Tápame con tu rebose ay llorona, Porque me muero de frío Tápame con tu rebose llorona, Porque me muero de frío.	Cabeza	
Vocalización. Adornos musicales.		
Salías del templo un día llorona, Cuando al pasar yo te vi, Salías del templo un día llorona, Cuando al pasar yo te vi.	Pecho Pecho-cabeza Pecho	
Hermoso huipil llevabas llorona Que en la virgen te creí. Hermoso huipil levabas llorona Que en la virgen te creí Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, ay de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste ay llorona, No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste ay llorona, No dejaré de quererte.	Garganta Cabeza Pecho Pecho-cabeza Pecho Cabeza	
Vocalización. Adornos musicales		

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión

Como se observa LD hace uso de diferentes resonadores, esto se debe a sus características fisionómicas, que al igual que otros instrumentos, el tamaño y material define el timbre; de la misma manera, el timbre, potencia, registro, se deben a su estatura, tamaño de los labios, los pómulos, boca, nariz, y gracias a sus estudios profesionales de canto, Lila sabe manejar los resonadores humanos aprovechando al máximo sus facultades naturales en cuanto al registro, ofreciendo a sus seguidores versiones llenas de virtuosismo logrando ser reconocida por voz obteniendo comentarios aduladores por parte de los escuchas (ver Capítulo 4). Este análisis tiene la finalidad de explicar el por qué los escuchas reconocen que Lila tiene una voz tan variada por llamarlo de un modo, sin embargo, solo las personas con estudios vocales pueden identificar que esto se debe, como ya se mencionó, a las cualidades vocales naturales y al uso de los resonadores que ayudan a potenciar su voz, esto gracias a su preparación como cantante (Capítulo 1) sin dejar a un lado su intención expresiva.

Análisis musical

(Acompañamiento, dotación instrumental)

En esta sección se presenta en breve análisis musical para describir cómo está conformada musicalmente el son de “La llorona” interpretada por Lila, dándole un toque personal por medio de la dotación instrumental y arreglo, agregando otros instrumentos diferentes a los de una banda de viento oaxaqueña.

Descripción: La pieza es un arreglo original, el cuál no tiene ningún rasgo de la melodía que se conoce en el acompañamiento, sin embargo, mantiene el tempo de $\frac{3}{4}$ igual que otras versiones, comienza con enlaces armónicos entre trompeta, trombón, bajo eléctrico, mientras el saxofón y el arpa hacen la melodía cediendo uno al otro los arpeggios, durante la pieza se utiliza saxofón, trompeta, trombón, bajo eléctrico, arpa, sintetizador y cajón.

En la imagen1, se pueden observar algunos de los músicos en el performance.

Imagen1. Lila Downs con los músicos que la acompañan en una presentación

Fuente: Captura de pantalla del video “Lila Downs - La Llorona (En Vivo)”

Se realizó una tabla para la presentación del análisis musical, que se divide en tres secciones, frase y duración, descripción y dotación instrumental.

Tabla 7. Análisis musical del performance de Lila Downs del son de “La Llorona”

Frase-Duración	Descripción	Instrumentación
Introducción 30 segundos	La canción está en la tonalidad de Mi menor. En la introducción el saxofón lleva la melodía mientras los otros instrumentos lo acompañan , el arpa entra glisando para dar paso a la primera estrofa.	Saxofón, clarinete, trompeta, trombón, guitarra, bajo eléctrico, arpa, sintetizador y cajón.
Primera estrofa	El acompañamiento y fondo que enmarca la voz está conformado solo por guitarra, bajo y	Guitarra, bajo, arpa.

<p>80 segundos</p>	<p>arpa, esta disminución de instrumentos aligera la carga sonora, dando así mayor realce a la voz.</p>	
<p>Puente musical con vocalización 2 minutos 26 segundos</p>	<p>Comienza el puente musical con arpeggios constante del arpa sobre (Mi menor 6) (en fundamental 1° tiempo) (en tercera inversión 2° tiempo)</p> <p>Vocalización o adorno musical.</p> <p>La vocalización se divide en tres figuras, las cuales trataré como A, B, C.</p> <p>Vocalización “A”</p> <p>Si-la-fa#-mi-si-la-fa#-mi-sol la-fa#-re-mi Esta vocalización es armonizada con los grados: I V II I V I</p> <p>Vocalización “B” (Índice 6)</p> <p>Si-si-la-sol-fa#-fa#-sol-la-la-si-si-la-fa#-mi-si-la-sol-la-si-la-do-si-la-sol-fa#-sol-la-si-la Armonizada con los grados: I V II I V I</p> <p>Si-si-la-sol-fa#-fa#-sol-la-la-si-si-la-fa#-mi-si-la-sol-la-si-la-do-si-la-sol-fa#-sol-la-si-la Armonizada con los grados: I V II I V I</p> <p>Vocalización “C” (Índice 6)</p> <p>Si-si-la-do (Índice 7)-si-la-sol-si-la-sol-sol-fa# Armonizada con los grados I IV I V I</p> <p>Si-si-la-do (Índice 7)-si-la-sol-si-la-sol-sol-fa# Armonizada con los grados: I IV I V I</p>	<p>Arpa</p>

Segunda estrofa 65 segundos	La guitarra y el arpa son suplidos por el cajón que marca el pulso constante de 6/8, el acordeón entra adornando con suavidad, dando paso a la intervención de toda la dotación, que comienzan a sumarse con arpegios sobre la tonalidad para dar paso al gran final.	Cajón.
Final	Ultima vocalización o adorno musical con sobreagudos (Do y Re índice 7) Si-do-re-do-si Si-(re x 8)-si-re-si-re-si-re-si-la-la-si	

Fuente: Elaboración propia.

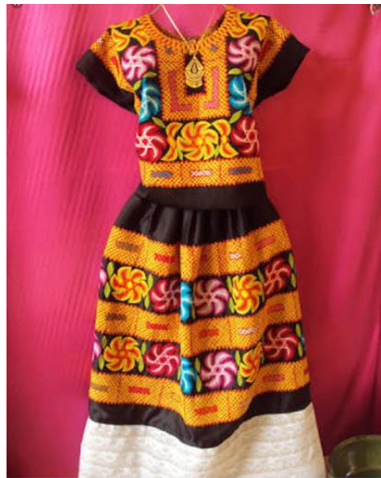
Vestuario-Indumentaria

El vestuario es una parte importante del acto performativo y la imagen de autor, Lila usa diferentes trajes característicos de algunas diferentes regiones, esto lo hace no solo en sus espectáculos, sino también en sus presentaciones frente a las televisoras, al acudir a una entrevista, o en algunas fotografías que comparte en redes sociales dentro de su hogar. En sus actuaciones siempre hace uso de estos trajes tradicionales, y uno de los trajes que más ha usado a lo largo de su carrera es el traje tradicional de tehuana del Istmo de Tehuantepec del Estado de Oaxaca, en diferentes versiones. En la Fig. 1 hay dos trajes de Tehuantepec, aunque son diferentes, se pueden observar rasgos que lo identifican, el traje se caracteriza por las flores, especialmente rosas, de colores llamativos; bordadas en el huipil y en la enagua. La tela de la enagua va desde una tela de tipo satín o de terciopelo, típicamente negro, lienzos de la enagua tiene un holán de almidón y bordes estrechos y rectos. La joyería

que acompaña al traje es esencial, el cual es integrado por ahogadores, hechos de filigranas o de monedas, aretes, anillos, pulseras y arracadas.

En la Figura 2, se puede observar a LD con el traje que usa en el video, consiste en dos piezas, falda y blusa, ambas piezas están llevan los bordados correspondientes al traje tradicional de tehuana, la falda parece ser un tapete enredado en la cintura, el largo es arriba de las rodillas y de una lado termina en punta, la blusa es corta y deja ver una parte del abdomen de la cantante, no tiene mangas y el cuello es en V, lleva un rebozo color rosa que usa para la construcción de la corporalidad haciendo diferentes movimientos que son de suma importancia en la interpretación (al principio del son se cubre la cabeza y después lo coloca sobre sus hombros), usa botas largas que le llegan arriba de las rodillas dejando al descubierto una parte de sus piernas, su cabello lo lleva suelto acomodado de lado, porta joyería, los artes son de filigrana, las pulseras de piedras rojas y anillos de diferentes material.

Fig. 1. Trajes de Tehuana del Istmo de Tehuantepec.

Traje Típico De Oaxaca. Pinterest

Vestidos De Tehuana. Pinterest.

Fig. 2. Lila Downs (2012). Presentación en vivo “La llorona”

Fuente: Captura de pantalla del video “Lila Downs - La Llorona (En Vivo)”

Es evidente la estilización del traje de tehuana en el marco del performance que construye Lila. Recupera algún o algunos elementos centrales del imaginario de las comunidades rurales/indígenas, pero lo adapta a ciertos cánones estéticos para construir su imagen y su personaje musical.

A continuación, se muestran otras fotografías de LD performingo el traje de Tehuana en otras ocasiones donde se puede observar que mantiene elementos del traje de tehuana. Las fotografías que se muestra a continuación, son de la entrega de los premios Grammy en el 2012 y en los premios *Latin American Music Awards* en el 2016 donde junto a otros cantantes presentaron un homenaje al cantautor mexicano Juan Gabriel acompañada por el mariachi de mi tierra.

Lila Downs at The GRAMMY

Lila Downs at The GRAMMY
September 17, 2012 in
Los Angeles, California. gettyimages.

Lila Downs en los Latin American Music Awards 2016

2016 Latin American Music Awards - Show
– Arrivals. Gettyimages

En las fotografías es evidente la estilización del traje de tehuana en el marco del performance que construye; de acuerdo con Auslander (2006) el que Lila porte este traje en diversas presentaciones forma parte de su *persona musical* que va de acuerdo a con su discurso de mantener los elementos que le heredaron las comunidades rurales/indígenas pero adaptándolos a ciertos cánones estéticos que forman parte de su *imagen de autor presentada* (Ahonen, 2007), mostrando estos trajes en eventos como plataforma para anunciar su *persona musical* frente a sus seguidores y dentro de la industria.

Expresión corporal y gestualidad

De acuerdo con Silvia Betti (2006) la gestualidad, los movimientos faciales, los aspectos extra y paralingüísticos son tan importantes como la palabra en la comunicación. El cuerpo es un instrumento de expresión, dado que con ése se manifiestan emociones y se refleja la propia personalidad, los gestos forman parte de la comunicación no verbal. Son movimientos corporales que expresan distintos estados de ánimo. (Betti, 2006: 3).

Cuando hablamos de analizar un espectáculo, en este caso en un video, no se puede tener la certeza si los gestos y movimientos sean espontáneos, podríamos suponer que algunos movimientos están predeterminados y asignados por un coreógrafo o director de escena, otros forman parte de la expresión interpretativa, mientras que otros resultan de la producción del sonido que no siempre tienen un carácter expresivo, como la posición del cuerpo al cantar. Tomando en cuenta estos diferentes factores mostraré una descripción de los movimientos y gestos que se observan en el video.

Descripción: al inicio Lila se ubica en el centro del escenario con un rebozo cubriéndole la cabeza, retira el micrófono del cendal para desplazarse a su izquierda, mientras comienza a cantar la primera estrofa; se detiene en la frase “picante pero sabroso” hace un gesto con su rostro cerrando los ojos y con se acaricia el abdomen al decir ¡Ay!, después se inca, levanta un brazo y mira hacia arriba al decir “tápame con tú reboso llorona” cambiando de brazo para agarrar el micrófono y el otro lo levanta. Cuando repite el verso agarra el rebozo y se cubre el rostro al decir porque me muero de frio”. En el puente musical se desplaza hacia el otro lado del escenario valseando (paso de baile) y moviendo el reboso con su brazo derecho. Cuando comienza con los adornos musicales, ornamentación, vocalización, mira hacia arriba y da la espalda al público arqueando su espalda hacia atrás. Esto lo hace en los primeros 8 compases, después comienza a valsear moviendo el reboso adelante y atrás y se desplaza en círculos en el centro del escenario; en su rostro se puede observar como sonrío al mismo tiempo que canta. En el puente musical se desplaza hacia la derecha del escenario en donde sigue valseando y le sonrío al público y se cubre el torso con el rebozo se detiene para cantar el siguiente verso cantando frente al público sin dejar de valsear, se inca al decir “cuando al pasar” y al cantar “yo te vi” mira hacia arriba levantando un brazo. Cuando repite el verso “hermoso huipil llevabas llorona” se dirige al público y mueve la cabeza afirmando: “que la virgen te creí” coloca su mano en el pecho y al decir “¡Ay! De mi llorona” levanta el brazo y mira hacia arriba y se levanta para desplazarse al -centro frente- del escenario mientras canta “llorona de azul celeste”.

Al llegar al -centro enfrente- se detiene y canta el último verso, al decir “no dejaré de quererte” cierra los ojos profundamente y se inca con el frente a la derecha del escenario,

levanta un brazo e interpreta el último adorno musical mirando hacia arriba arqueando un poco la espalda hacia atrás.

En la siguiente imagen, se pueden observar algunos de los gestos de Lila al interpretar el son de “La llorona” también algunos de los movimientos descritos.

Secuencia 1. Gestos y movimientos de Lila Downs interpretando el son de “La llorona”

Fuente: capturas de pantalla del video video “Lila Downs - La Llorona (En Vivo)”

Escenario

El escenario es el lugar físico y social que permite la concreción del personaje musical para compartir con el espectador creando ambientes musicales; logrando diversas sensaciones y experiencias en cada uno de los escuchas, con ayuda de diferentes recursos como la iluminación que sirve como medio para crear atmósferas, realzar la interpretación, el texto, la corporalidad y gestualidad, creando ambientes específicos llevando al espectador a adentrarse al acto en sí y formar parte de él. En el video que se está describiendo, la iluminación es parte fundamental del performance.

Descripción: la iluminación del escenario se mantiene en un color oscuro (azul, negro, morado) y una luz blanca caída desde arriba sigue a Lila todo el tiempo en sus diferentes trayectos que hace por el escenario. Durante la pieza se mantiene la misma iluminación.

El fondo del escenario se mantiene plano, esto permite que el ambiente creado por la iluminación se mantenga en toda la pieza y la atención esté dirigida a la cantante.

Los instrumentistas se encuentran ubicados en el escenario a los lados dejando el centro y frente libres para que LD pueda desplazarse, en la fotografía se puede observar la ambientación de la iluminación que va acorde con el texto ya que “La Llorona” habla de una mujer o al menos se creó que está muerta (ver Capítulo 2). La luz blanca dirigida a Lila, mantiene el foco de atención en la interprete, ayudando a destacar sus movimientos.

Imagen. Escenario e iluminación de Lila Downs interpretando el son de “La Llorona”

Fuente: capturas de pantalla del video video “Lila Downs - La Llorona (En Vivo)”

Conclusiones

El performance que se analizó y describió, nos permite conocer a grandes rasgos la *persona musical*, la *imagen de autor* y el espectáculo que brinda Lila a sus seguidores, cabe aclarar, que cada una de sus interpretaciones son diferentes y hace uso de otros elementos, pero para fines del presente, el performance del son de “La Llorona” nos permite abordar las categorías descriptivas que se mostraron y que se trabajaron junto con los comentarios por parte de los escuchas (ver capítulo 4) en donde se abordan las mismas categorías permitiéndonos comprender la performatividad. Qué es lo que provoca este performance en los diversos escuchas y fans, qué significado le dan, qué les representa y cómo lo usan (ver capítulo 5) en sus vidas cotidianas.

Capítulo 4. Diferentes narrativas sobre los performances de música tradicional y el performance de Lila Downs al son de “La llorona”

En este capítulo analizo los significados que dos grupos, académicos y escuchas de Lila Downs, atribuyen al son tradicional de La llorona. Parto de la idea de que la performatividad en la música popular incluye los significados que distintos escuchas construyen alrededor de un producto cultural.

Para conocer diferentes narrativas sobre música de tradición oral performada se analizaron diferentes entrevistas realizadas a algunos investigadores académicos, esto con la finalidad de conocer a grandes rasgos sus opiniones sobre estos performances desde la academia; cabe aclarar que las narrativas que aquí se presentan tienen la finalidad de mostrar la contraparte de las narrativas de los escuchas; por ningún motivo se intenta mostrar la narrativa global de la academia.

Para conocer diferentes narrativas sobre los performances de música tradicional por parte de los escuchas de la música de Lila, se analizaron los comentarios vertidos en el mismo video que se describió en el capítulo anterior “Lila Downs “La llorona” en vivo” y se generaron categorías de acuerdo a la descripción y los comentarios. El análisis que presento sigue el precepto de Alejandro Madrid que explica que los estudios del performance en la música no se preguntan ¿qué es la música?, sino ¿qué pasa cuando la música aparece? (Madrid, 2009: 9). Como se mencionó existen diferentes narrativas sobre dichas performances. Por un lado, están las narrativas de los escuchas (fans), en donde se observa que existen personas de origen mexicano que consideran que la música de tradición oral en diferentes variaciones, en este caso específico en el performance de Lila Downs al son de “La llorona” representan a México y en algunas opiniones al estado de Oaxaca.

En contraparte, están las narrativas de algunos investigadores, en donde se observa que no consideran que las performances de música tradicional tengan como función la preservación y difusión y opinan que dichas performances dan una idea distorsionada de lo

que es la música tradicional, contribuyen al desconocimiento y desvalorizan cada vez más sus raíces.

Para categorizar las diferentes opiniones recabadas, usaré la propuesta de Miguel García en su texto “Tres estrategias para narrar nuestras experiencias con la música popular”. El autor propone tres tipos de narrativas: la afectivo/ideológica para las opiniones de los fans, la argumentativa/justificatoria para las opiniones de los investigadores y la narrativa descentrada para las conclusiones.

Los fans. Identidad y tradición

Retomando la caracterización de la estrategia narrativa que Miguel García denomina afectivo/ideológica, donde el fan guía la forma en que emite sus juicios sin que medie una vigilancia crítica con respecto a su posición relativa dentro del conjunto de paradigmas disponibles. Esto significa que sólo adquiere su rol de fan si ha naturalizado una serie de valores sobre su propia música y la de los otros; tal y como se puede observar en los comentarios que fueron analizados, donde se puede apreciar que los “fans” hablan principalmente sobre identidad, tradición, vocalidad y vestuario.

De acuerdo con Simon Frith, cuando hablamos de **identidad nos referimos a un tipo particular de experiencia o una manera de tratar un tipo particular de experiencia**. La identidad no es una cosa sino un proceso: un proceso experiencial que se capta más vívidamente como música. La música parece ser una clave de la identidad porque ofrece, con tamaña intensidad, tanto una percepción del yo como de los otros, de lo subjetivo en lo colectivo (Frith, 2003 :185).

A continuación, muestro algunos comentarios de los receptores del video que se relacionan con las categorías que se usaron en la descripción del performance del son de “La llorona”. Los datos del video son desde que se publicó hace 10 años, hasta el 06 de agosto del 2022 (ver Tabla 2: capítulo 3).

Los datos nos permiten observar que del total de reproducciones 9,213,527 solo 45,000 reaccionaron con likes y 2,449 comentaron. La diferencia es muy grande en cuanto a las reproducciones con las reacciones y comentarios, debido a que no se puede obtener información del por qué no todos los cibernautas se suscriben, reaccionan o comentan, solo se muestran los datos cuantitativos con la función de informar. Sin embargo, los comentarios y reacciones al video, permiten analizar los significados que le dan al performance estos cibernautas.

La plataforma de *YouTube* permite a los cibernautas hacer comentarios y poder reaccionar con likes (pulgares arriba) o pulgares abajo, también se pueden hacer comentarios de los comentarios. Los comentarios que se muestran son los que tiene mayor número de reacciones, y algunos que entran en las categorías. Después se analizaron y se crearon categorías (Identidad, vocalidad, performance, acompañamiento musical, comparación con otras cantantes).

En la siguiente tabla se consignan algunos de los comentarios del video “La llorona” que generan más reacciones y se refieren a la identidad en distintos niveles.

Tabla 2. Comentarios sobre identidad⁶

Identificador	COMENTARIO	NÚMERO DE REACCIONES
I1	<p>Angélica Páez hace 3 años.</p> <p>Soy Colombiana. Eres la mejor voz femenina mexicana que conozco, hermosa, algún día visitare México, como me encanta ese país. Que viva México Cabrones! Que viva LatinoAmérica.</p>	750 likes
I2	<p>umaetrado Queen hace 2 años.</p>	848 likes

⁶ En estas tablas se mantiene la redacción original de los comentarios al video en YouTube.

	<p>¡Mi sueño es un día irme a México y disfrutar de un concierto típicamente mexicano 😊 me encanta!!!</p> <p>Saludos desde BRASIL.</p>	
I3	<p>Jozzi López hace 4 años.</p> <p>Tengo 12 años viviendo en México, y amo cada tradición que los acompaña. Greetings from England.</p>	538 likes
I4	<p>miguel gallardo hace 1 año.</p> <p>Nací en Perú, pero también soy Mexicano porque los MEXICANOS nacemos donde se nos da la gana.</p>	847 likes
I5	<p>Omar Salazar hace 4 años</p> <p>Las canciones de lila siempre acompañan el Altar de Dia De Muertos en mi casa 😊😊</p>	550
I6	<p>Kamozatu hace 4 años</p> <p>soy Peruana, pero amo todo de México, su comida, arte, música, arquitectura y tantos colores que lo representan, espero algún día ir a México, seré eternamente feliz, viva el lindo México!</p>	540
I7	<p>Fran Rosas hace 2 años</p> <p>Soy mexicano y que pena y que orgullo que gente del extranjero reconozcan el arte de esta mujer hermosa y talentosas y que los paisanos se le haga difícil de apreciar este arte. Un orgullo mi lila Down de Oaxaca.</p>	109

I8	<p>maquiavelo muller hace 4 años</p> <p>Por este tipo de cosas me encanta ser mexicano México MX</p>	311
I9	<p>Beto A saber hace 6 años.</p> <p>A esos que están en la Prepa y no les gusta Lila, no se preocupen conforme sigan preparándose les irá gustando, lo valorarán y estarán orgullosos de sus raíces!!</p>	487 likes
I10	<p>Ed Castro hace 5 años</p> <p>Que voz, que talento. Eres grande Lila. Me enorgullece ser mexicano.</p>	119
I11	<p>Chijo Por Siempre hace 3 años</p> <p>¡Mi Reyna Mixteca fue un placer verte, abrazarte aquí en el Gran Teatro de Lima Perú!</p>	111
I12	<p>Ana Cristina Gamez Duica hace 4 años (editado)</p> <p>Desde Colombia veo esto sin cansarme, simplemente me lleva a lo más profundo de la cultura mexicana. Muy genial 😊</p>	106
I13	<p>“¡Que hermoso vestuario y bisutería orgullosamente artesanal trae Lila poniendo en alto lo que se hace en México! ...Como mexicana que soy, invito a la comunidad a que consumamos productos HECHOS EN MÉXICO y portemos con dignidad lo que se hace aquí en nuestro País de manos de grandes artesanos</p>	50

	que tenemos a largo de este país...ya basta de tantos productos chinos... y a comprar lo que tenemos en MÉXICO!	
I14	Victor Tellez hace 1 año Nunca antes había escuchado a esta mujer y estoy sorprendido! Posee una voz privilegiada y llena el escenario con su sola presencia. Lilia Downs eres UNICA y como mexicano me siento profundamente orgulloso de ti.	30
I15	Victor DiiGreen hace 1 año Amo esa voz.. de todos los vídeos que he visto de lila este es mi favorito y creo que es la mejor interpretación mexicana que he escuchado. que viva lila, que viva México y que viva la música y las tradiciones latinoamericanas.	

Fuente: elaboración propia con datos de YouTube

En esta tabla encontramos comentarios que se refieren a “la cultura mexicana”, la identidad mexicana y oaxaqueña, el consumo de cultura local y el orgullo vinculado a la identidad nacional.

En primer término, la música de Lila se estima desde México y el extranjero como una expresión legítima de la identidad. Personas que se identifican como integrantes de otros países como Perú (I4, I6, I11), Colombia (I1, I12), Brasil (I2), consideran que la música de Lila expresa las raíces profundas de la identidad mexicana. Sin embargo, otros usuarios que se identifican como mexicanos coinciden en su valoración del performance de Lila, como se observa en el comentario I10, donde la persona comenta que se siente orgulloso de ser mexicano después de expresar su admiración por Lila, en el comentario I13 reconoce a Lila como representante de las raíces de México, invitando a los mexicanos a que valoren y

consuman los productos nacionales como el vestuario y la bisutería. En algunos casos, este performance se convierte en un puente que es capaz de unir a distintos países y expresar un orgullo de corte latinoamericanista, como en los comentarios (I1, I15) donde las personas concluyen sus comentarios afirmando “Que viva Latinoamérica”, “Que viva México y que viva la música y las tradiciones latinoamericanas”.

En segundo lugar y con respecto a la construcción de la identidad, los escuchas la edifican a partir de referencias a elementos que consideran autóctonos o tradicionales como la bisutería y la indumentaria (I12); en un caso se considera que la música de Lila es una expresión profunda de la cultura mexicana y en otro se le vincula directamente con el pasado indígena al caracterizar a Lila como una reina mixteca (I11).

Tabla 3. Comentarios sobre vocalidad

Identificador	COMENTARIO	NÚMERO DE REACCIONES
V1	Paulina Tapia hace 4 años. NUNCA en toda mi existencia había escuchado este color de voz y veo que ella lo domina perfectamente. ¡Llegué aquí buscando cantantes contralto famosas porque siempre me sentí un bicho raro con voz muy grave, pero ahora entiendo lo afortunadas que somos las que tenemos este tipo de voz, que por cierto en mi caso no le llega ni a los talones a lila, bendita sea esta mujer!!!! muchas bendiciones desde Chile.	972 likes
V2	J.K Murillo hace 2 años ¡Upa! Llegué a ésta mujer por un análisis de un vocal coach a su voz, y este mujerón posee una voz sublime. No podría estar escuchándola cantar sin	180

	que se me enchine la piel y llorar por eso. México tiene en su voz, a su mejor joya. MX Saludos.	
V3	Frankie Gore hace 6 años Cuando tenía 13 años tuve la oportunidad de ir a un concierto privado de Lila, vestida de la manera más sencilla del mundo, sin maquillaje e incluso descalza, jamás la había escuchado, sin embargo desde el primer momento en que la escuche su voz me impacto bastante al igual que su sencillez, desde hace 11 años la he admirado y sigue teniendo el poder para invadir mis sentidos de una manera espectacular, su voz hace vibrar cada fibra de mi ser y eso es a lo que realmente se le puede llamar un MÚSICO de verdad.	696
V4	Víctor Tellez hace 1 año ¡Nunca antes había escuchado a esta mujer y estoy sorprendido! Posee una voz privilegiada y llena el escenario con su sola presencia. Lilia Downs eres UNICA y como mexicano me siento profundamente orgulloso de ti.	
V5	Angélica Páez hace 3 años Eres la mejor voz femenina mexicana que conozco, hermosa, algún día visitare México, como me encanta ese país. Que viva Latinoamérica.	750
V6	Leonel Pereira hace 7 años Arriba México carajos, soy venezolano, pero no puedo dejar de estar orgulloso de Lila y su país, qué	404

	grande que tienen ahí en esa bella tierra. Hermosa versión, hermosos tonos, única voz... :)	
V7	Gert Vélez hace 10 meses Me encanta el aura mística y oscura de las voces femeninas graves. En el caso particular de Lila, además es sorprendente que su registro tiene matices sumamente oscuros, pero al mismo tiempo logra agudos aparentemente fuera de su registro pero muy bien logrados.	41
V8	Richard Lucana hace 4 años Soy de Perú, llegue aquí por los temas de la película coco. Pero que hermoso canta Lila Downs a mi me gusta el metal gótico y amo este tema tiene un toque gótico y es hermoso.	121
V9	El Rincón De La Diversión hace 4 años Su interpretación y gran registro vocal provocó que no me parara de dar escalofríos. Una obra que a cada segundo se disfruta mas. Impresionante.	38
V10	Joaquín Riviera hace 8 años - Wow, Wow. Simplemente Wow. No sé que decir. Qué voz! No sabía que cantara así de bien o que llegara a semejantes notas. Me encanta la dulzura aterciopelada en su voz. Posee la dosis perfecta de veneno para hacerte llegar cada nota, cada canción hasta los huesos. :')	11
V11	Victor DiiGreen hace 1 año Amo esa voz... de todos los videos que he visto de lila este es mi favorito y creo que es la mejor	

	interpretación mexicana que he escuchado.. que viva lila, que viva México y que viva la música y las tradiciones latinoamericanas.	11
V12	hugo publicidad hace 7 meses Magistral interpretación llena de matices vocales acompañada por músicos de todo el continente. Bravo Lila.	14
V13	Jonathan Largaespada Villalobos hace 10 meses Madre mía... Cuánto arte tiene, que final más impresionante, que registro vocal maravilloso, simplemente espectacular, no sé cómo adular a tan perfecta interpretación.	4

Fuente: elaboración propia con datos de YouTube

En este apartado encontramos comentarios que se refieren a la voz de Lila Downs como una voz maravillosa que impresiona a las personas que la escuchan por su interpretación, en los comentarios (V11, V13) las personas mencionan que la interpretación de Lila es la mejor, “es la mejor interpretación mexicana que he escuchado... que viva lila”, “simplemente espectacular, no sé cómo adular a tan perfecta interpretación”, también se puede observar que las personas enaltecen la interpretación de Lila expresando lo que les provoca escuchar y observar la interpretación del son de “La llorona”, en los comentarios (V3, V9, V10), “su voz hace vibrar cada fibra de mi ser”, “Su interpretación y gran registro vocal provocó que no me parara de dar escalofríos”, “Posee la dosis perfecta de veneno para hacerte llegar cada nota, cada canción hasta los huesos”. La voz de Lila trastoca a las personas logrando que reflexionen sobre la propia voz, como se observa en el comentario (V1) donde al mujer se muestra agradecida afirmando que al escuchar a Lila le ayudó a valorar la tesitura de la voz grave de las mujeres sintiendo orgullosa de tener una voz grave.

En los comentarios (V1, V7, V9, V10, V13) se observa que las personas califican la voz de Lila a partir de las emociones que les provoca vinculando el registro vocal con las relaciones afectivas y emotivas mostrando admiración por las cualidades vocales de Lila y su forma de interpretar este son.

Tabla 4. Comentarios sobre el performance

Identificador	COMENTARIO	NÚMERO DE REACCIONES
P1	Narem Jaramillo hace 2 años De las mejores versiones que he escuchado de esta canción.... lila que grande eres!!!! saludos desde Colombia....	161
P2	Josué Chung hace 6 años estoy en shock... tu interpretación es sublime. Definitivamente eres excepcional. simplemente maravillosa!!	128
P3	jorge eliecer gonzalez hace 1 año Soy músico... Simplemente MAJESTUOSO... viva México desde Colombia.	106
P4	Luana Bonfim hace 1 año (editado) No se puede decir en palabras lo que es esta obra tan grande. Esa voz, esa canción, esa interpretación, esa banda, todo, todo... eso vá mas allá de mi condición humana en comprender. Solo puedo dar las gracias desde Brasil. Viva Lila, viva México, y sobretodo, viva la cultura del mundo y abajo los fascistas que quieren sacar a la cultura para fuera del alcance de todos.	70

P5	JUAN GOVA hace 8 meses Una obra maestra, no sólo la canción, no sólo el arreglo musical que fusiona distintos estilos regionales latinoamericanos, no sólo la magistral interpretación de Lila, sino todo, en su entero absoluto.	27
P6	Gibran Garcia hace 1 año Lila Downs es mi favorita, nadie puede interpretar está canción tan espectacular como ella. Te soy fiel talentosa Lila Downs.	67
P7	Abigail G. Juárez hace 6 meses Hay muchas versiones de "LA LLORONA", pero sin duda alguna para mi este es por mucho la mejor versión, es excelente, sublime y espectacular el arreglo musical, ella magnifica, no hay mejor adjetivo que la describa, orgullosa de ser mexicana.	15
P8	The Jester hace 7 años Maravillosa interpretación.	161
P9	Adrian Castillo hace 10 meses , 🎵 🎵 México siempre se reinventa, y esta versión de la llorona es un claro ejemplo de ello. Gracias a Lila Downs y a los músicos que la acompañaron por excelente interpretación.	5
P10	Rafael Gutierrez hace 7 años COMPARTÍ ESTA INTERPRETACIÓN, LA LLORONA, CON AMIGOS EXTRANJEROS Y SE QUEDARON IMPRESIONADOS. MARAVILLOSA VERSIÓN, NO ME	183

	CANSO DE ESCUCHARLA. LA CANCIÓN ES UNA VERDADERA JOYA. QUE ORGULLO COMO MEXICANO.	
--	---	--

Fuente: elaboración propia con datos de YouTube.

En esta sección se pueden observar comentarios que resaltan el performance de Lila, donde las personas expresan la vivencia estética que genera este son, sin que se sientan obligadas a realizar una apreciación en términos más técnicos que justifiquen porqué consideran que es excelso, majestuoso y sublime. El performance se valora principalmente a partir de la capacidad de generar una vivencia estética, inducir al goce, provocando admiración, en el comentario P10 donde la admiración por la interpretación de Lila lo llevó a compartir su experiencia con personas extranjeras afirmando que quedaron impresionados, provocando que la persona se sienta orgullosa de ser mexicano.

En los comentarios (P6, P7, P9) se observa que las personas conocen otras versiones del son de “La llorona” y aclaran que la que más les gusta es la versión de Lila, “la versión que más me gusta es la de Lila por su originalidad e interpretación”, les parece espectacular todo el performance, la música, la interpretación, incluso les genera una experiencia de mucho agrado y admiración, en el comentario P5 se hace mención a los diferentes elementos que conforman el performance, “Una obra maestra, no sólo la canción, no sólo el arreglo musical que fusiona distintos estilos regionales latinoamericanos, no sólo la magistral interpretación de Lila, sino todo, en su entero absoluto” mostrando su admiración; en todos los comentarios de la tabla se pueden observar diferentes adjetivos que usan las personas para referirse al performance de Lila como: P1 “Lila eres grande”, P2 “sublime, excepcional, maravillosa”, P3 “majestuoso”, P4 “eso va más allá de mi condición humana en comprender”, P5 “magistral”, P6 “talentosa”, P7 “sublime, espectacular, magnífica”, P8 “maravillosa”, P9 “excelente interpretación”, y P10 “maravillosa versión”.

Tabla 5. Comentarios sobre acompañamiento musical

Identificador	COMENTARIO	NÚMERO DE REACCIONES
AM1	Adrian Castillo hace 10 meses Gracias a Lila Downs y a los músicos que la acompañaron por excelente interpretación.	5
AM2	La calidad vocal y musical son exquisitas, un gozo oír de tan preciosa voz tal canto cargado de folclore tan mexicano. Precioso de oír.”	11
AM3	Abigail G. Juárez hace 6 meses Hay muchas versiones de "LA LLORONA", pero sin duda alguna para mi este es por mucho la mejor versión, es excelente, sublime y espectacular el arreglo musical, ella magnifica, no hay mejor adjetivo que la describa, orgullosa de ser mexicana.	15

Fuente: elaboración propia con datos de *YouTube*.

En esta sección se puede observar que las personas hacen comentarios sobre el acompañamiento y el arreglo musical, reconociendo la calidad de los músicos, dejando ver que a las personas les gusta todo el performance del son de “La llorona”, reconociendo que la versión de Lila Downs es un conjunto de diferentes elementos provocando que las personas disfruten al observar y escuchar el performance de Lila.

Tabla 6. Comentarios de comparación con otras cantantes

Identificador	COMENTARIO	NÚMERO DE REACCIONES
C1	Pilar Gonzalez hace 4 años Creo que ella era la indicada para cantarla en la película "Coco".	373

C2	Veronica Zapata hace 1 año De todas la versiones de la llorona aparte de Chavela Vargas, es la única que me trasmite el sentimiento y me pone la piel chinita ♥	19
C3	Erick Bazterrica hace 5 años Esta canción me a gustado como la han cantando tanto Ely Guerra con la orquesta de Alondra de la Parra como Lila Downs, pero con Chabela Vargas es una joya.	240
C4	ChristianHC hace 4 años Esta interpretación merecía estar en el soundtrack de COCO.	2

Fuente: elaboración propia con datos de YouTube.

En esta sección se puede observar que las personas conocen otras versiones del son de “La llorona” y expresan sus preferencias, mencionando a otras cantantes como son Chavela Vargas y Ely Guerra. En los comentarios C2 y C4 a posicionan a la cantante Chavela Vargas como la cantante que más les gusta además del número de reacciones de 240 likes están de acuerdo con el comentario. Sin embargo, los comentarios mencionan que las dos interpretaciones, la de Lila y Chavela Vargas “transmiten sentimiento y ponen la piel chinita”, en los comentarios C1 y C4 hacen mención de la película de Disney Pixar COCO (2017), donde una de las canciones que se interpretaron fue la del son de “La llorona” por la cantante mexicana Angélica Vale, como ya se había mencionado en otro capítulo. COCO es una película que se reprodujo en muchos países al igual que la película FRIDA (2002), donde interpretaron el son de “La llorona” en dos partes de la del filme las cantantes Chavela Vargas y Lila Downs, en los comentarios se puede apreciar que las personas

consideran que la cantante que debió interpretar “La Llorona” en la película COCO debió ser Lila Downs, debido a que los comentarios son muy breves no se puede apreciar el motivo de su preferencia.

Conclusión del performance de Lila

De acuerdo con Miguel García (2010) las “alianzas afectivas e ideológicas constituyen la base que sustenta el paradigma estético desde el cual los escuchas (fans) emiten sus juicios de valor, o podríamos decir, desde el cual narran sus músicas y las relaciones que mantienen con ellas” (García, 2010: 21). Dicho esto, se observa que los receptores (fans) consideran que la música de la cantante los representa como mexicanos y latinoamericanos y su performance les genera orgullo, gusto y admiración, considerándola como una muestra de lo que es la música de México. También se observa que la mayoría de los receptores son fans de LD, mucho de ellos extranjeros de otros países de Latinoamérica, les agrada su música; hay opiniones sobre el vestuario, el cual identifican como tradicional por los bordados y los colores al igual que la joyería. No hay críticas negativas por las adaptaciones que hace para el espectáculo con formato escénico, también se observa que existe conciencia sobre que lo que están observando, lo identifican como un espectáculo, un performance. Las opiniones sobre la interpretación vocal son positivas, hacen referencia al timbre y adornos musicales que ejecuta, el registro vocal tan extenso provoca asombro y admiración por Lila Downs. Al observar y escuchar sus videos sienten un gran orgullo de ser mexicanos y admiración por México. También relacionan su performance como algo tradicional del Estado de Oaxaca, a pesar de las variaciones, los fans la identifican como representante de la música tradicional mexicana.

Los comentarios que más reacciones obtienen son los de los extranjeros y los que hablan sobre la vocalidad de Lila, la reconocen como una gran interprete mexicana.

La perspectiva de los investigadores

En contraparte a la narrativa afectiva-ideológica de los fans mencionaré algunas opiniones de diferentes investigadores sobre las performances de música de tradición oral y ocuparé el concepto de Miguel García (2010) sobre las narrativas denominado “los discursos de la superioridad”.

Muchos críticos y algunos musicólogos históricos tienden a describir las músicas que son objeto de su observación mediante una narrativa que define como argumentativa/justificatoria, aunque al igual que sucede con la narrativa propia del fan, no es de uso exclusivo. De manera semejante a este último, algunos críticos y musicólogos históricos formulan sus juicios de valor desde un paradigma estético determinado, aunque, a diferencia del fan, suelen tener conciencia de su inmersión en él y lo consideran superior a todos los demás porque están convencidos de que sus premisas definen verdaderamente lo que debe considerarse «auténtico», «refinado», «complejo», «trascendente», «universal» y «autónomo». En general tienden a utilizar un lenguaje técnico y argumentativo para sostener la “superioridad” de la música que defienden y la “inferioridad” de la música que critican, y se rigen como defensores calificados del paradigma estético al que se adhieren.

Como referencia, tomaré a dos investigadores que han mostrado preocupación por el desconocimiento y desvaloración de la música tradicional en México, inclusive en las comunidades donde se genera, también muestran preocupación por la desaparición de dichas músicas. Sin embargo, consideran que la música tradicional performada llevada a la industria cultural, no tiene como función la preservación de dichas músicas.

La investigadora Amparo Sevilla (2007) en una entrevista que hizo para el periódico *La Jornada* en el artículo “La música tradicional de Oaxaca, entre el mito y una realidad atroz” realizado por Anel Vargas, afirma que: “Por desgracia, la música ha pasado a ser en muchos casos sólo un telón de fondo mientras la gente baila, bebe, platica” (Vargas, 2007), sin embargo, se contradice al afirmar que: “los músicos creen que la música evoluciona y por supuesto que no es así; sólo cambia, se va transformando. No hablamos de lo primitivo a lo

civilizado, que es un esquema de comprensión del mundo que, en lugar de ayudar a entender, califica" (Vargas, 2007). Según la investigadora, este tipo de expresión generalmente está elaborada por músicos que no son originarios de donde proviene la música tradicional, y lo único que hacen es retomar ciertos elementos de ella para ponerlos en supuestos diálogos con músicas de otras latitudes, el peligro, agrega, estriba en que "se está convirtiendo en el parámetro o el icono a seguir, con lo que se da una idea distorsionada de lo que es la música tradicional y se están desconociendo y desvalorando cada vez más sus raíces"(Vargas, 2007).

Entre los aspectos que tienen en jaque a la música tradicional mexicana debe considerarse también "el uso e inclusive abuso" que de ella se hace mediante *World Music* y la extrema comercialización al que este movimiento se haya sujeto (Vargas, 2007).

Otro investigador que ha mostrado preocupación por la desaparición de las músicas de tradición oral es el etnomusicólogo Rubén Luengas. Él se ha dedicado a la difusión de la música tradicional Oaxaqueña creando programas como La Etnografía de las Culturas Musicales de Oaxaca (ECMO), en colaboración con el investigador Sergio Navarrete, por medio de una edición de dos libros y la presentación del programa Instrumenta Oaxaca 2016, que fue un encuentro de diferentes grupos musicales representantes de música tradicional Oaxaqueña de diferentes regiones (Pérez, 2016).

Rubén Luengas afirma que su objetivo y el de Sergio Navarrete es "hacer llegar a todos los rincones de Oaxaca para que cualquier chavo de secundaria o prepa, o un académico pueda referirse a la ECMO como material de divulgación. Por otro lado, dice, la moneda está en el aire y a ver quién la pesca. Esta etnografía ha diseñado la política pública para el desarrollo de la música en Oaxaca, pero al parecer a nadie le interesa, porque nadie la ha tomado, nadie, por eso seguimos trabajando de manera independiente, nosotros seguiremos insistiendo en aportar, como está por escrito, hacia una política para las músicas en Oaxaca, por primera vez, porque no existe" subrayó el etnomusicólogo (Pérez, 2016).

Como ya se mencionó, uno de los objetivos del presente proyecto es mostrar diferentes narrativas sobre la música tradicional performada, en conclusión, las narrativas de los investigadores aquí mostrados, afirman que la música de tradición oral Oaxaqueña está desapareciendo o nadie tiene interés en conocer esta música. Sin embargo, de acuerdo a las opiniones de los escuchas, me atrevo a afirmar que la performance de LD, es una forma de difusión de estas músicas, ya que como pudimos observar son aceptadas por diferentes receptores. Otra muestra de ello es la cantidad de discos vendidos, seguidores, comentarios a cada uno de sus videos en redes sociales. En conclusión, se puede observar que a pesar del rechazo por parte de algunos académicos a los performances de música tradicional, son aceptadas por los escuchas y gracias a estas propuestas, las nuevas generaciones se han acercado a las músicas tradicionales, logrando que no desaparezcan. Dicho esto, las performances de la cantante ayudan a la preservación y difusión de las músicas tradicionales, sin embargo, no suplen las músicas tradicionales dentro de las comunidades, me refiero a que pueden tener significados, usos, funciones y valores diferentes a la que los receptores de las performance tienen conocimiento. Sin embargo, gracias a estas variaciones, estas músicas se han dado a conocer en diferentes regiones dentro y fuera de México y sobre todo tiene un fuerte impacto en las nuevas generaciones. Muestra de ello son los usos y funciones que les dan los escuchas a la música de Lila Downs.

Capítulo 5. Performatividad. Significados y usos de los escuchas de la música de Lila Downs en sus vidas cotidianas

En el presente capítulo me enfocaré a conocer los diferentes significados y usos que le han dado algunas personas y grupos dancísticos a la performance musical del son de “La Llorona” de Lila y a otras de sus composiciones cómo son “El Mezcalito” y “Cariñito”, como una manera de profundizar en la manera en que los escuchas performan su música y la propia persona musical de la interprete. Alejandro Madrid plantea que “los estudios de performance no buscan describir acciones para ser reproducidas con fidelidad después; en lugar de eso tratan de entender ¿qué es? lo que dichas acciones hacen en el campo cultural en las que se dan y qué les permiten hacer a la gente en su vida cotidiana” (2009: 3). Dentro de la etnomusicología no solo se buscan analizar los aspectos descriptivos de la música, también se estudian los significados y razones que le dan las personas, para eso es importante comprender la situación, como se realiza la transmisión musical, si se usa como parte de una celebración, dentro del campo laboral o para armonizar alguna escena (cine, radio, televisión).

La autora Erika Fisher en su libro *Estética de lo performativo* (2004) afirma que los artistas producen cada vez más acontecimientos en los que no están involucrados sólo ellos mismos, sino también los receptores, los observadores, los oyentes y los espectadores” (2011 [2004]: 45). Desde los puntos de vista de los autores, una actuación performática musical sería un evento de interacción mutua entre productores y audiencias, en donde la realización de la música y otros aspectos visuales constituyen la existencia cotidiana (por medio del consumo de música, cine, literatura) que forman parte de la vida de los escuchas y va más allá del entretenimiento, teniendo impacto en la identidad, las relaciones sociales y afectivas.

Para acceder a los significados que los escuchas atribuyen a la música de Lila, se realizó un grupo focal con personas que gustan de la música de Lila. El grupo focal es una técnica de investigación que consiste en reunir un grupo de personas para estudiar las percepciones y

recopilar datos sobre un tema específico. En el marco de esta investigación se desarrolló una guía de temas; esta sirvió para orientar la discusión de los participantes con la finalidad de conocer sus experiencias con la música de Lila y los diversos significados y usos que le dan. Esto se debe a la amplia gama de géneros musicales que aborda, (cumbias, chilenas, rancheras, tradicionales, entre otros) obteniendo como resultado que los seguidores puedan hacer uso de la música de Lila para diferentes ocasiones (fiestas, bailes, festivales escolares, concursos, clases de ejercicio como zumba, presentaciones para grupos profesionales de danza folklórica y contemporáneo).

El grupo focal Seguidores de Lila se llevó a cabo el 2 de diciembre del 2021 a las 18:00 con duración de una hora con miembros del grupo Una Sangre - Club de Fans Oficial de Lila Downs y otros seguidores (ver Anexo 1)-; el club de fans fue creado el 27 de septiembre de 2011, tienen una cuenta en redes sociales en Facebook con 15,491 miembros; para formar parte de este grupo y poder conocer cómo se desempeñan, envié una solicitud en marzo del 2020; explican que ese grupo es para personas que les gusta la música de Lila Downs y tiene como finalidad hablar y compartir publicaciones sobre la cantautora, en los dos años que llevo perteneciendo al club de fans, se han observado diversas actividades, dentro de ellas está la organización para asistir a las presentaciones, comparten alguna fotografía de la cantante enviándose buenos deseos, felicitaciones para algún miembro del grupo (Anexo 3), anuncios sobre las actividades de Lila, venta de boletos, fotografías de miembros del club asistiendo a los espectáculos, fotografías. Todas estas publicaciones provocan diversas reacciones y comentarios positivos, en este club de fans, se les envió una invitación para participar en un grupo focal virtual debido a que la pandemia SARS-COV2 impedía recolectar datos por medio de entrevistas cara a cara. Para la realización del grupo se utilizó plataforma Google Meet.

En la página de *Facebook* del grupo Una sangre solo los administradores pueden hacer publicaciones y los otros miembros deben enviarles a los administradores lo que se desea publicar y si ellos lo admiten, lo publican para todos los fans. Para reclutar personas para el grupo focal envié la invitación a los administradores. Esta fue aceptada y compartida con una semana de anticipación a la realización del grupo focal. Obtuvo 23 reacciones (14 me

gusta, 6 me encanta, 3 me interesa), se recibieron algunos comentarios de personas que no pudieron asistir al grupo focal que enviaron sus experiencias con la música de Lila por correo.

Al grupo focal Seguidores de Lila asistieron 14 miembros del club de fans con rango de edades entre 17 y 60 años, todos de origen mexicano, 7 hombres y 7 mujeres, debido a la duración del grupo focal, no se pudieron obtener más datos sobre los participantes. Se abordaron diferentes temas, algunos generados por una serie de preguntas que se les hicieron, pero en su mayoría, expresaron espontáneamente sus relatos compartiendo la importancia que tiene en sus actividades diarias la música de Lila.

Partiendo de los relatos de los colaboradores se generaron diferentes categorías.

- Persona musical de Lila (imagen, personalidad, originalidad)
- Vocalidad
- Performance musical
- Usos de la música de Lila en sus vidas cotidianas

Persona musical de Lila

(Imagen, personalidad, originalidad)

En esta sección del grupo focal se les preguntó a los participantes ¿Cómo conocieron la música de Lila Downs?

PM1⁷: Yo conocí la música de Lila de Downs en una ocasión que estuve en Oaxaca que es de donde ella es originaria, aparte de que canta música regional es muy interesante toda su carrera, me gustó como expone sus canciones, sus temas. Aparte de que es una de las cantantes nacionales más importantes.

PM2: Cuando yo conocí a Lila fue en la película de *Frida* con Salma y era inevitable verla y no pensar en Frida Kalo, creo que su imagen en un principio estaba relacionada con la

⁷ En esta sección se utilizan siglas con números a petición de las personas que participaron en el grupo focal.

imagen de Frida y creo que eso le ayudó a hacerse más famosa, al menos yo así la escuché por primera vez, además creo que sí se parece un poco, aunque con el tiempo se ha ido arreglando más, pero para mí no ha perdido su esencia.

PM3: La primera vez que escuché a Lila Downs, fue en un evento que tuve en la secundaria en el día de muertos, y desde ahí no he dejado de seguirla.

PM4: Yo tuve la oportunidad de escucharla en un concierto sinfónico con la Filarmónica de la UNAM y fue una experiencia interesante porque es muy talentosa y aunque no es lo mismo cantar con los músicos de siempre y fue muy interesante ver cómo podía combinar su estilo con la orquesta, desde ese momento comencé a seguirla, es admirable.

PM5: Yo les quiero platicar cómo conocí la música de Lila Down, yo conocí a Lila Down cuando empecé a escuchar música folklórica porque tengo una hija que baila música folklórica y ahí empecé a conocer su música porque me llamó mucho la atención.

PM6: Yo tuve la oportunidad de escucharla en una clase de danza en el calentamiento con la de Naila y de ahí me llamó mucha la atención, fue muy motivador y de ahí empecé a seguir su música. (Comunicación personal, Grupo focal, 2021)

En los relatos se puede observar las diferentes situaciones en que los participantes conocieron la música de la cantautora, sin embargo, todos coinciden que desde la primera vez que la escucharon decidieron seguirla a lo largo de los años, eso dio pie a hacerles la siguiente pregunta ¿Qué nos pueden platicar sobre el proceso de la carrera de Lila?

PM5: Bueno... yo sí noto una gran diferencia de cuando ella empezó con el primer grupo que estaba Lila y cantaba en fiestas a como es en la actualidad, o sea, ha habido cambios sustanciales, tanto en su música como en su ropa, en su voz, porque al principio no hacía tantos agudos, aunque yo creo que es por la exigencia de las piezas, pero ella está muy bien, es excelente.

PM6: Yo he notado cambios en la producción, cuando cantaba en fiestas lo hacía en la calle, después empezó a presentarse en auditorios sencillos, y con el tiempo ya presenta espectáculos completos, con mucha tecnología, pero pienso que los cambios solo son por el dinero porque para mí Lila siempre ha sido la misma.

PM7: Yo he notado principalmente cambios en la ropa antes la usaba sin hacerle cambios o sea más tradicional y poco a poco le han hecho más cambios, pero siguen siendo tradicionales porque mantiene los bordados originales, pero también creo que es por el dinero porque Lila siempre ha usado ropa tradicional.

PM8: Lila es una cantante que no ha tenido mucho apoyo con las disqueras, no al principio, por eso ella ha ido creciendo gracias a todos los seguidores, no la pasan mucho en la radio y eso no ha importado porque ha ganado Grammy (Ver capítulo 1) y es muy famosa y muchas personas la seguimos. (Comunicación personal, Grupo focal, 2021)

Se observa que todos los participantes conocen sobre el proceso de Lila como cantante, desde el inicio de su carrera como independiente hasta la actualidad formando parte de una disquera reconocida. Hablan sobre cambios que ha tenido Lila en su proceso, sobre todo en su imagen, en los comentarios (PM5-PM7) hablan sobre el vestuario y los cambios que ha ido teniendo, se observa que existe plena conciencia que estos cambios se deben a que hay más producción y más dinero, como ellos lo mencionan. Sin embargo ninguno de los participantes mostró desagrado sobre los cambios considerando que el vestuario de Lila es tradicional porque mantiene los bordados originales.

En el comentario PM8, explica que Lila ha sido una cantante que ha ido creciendo como artista gracias al apoyo de sus seguidores, ya que es una cantante que casi no se escucha en la radio; tardó en recibir apoyo de las grandes disqueras y a pesar de eso es reconocida y ha ganado diferentes reconocimientos.

En el comentario PM6 hace un resumen sobre el proceso de los lugares donde se ha presentado Lila, explicando que al inicio de su carrera lo hacía en la calle y fiestas (ver Capítulo 1), después comenzó a presentarse en auditorio sencillos para finalmente presentar grandes espectáculos haciendo uso de la tecnología; en este comentario al igual que en los otros se observa que los seguidores comprenden que los cambios son por la adquisición monetaria, la cual ellos consideran que cada vez es mayor y es por eso que se van generando los cambios. No especifican de dónde viene el dinero, sin embargo, se observa que el aumento del dinero ha generado los cambios tanto en la imagen, la música y los espectáculos.

Vocalidad

Para esta categoría no fue necesario generar ninguna pregunta ya que los participantes expresaron sus opiniones sobre la voz de Lila dentro de sus relatos.

V1: Su voz es tan potente, es la mejor voz que he escuchado.

V2: Su voz es excelente, lo que más me impresiona son los agudos que hace, la exigencia de la música me gusta y eso es lo que hace que solo Lila pueda interpretar su música, nadie canta igual que Lila.

V3: Su voz me gusta mucho, sobre todo esas partes muy agudas de su voz son muy buenas.

V4: Su voz es única, por eso es *la diosa de las mil voces* porque tiene un registro en su voz muy amplio, canta muy grave y muy agudo, esto lo hace gracias a su formación de *Bell canto*, además porque tiene una voz especial.

V5: Ella es Mezzosoprano con muy buenos agudos porque el color que tiene en el registro grave es muy sólido, de repente es un poco difícil etiquetar a los cantantes como los de la ópera, pero yo creo que es una mezzosoprano con las notas agudas muy bien trabajadas.

V6: Yo también coincido con el compañero, tiene una voz muy buena, la versión de la Xochipitzahuatl hace unos adornos muy complejos, únicos, ¡me encanta su voz!
(Comunicación personal, Grupo focal, 2021)

En los comentarios se puede observar que los participantes admiran la voz de Lila considerándola excelente y única, también se puede observar en los comentarios (V4, V5, V6) que los participantes hacen referencia al amplio registro vocal de la cantante, mencionando su tesitura (mezzosoprano); este tipo de tesituras se dan dentro del *Bell canto*, pero como se explicó en el capítulo 1, Lila tiene una formación académica como cantante, esto le permite hacer uso de su voz de forma consiente. En el comentario V4, podemos observar que se tiene conocimiento sobre su formación y eso ayuda que la conozcan como “la diosa de las mil voces”, además de tener una voz especial y única como lo dicen los seguidores.

Performance musical

Para esta sección los participantes fueron compartiendo qué es lo les gusta de la música de Lila por qué la siguen.

PM1: Yo creo que de todas las artistas cantantes que han hecho fusión de la música tradicional es ¡la mejor! a la mejor por ahí pueden decir que es apropiación cultural porque no es 100% mexicana, pero creo que este asunto de ser mitad mexicana y mitad estadounidense le da esta posibilidad de jugar con estas cosas, yo tuve la oportunidad de escucharla en un concierto sinfónico con la Filarmónica de la UNAM y fue una experiencia interesante porque es muy talentosa y aunque no es lo mismo cantar con los músicos de siempre y fue muy interesante ver cómo podía combinar su estilo con la orquesta, desde ese momento comencé a seguirla, es admirable.

PM2: ¡Me encanta su música, es tan original!

PM3: Lila es la mejor de todas las fusiones de música tradicional con toques modernos, es la que más me gusta.

PM4: Lo que más me gusta es la forma en cómo proyecta en el escenario, o sea, se me hace una mujer que abarca todo el espacio, se mueve, brinca, grita, llora, se cambia, este... sus letras, su forma de componer que siempre son letras del momento ¿no?, me gusta mucho verla, me encantan sus músicos, al final me gusta todo de Lila, la verdad es que todo me gusta y aquí estamos siguiéndola.

PM5: Lo que más me gusta así de entrada, cuando la veo es ver una típica representante de la piel mexicana en el escenario y su nivel de proyección con esa calidad de trabajo y por supuesto su vestuario ¡me encanta! me parece que es digna de pasarela, en esta misma fusión igual que en su música.

PM6: Lo que más me gusta de Lila, es ver una mujer del color de la piel mexicana, especialmente de la gente Oaxaqueña que además se divierte muchísimo, siempre está divertida, aún en las piezas más tristes se ve que lo disfruta mucho que le apasiona y lo disfruta.

PM7: ¡Me encanta! El vestuario, al fin maestra de danza folklórica, su interpretación es... muy fuerte, para mí transmite su sentir y sus raíces y su personalidad, es una mujer de gran personalidad, eso es lo que yo siento.

PM8: ¡Me encanta verla! porque es una persona muy empoderada y muy segura de sí misma, sus canciones de jazz ¡me encantan! toda su música de ella ¡me encanta! y su personalidad (enfatisa) también.

PM9: Existen otras cantantes que han hecho fusión de la música tradicional y la han hecho más moderna, pero para mí Lila es la mejor de todas porque sus arreglos musicales son mejores, además que ella es la que mejor voz tiene de todas.

PM10: La música de Lila Downs me gusta porque es actual y eso es lo que nos gusta a los jóvenes como les platicué, no solo es su música también es su vestuario, una muestra de esto fue la presentación que hizo este 15 de septiembre (2021) en el Zócalo, los danzantes, ella, las señoras que estaban enfrente de ella, todas esas cosas son representaciones de cosas mexicanas actuales, entonces eso me gusta mucho porque combina las tradiciones mexicanas con la actualidad, entonces, eso ¡me gusta mucho! (Enfatiza) ¡Arriba Lila!

PM11: Evidentemente lo que me llega a gustar de ella es su gran voz, y que me imagino que el camino no fue fácil lograr seguir su sueño de poder compartir con ese gusto y pasión a los demás, parte de lo que es México, representando parte de ello, a través de su gran talento y su esencia. (Comunicación personal, Grupo focal, 2021)

En esta sección los participantes expresaron diferentes temas sobre Lila Downs, haciendo referencia a lo que les gusta y el por qué son sus seguidores. En los comentarios (PM5, PM6) hablan sobre el color de piel de Lila, mostrando que eso es una de las cosas que más les agrada, considerándola una digna representante de “la piel mexicana”, sobre todo del estado de Oaxaca, “cuando la veo es ver una típica representante de la piel mexicana”, “Lo que más me gusta de Lila, es ver una mujer del color de la piel mexicana, especialmente de la gente Oaxaqueña” (Comunicación personal, Grupo focal, 2021)

En los comentarios (PM1,PM3, PM9) comparan la música de Lila con la de otras cantantes, aunque ninguno de los participantes dijo el nombre de las otras cantantes, se observa que tienen conocimiento de las diferentes fusiones de música tradicional, como ellos les llaman; considerando que las fusiones de Lila son las mejores porque es talentosa, además de tener una voz única, también por “ser mitad mexicana y mitad estadounidense le da esta posibilidad de jugar con estas cosas” refiriéndose a las fusiones de jazz. En el comentario PM10 quien hace referencia a la temporalidad, entendiendo que estas fusiones hacen la música de Lila moderna “me gusta mucho porque **combina las tradiciones mexicanas con la actualidad**, entonces, eso ¡me gusta mucho!” provocando que a las nuevas generaciones les guste la música tradicional moderna “. La música de Lila Downs me gusta porque es actual y eso es lo **hace que nos guste a los jóvenes**, no solo es su música también es su vestuario”.

En los comentarios (PM7, PM8, PM11) los participantes hablan sobre cómo perciben la personalidad de Lila, considerándola una mujer empoderada, divertida, segura, apasionada, “su interpretación es... muy fuerte, para mí transmite su sentir y sus raíces y su personalidad, es una mujer de gran personalidad, eso es lo que yo siento” “es una persona muy empoderada y muy segura de sí misma”. Para sus seguidores transmite su pasión por lo que hace y comparte parte de lo que es México (Comunicación personal, Grupo focal, 2021).

Usos de la música de Lila en sus vidas cotidianas

En esta sección se les preguntó ¿cuándo escuchan la música de Lila? A lo que una participante contó una experiencia que tuvo como maestra de danza en una primaria con sus alumnos de 5° año quienes hicieron un proyecto de investigación sobre el son de “La llorona”; donde debían indagar sobre diferentes versiones, teniendo como resultado que la versión de Lila Downs fue la que más les gustó a sus alumnos:

U1: En el colegio en donde trabajo monté la Guelaguetza y en ese tiempo tuve la oportunidad de montar “La llorona” con Lila y fue todo un éxito y como maestra se les da la

tarea de investigar a los chicos y desde ahí conocí más de ella, esto se les montó con los alumnos de 5º grado y quedó muy padre.

Joyce Calderón: ¿Y a los pequeños les gustaba esta versión o les pusieron otras versiones como nos mencionaban antes que hacían estas comparaciones, tuviste esa oportunidad o solo conocían esta versión?

U1: Sí, tuvieron la oportunidad de conocer otras versiones, con una banda de Oaxaca, era parte de la investigación, que era un tipo de mini proyecto de investigar de la canción y la artista y encontrar y buscar otras variantes de la misma y es muy interesante porque a los chicos no les llama mucha la atención este tipo de música, pero te podría decir que por lo menos al 90% de los chicos sí les gustaba la versión de Lila, sirve para motivar a la juventud para que conozcan sus raíces. (Comunicación personal, Grupo focal, 2021)

En este relato podemos observar que la música de Lila fue usada como un recurso didáctico para que a los niños les gustara la música tradicional, tal y como lo mencionó la participante. Otro comentario en donde también se usó la música de Lila como recurso didáctico dentro de una escuela:

U2: “Yo la primera vez que escuché a Lila Downs, fue en un evento que tuve en la secundaria en el día de muertos, entonces, se iba a hacer una presentación y los grupos de tercero siempre tenían que hacer con música tradicional una danza, entonces, en ese evento bailamos “La llorona de Lila Downs” y ahí fue cuando conocí a Lila, pero entraron en polémica las maestras porque decían que podían bailar “La llorona” pero la versión original y ahí conocí que había muchas versiones de “La llorona”, pero la que más nos agradó a todos los alumnos fue la de Lila Downs y ahí fue cuando la conocí y descubrí que en muchos otros eventos descubrí que se usa la versión de Lila Downs porque las cosas van evolucionando y las versiones de Lila tienen una mayor producción a diferencia de las antiguas que eran con banda y en los pueblos solamente y así fue la primera ocasión que escuché a Lila Downs. (Comunicación personal, Grupo focal, 2021)

En los dos relatos se puede observar la temporalidad, en donde a las nuevas generaciones les agrada más el performance de Lila que las otras versiones acompañadas con banda de

viento o con otro tipo de estilo al cantar. Otros participantes compartieron en qué momentos escuchan la música de Lila.

U3: La escucho siempre que estoy manejando.

U4: Las cumbias de Lila para hacer la limpieza son lo mejor.

U5: Yo les quiero comentar que... cuando hago el quehacer pongo su música porque... lo haces más rápido.

U6: Me gustan ver sus videos en YouTube.

U7: En las fiestas familiares bailamos con la música de Lila, porque tiene de todo.
(Comunicación personal, Grupo focal, 2021)

Se observa que los participantes usan la música de Lila en diferentes ocasiones, esto es gracias a la variedad de géneros musicales que Lila interpreta, es por eso que la personas la escuchan para hacer la limpieza de sus casas, para bailar en las escuelas, como recurso didáctico para atraer a las nuevas generaciones a que escuchen músicas tradicionales actualizadas, para bailar en las fiestas, haciendo que la música de Lila forme parte de momentos sus vidas.

Recepción de Lila Downs en niñas y niños de primaria

Los relatos de los participantes del grupo focal Seguidores de Lila dieron pie al uso de otras técnicas para la recolección de datos con la finalidad de ampliar la información y poder corroborar si la música de Lila “sirve para motivar a la juventud a que conozca sus raíces” (Comunicación personal, Grupo focal, 2021) además de gustarles más a las nuevas generaciones tal y como comentaron:

La que más nos agradó a todos los alumnos fue la de Lila Downs y ahí fue cuando la conocí y descubrí que en muchos otros eventos descubrí que se usa la versión de Lila Downs porque las cosas van evolucionando y las versiones de Lila tienen una mayor producción a diferencia de las antiguas que eran con banda y en los pueblos solamente. (Comunicación personal, Grupo focal,2021)

Se llevó a cabo una actividad con alumnos de 3º y 4º de primaria con un rango de edades entre los 8 y 10 años dentro de su clase de música, se les pusieron dos audios del son de “La llorona”, el primero fue interpretada por la cantante Elba Cabrera en los años 1970 con la banda regional Princesa Donashii, “fundada en 1967 por Margarito M. Guzmán, grabaron un disco donde interpretó canciones como la “La Sandunga y La Llorona” entre otros sones tehuanos. Con este disco se convirtió en la primera mujer en grabar música zapoteca de Tehuantepec” (Peña, 2019: 3º párr.).

El segundo audio fue del video de LD en vivo cantando el son de “La llorona” (2012); después de escuchar los dos audios se les preguntó ¿Qué pueden decir de los audios? La mayoría comenzaron a decir que les gustaba más el segundo audio porque era moderno y porque la señora cantaba más bonito (refiriéndose al audio de Lila Downs).

Partiendo de las respuestas que los niños dieron a las diferentes preguntas que se les hicieron se generaron diferentes categorías. Estas se refieren a la temporalidad, el acompañamiento y vocalidad.

Temporalidad

A mí me gustó la segunda porque es más moderna

La primera no me gusta porque se escucha vieja

Me gustó más la segunda porque está más moderna porque es más original

Me gusta la segunda porque la música de la primera es vieja. (Comunicación persona, 2021: Recepción con niñas y niños)

Los niños reconocen la temporalidad de las dos versiones, en el caso de la primera versión no pueden especificar de qué año es, pero la reconocen como vieja y la segunda versión la reconocen como moderna, refiriéndose a la actualidad, aunque no saben expresar el por qué identifican eso, (podría ser por la calidad de la grabación o el estilo de cantar de las dos

cantantes). Sin embargo, al preguntarles ¿cuál les gustó más?, inmediatamente hicieron referencia a la temporalidad, expresando que la primera versión es vieja o se escucha vieja y no les gusta, la segunda versión les gusta más porque es moderna y original. Uno de los niños considera que la versión de Lila es original, esto demuestra que conoce otra u otras versiones y reconoce que el performance de la cantautora es diferente a las otras que conoce relacionando el performance de Lila con lo moderno a pesar de solo escuchar el audio.

Acompañamiento

Dando seguimiento a las respuestas de los niños, se les preguntó ¿Qué más escuchan?, a lo que respondieron:

La primera es con banda de viento

La segunda es banda de cuerdas

La segunda me pareció más bonita por las cuerdas

Me gustó la segunda porque hay cuerdas. (Comunicación personal, 2021)

Los niños identifican que el acompañamiento es diferente en las dos versiones, se puede observar que reconocen instrumentos de viento y cuerda, afirmando que la primera versión es una banda de viento y la segunda tiene instrumentos de cuerda reafirmando que les gusta más la segunda versión por el acompañamiento.

Vocalidad

Por último, se les preguntó ¿Qué opinan de las voces de las cantantes? a lo que expresaron:

La primera señora no me gustó como cantó, pero la segunda sí

La segunda es más bonita porque canta más bonito

La voz de la segunda señora es muy bonita

La segunda canta más bonito (Comunicación personal, 2021)

Mientras escuchaban a la cantante Elba Cabrera, los niños permanecieron atentos no hicieron ningún gesto, pero al escuchar a Lila Downs hacían gestos de asombro, en las primeras estrofas Lila canta en un registro vocal grave y en el puente musical hace unas vocalizaciones (ornamentaciones) en el registro agudo y sobreagudo. Esto provocó que los niños comenzaran a cantar intentando imitar a Lila, tratando de hacer los agudos que escuchaban y decían ¡Qué bonito! Después de escuchar los dos audios se les preguntó ¿qué opinan de las dos versiones? Todos los niños coincidieron en que les gustó más la voz de Lila Downs porque canta más bonito, aunque no fueron específicos sobre por qué les gustó más la voz de Lila (Comunicación personal, 2021). La reacción que tuvieron al querer imitar las ornamentaciones es una muestra del impacto que tiene el amplio registro vocal de Lila en los escuchas.

Para finalizar la actividad se les preguntó si ya conocían la canción, a lo que respondieron que sí, pero no con esas señoras. Una vez terminada la actividad se les dijo el nombre de las intérpretes, algunos niños conocían o habían escuchado el nombre de Lila Downs y comentaron que a sus papás les gustaba y ellos la escuchaban. Sin embargo, ninguno identificó la voz de Lila.

Con esta actividad se pudo corroborar que al igual que las experiencias que contaron los participantes en el grupo focal, a los niños les gustó más la versión de Lila y también sirvió como recurso didáctico para conocer los gustos de los alumnos.

Continuando con las indagaciones del grupo focal “Seguidores de Lila” sobre el uso de la música de Lila en las vidas cotidianas de los escuchas, se usó otra técnica para la recolección de datos con la finalidad de ampliar el espectro de significados y actividades en donde los escuchas llevan a cabo una apropiación activa-performatividad de la música de LD; se

indagó en la plataforma de *YouTube* sobre grupos o escuelas que usaran la versión de “La llorona” de Lila; se encontraron diferentes grupos de danza que la han usado.

Aquí muestro unas descripciones con los links de algunos videos en donde se puede observar cómo hacen diferentes coreografías usando el son de “La llorona”:

- Vibe Montana 2017 Llorona final contempo

<https://m.youtube.com/watch?v=0ClvP1sRpk0>

Esta performance se usó para un concurso internacional de Ballet, en el video se observa a una bailarina con un vestido blanco que ejecuta una coreografía haciendo movimientos fluidos usando la falda mostrando una interpretación que va de acuerdo a la interpretación de Lila.

- Compañía independiente Ballart’s Elite Veracruz México 15 de julio Teatro de la Reforma

<https://m.youtube.com/watch?v=P5R-bvr2Zh4>

Una de las coreografías donde usan el performance de “La llorona” es con un grupo de mujeres de danza contemporánea, su vestuario consta en un leotardo y falda con vuelo blancos. Los movimientos son una mezcla de diferentes técnicas de danza contemporánea y folklor mexicano, usando sus faldas como se hacen en algunas regiones como en el estado de Jalisco. En la copla “hermoso huipil llevabas llorona, que la virgen te cre” las bailarinas usan una tela muy grande y lo colocan en la cabeza de una de ellas, simulando el manto de la virgen. Nuevamente podemos observar el gesto del manto cubriendo la cabeza igual que con las interpretaciones de las cantantes que se mencionaron; este gesto va acorde al texto, al nombrar a la virgen, a pesar de que la copla habla del huipil y el huipil es una especie de blusón, las diferentes interpretaciones que hemos visto también cubren su cabeza en algún momento de la pieza.

Está propuesta dancística obtuvo diferentes comentarios donde se observa el gusto de las personas por la propuesta coreográfica, sin embargo, siempre existe quienes no aceptan los performances hacia la “música auténtica” como la llama un cibernauta:

Hermosa coreografía 😊😊

QUE HERMOSO

Ya sé que es una coreografía, pero no tiene nada que ver con la auténtica danza istmeña de la llorona

No, nada, pues esta es una coreografía de técnica contemporánea, solo se tomó la canción que tampoco es la original autóctona si no una versión por esta interprete, es una coreografía original sobre una gran pieza mexicana. La danza en el mundo evoluciona y es una expresión artística en la cual conjuntas tu cuerpo con el ritmo. De ninguna forma se intenta faltar el respeto a nadie, pero también se les invita a que abramos el pensamiento a la fusión que se puede crear con la danza y nuestras raíces. Disfrútenlo

Alex Liceo hay que apreciar la creatividad de esta Coreografía ❤️❤️❤️

- LA LLORONA (Lila Downs)

<https://m.youtube.com/watch?v=ZxvrGxV22m0>

Alrededor de esta coreografía la bailarina señala: “Dejo aquí esta coreografía de mi autoría, inspirada por el folklore y el colorido del lugar donde crecí e intentando hacerle justicia a la poderosa voz de Lila Downs” (Nadxieeli Danza, 2019).

La coreografía que la bailarina presenta en este video es una propuesta de danza árabe, también conocida como: danza del vientre, usando como acompañamiento musical el son de “La llorona”, hace uso de un rebozo para cubrir su cabeza y hacer movimientos dancísticos con él. Sus movimientos son lentos de acuerdo a la música, su expresión facial es relajada y seria, esto ayuda a crear un ambiente de solemnidad que acorde con el texto.

- Danza Contemporánea. 2014

<https://m.youtube.com/watch?v=Xb-54CeU1cA>

En el vídeo se observa que el grupo de danza contemporánea usa el son para hacer una serie de ejercicios de que corresponde a esta técnica dancística, los movimientos son lentos y largos de acuerdo con el ritmo, no presentan una coreografía representativa del son, sin embargo, todos los movimientos tienen la intención de acuerdo a la interpretación de Lila.

Otra de las canciones que los escuchas usan para sus actividades cotidianas es “Cariñito”, “Cariñito” es una cumbia. Este género musical es para bailar de una forma más libre a comparación de la chilena, una muestra de ello es la diversidad de actividades para las que usan “Cariñito”. Una de ellas es para hacer ejercicio, en específico zumba. El zumba es una disciplina que mezcla ejercicios cardiovasculares con baile, en la plataforma de *YouTube* se encuentran diferentes grupos mostrando sus clases usando “Cariñito”, también se usó para un concurso internacional de danza con bebé, esta danza consiste en formar grupos de mujeres embarazadas o con bebés y bailar, todos los grupos que concursan hacen la misma coreografía con la misma canción, en el 2021 eligieron “Cariñito” y participaron grupos de mujeres de diferentes países España, Colombia, Costa Rica y México. Lila les envió un mensaje de agradecimiento a la página de *Facebook* del movimiento IMAsivo, algo muy importante de destacar es el agradecimiento que muestra Lila hacia sus seguidores, teniendo detalles como este al hacerles un video.

Otra de las canciones de Lila que más se usan para bailar es la chilena “El Mezcalito” esta es una chilena, este es un género musical mexicano de la región de la Costa Chica, zona junto al Océano Pacífico entre los estados de Oaxaca y Guerrero. Este género se baila en pareja haciendo zapateados y descansos característicos de las chilenas, se bailan en las fiestas. “El Mezcalito” lo han usado diferentes grupos de danza folklórica para sus coreografías, también lo usan para festivales escolares para que los alumnos bailen y conozcan diferentes géneros musicales de México.

De acuerdo con los diferentes relatos por parte de los colaboradores del grupo focal, y observando los diferentes usos de la música de Lila, recordé una experiencia que tuve cuando era estudiante de danza folklórica en la Escuela Nacional de Danza Folklórica del Instituto Nacional de la Bellas Artes (INBA actualmente INBAL); en donde uno de los objetivos de la carrera de Bailarín profesional en danza folklórica es enseñar a los alumnos danzas tradicionales de los diferentes Estados de la República Mexicana. Esto se hacía de la forma más apegada a los pasos de baile y a la música representativa que se usan y hacen en las regiones. Sin embargo, en el 2006 yo cursaba el 4º semestre de la carrera y los alumnos de 6º semestre (era el último semestre de la carrera) dentro de la materia de prácticas escénicas, decidieron hacer un performance de diferentes piezas del Estado de Veracruz y usaron la versión de “La Bruja” interpretada por Lila, recuerdo que esto provocó un gran escándalo tanto en la comunidad escolar como en la audiencia, los comentarios eran de todo tipo, positivos y negativos. Por un lado, estaban los alumnos que habían elegido bailar “La Bruja” y se mostraban entusiastas, orgullosos por romper lo convencional con el uso de una versión nueva, pero, para otros maestros y bailarines lo consideraron una mala elección y comentaban que eso no era tradicional o simplemente no les agradaba el performance de Lila. Sin embargo, después de ese hecho más alumnos junto con sus maestros comenzaron a preparar montajes con versiones actuales de la música que habían usado durante todas las generaciones atrás, logrando cada vez más aceptación tanto de la academia como del público; permitiendo abrir paso a los performances de música tradicional o regional para bailarla dentro de las escuelas de danza folklórica.

Conclusiones del capítulo

En este capítulo al igual que en el capítulo 2 y 3 donde se trabajó con la performatividad, se puede observar la aceptación y uso de la música tradicional moderna. Con los comentarios de los colaboradores y las descripciones de los videos y la actividad con los niños, se puede observar que en primera instancia al presentar un performance de alguna música característica o representativa de un lugar el impacto que se tiene con las nuevas generaciones generalmente es positiva, pero con personas de otras generaciones provoca rechazo, críticas negativas, asombro, admiración, curiosidad, logrando que muchos

acepten y comiencen a consumir estas performance o definitivamente las rechacen. Sin embargo, para las personas que colaboran con las nuevas generaciones como en el caso de las escuelas, terminan haciendo uso y admitiendo que las performances de música tradicional sirven para acercar a las nuevas generaciones a estos géneros musicales.

Conclusiones generales

Los estudios de performance de acuerdo con Alejandro Madrid (2009) no buscan describir acciones para ser reproducidas con fidelidad después; en lugar de eso tratan de entender qué es lo que dichas acciones hacen en el campo cultural en las que se dan y qué les permiten hacer a la gente en su vida cotidiana. Este tipo de acercamiento entiende las músicas como procesos dentro de prácticas sociales y culturales más amplias y se pregunta cómo el estudio de la música nos puede ayudar a entender estos procesos en lugar de preguntarse cómo estos procesos nos ayudan a entender la música; (Madrid, 2009: 4°-5° párr.) para tratar de entender qué les permite hacer a los escuchas la performance de Lila Downs se mostraron diferentes narrativas, se analizaron y se generaron categorías para conocer los significados y el papel que le asignan a su música; esto para dar muestra de cómo funciona la música tradicional moderna para las personas en sus vidas cotidianas, también se mostraron algunas narrativas por parte de investigadores, quienes afirman que la música de tradición oral Oaxaqueña está desapareciendo o nadie tiene interés en conocer esta música; sin embargo, de acuerdo a las opiniones de los escuchas, me atrevo a afirmar que las performance de música tradicional moderna, son una forma de difusión de estas músicas; ya que los escuchas y los interpretes la reconocen como música tradicional a pesar del rechazo de algunos académicos y de otros; son aceptadas por las nuevas generaciones que se han acercado a las músicas tradicionales gracias a la imagen construida y arreglos musicales que atiende a sus gustos y necesidades; , sin embargo, no suplen las músicas tradicionales dentro de las comunidades, me refiero a que pueden tener significados, usos, funciones y valores diferentes a la que los receptores de las performances tienen conocimiento. De acuerdo con la investigadora Amparo Sevilla (2007) "se está convirtiendo en el parámetro o el icono a seguir, con lo que se da una idea distorsionada de lo que es la música tradicional y se están desconociendo y desvalorando cada vez más sus raíces"(Vargas, 2007); a pesar de que la investigadora tiene razón en cuanto que con las performance no se llega a conocer las raíces de la música tradicional, estas ayudan al conocimiento de ellas porque como lo expresa Lila, lo que hace es darles frescura " transformar el folklor en algo ligeramente diferente"(Del Campo 2016); logrando que estas

variaciones acerquen a escuchas que no lo harían si se mantuvieran igual; estas performances se han dado a conocer en diferentes regiones dentro y fuera de México y sobre todo tienen impacto positivo en las nuevas generaciones quienes les dan uso en sus vidas cotidianas dándoles vida a las músicas tradicionales modernas.

Las performances de música tradicional no tratan de desvalorizar “las raíces”, lo que intentan es crear nuevos significados combinando diferentes elementos aprovechando la tecnología e instaurando nuevos tipos de distribución que funcionasen a través de los nuevos mercados culturales de masas que forman parte de la música tradicional e identidad nacional para los seguidores de estas músicas.

Considero que dentro del estudio etnomusicológico es importante que se hagan más estudios sobre performance de músicas tradicionales desde el análisis de las opiniones de los escuchas para tratar de comprender qué es lo que dichas músicas hacen en el campo cultural actual.

Anexos

Anexo 1. Invitación al grupo focal “Seguidores de Lila” en Facebook al grupo de fans los “Una Sangre (Club oficial de Lila Downs)”

Fuente: Captura de pantalla de la publicación en Facebook (2021).

Anexo 2. Comentarios a la invitación al grupo focal “Seguidores de Lila”.

- **Bernardo Orihuela**
Hola. Recién acabo de ver esta publicación. Una marca en los momentos de mi vida fue cuando conocí a la maestra Lila, hay un antes y un después en mi vida, ella me ha impulsado y estoy muy agradecido. Podría hablar mi experiencia desde el lado onírico y holístico. 1
- 7 meses [Me gusta](#) [Responder](#) [Más](#)
- **JV VP**
luzyjoy@hotmail.com.mx
- 7 meses [Me gusta](#) [Responder](#) [Más](#)
- **Ernesto Cuarenta Rangel**
 Acabo de ver la publicación, me hubiera gustado aportarte mis experiencias al lado de Lila   2
- 7 meses [Me encanta](#) [Responder](#) [Más](#)
- **Odontos Primero Velasco**
Ernesto Cuarenta Rangel y sabes tanto amigo que siempre me traigo información nueva al platicar contigo y de todas tus experiencias de los conciertos
- 7 meses [Me gusta](#) [Responder](#) [Más](#)
- **JV VP**
Hola Ernesto, gracias por responder a mi publicación, si gustas podrías enviarme un audio o un escrito a mi correo, sería de gran ayuda, mi trabajo es sobre Lila y sus seguidores, por eso es que todos sus relatos !son muy importantes¡
Correo: luzyjoy@live.com.mx
Joyce Calderón.
- 7 meses [Me gusta](#) [Responder](#) [Más](#)

Fuente: Captura de pantalla a los comentarios de la invitación al grupo focal

Anexo 3. Felicitaciones por miembros del club de fans de Lila Downs los “Una Sangre” donde se observa en el capítulo 5 cómo usan diferentes fotografías de Lila y colocan el nombre de las personas para felicitarlos en sus cumpleaños.

Fuente: Captura de pantalla de la página de Facebook del club de fans “Una Sangre”

Fuentes consultadas

Referencias bibliográficas

Ahonen, L. (2007). *Mediated Music Makers. Constructing autor images in popular music*, [Tesis]. Universidad de Helsinki. (pp15-22)

Citas Traducidas del idioma original al español.
<https://www.google.com/search?q=traductor+de+ingles+a+espa%C3%B1ol&oq=traductor&aqs=chrome>

Consulta: 20-05-22.

Auslander, P. (2006). *Musical Personae. TDR (1988-), 50(1)*, 100–119. [Documento en línea]
<http://www.jstor.org/stable/4492661>

Consulta: 30-10-22.

Auslander, P. (2009). Musical Persona: The Physical Performance of Popular Music. En *The Ashgate Research Companion to Popular Musicology*, editado por Derek B. Scott. (pp. 303-315). Great Britain: TJ International Ltd Padstow, Cornwall.

Auslander, P. (2015). *On the Concept of Persona in Performance*. Kunstlicht. (62-79).

[Documento en línea]

https://cpbusw2.wpmucdn.com/sites.gatech.edu/dist/6/11/files/2017/12/KUNSTLICHT_Impose_Enact_The_Artist_s_Persona.Philip_Auslander.On_the_Concept_of_Persona_in_Performance.pdf

Consulta:30-10-22.

Betti, S. (2006). *Comunicación no verbal y gestualidad: “el cómo se dice algo es más importante que lo que se dice” estudio contrastivo español e italiano*. [Documento en línea].

Universidad de Módena y Reggio Emilia.
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/barbero/betti_cuadernos_italia_gre.pdf

Consulta: 20-05-22.

Bhabha K, Homi. (1994). Disimulación. El tiempo, relato y los márgenes de la nación moderna. En: *El lugar de la cultura*. Traducción: César Aira. Buenos Aires.(pp. 167-173)
)Consulta: 20-04-22.

Fischer-Lichte, Erika (2011). "1. Fundamentos para una estética de lo performativo". En *Estética de lo performativo* (pp23-46). Traducción de Diana González Martín y David Martínez Perrucha. Madrid: Abada Editores, Lecturas de Estética.

Frith, S. (2003). "Música e identidad". En S. Hall y P. du Gay (comps.), *Cuestiones de identidad cultural* (pp. 181-213). Amorrortu editores.

García, Miguel. Argentina. (2010). Tres estrategias para narrar nuestras experiencias con la música popular. En: *ROCK EN PAPEL. Bibliografía crítica de la producción académica sobre el rock en Argentina*. (19-24).

Hall, S. (2013). "Notas sobre la desconstrucción de lo popular". En R. Soto (ed.), *Discurso y poder* (pp. 183-202). Huancayo.

Rodrigo "Ro" Llamazares. *Sistema resonador: ¿Cómo funciona la voz?* III. [Documento en línea]

<https://vocalstudio.es/2017/03/21/sistema-resonador-como-funciona-la-voz-iii/>

Consulta: 10-10-21

Madrid, L. Alejandro. (2009). ¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una introducción al dossier. *TRANS. Revistas Transcultural de Música* 13.

[En línea] <https://www.sibetrans.com/trans/articulo/2/>

Consulta: 05-2019

Méndez, María Dulce. (2015). Lila Downs, una historia entretejida con hilo de la vida.

Mujeres de Oaxaca Navegando en el Tiempo, A.C. [Documento en línea]

<https://web.archive.org/web/20150402091423/http://old.pagina3.mx/mujeres/13965-lila-downs-una-historia-entretejida-con-el-hilo-de-la-vida.html>

Consulta: 10-11-18

Pérez, Carina. (2016). ECMO, único diagnóstico científico sobre las músicas en Oaxaca.

[Documento en línea] <https://www.nvinoticias.com/nota/34510/ecmo-unico-diagnostico-cientifico-sobre-las-musicas-en-oaxaca>

Consulta: 10-10-2020

Vega, Hector. (2010). LA MÚSICA TRADICIONAL MEXICANA: ENTRE EL FOLCLORE, LA TRADICIÓN Y LA WORLD MUSIC. *Universidad Autónoma de México*. [Documento en línea]

<file:///C:/Users/jesus/Downloads/DialnetLaMusicaTradicionalMexicanaEntreElFolcloreLaTadic-3671093.pdf>. pp. 155-169.

Consulta: 10-10-2020.

Vive Oaxaca. (2011). Lila Downs - "La Cultura Oaxaqueña Hecha Mujer" [Documento en línea]

<https://www.viveoaxaca.org/2011/03/lila-downs-la-cultura-oaxaquena-hecha.html>

Consulta: 10-11-18.

Documentales, entrevistas, artículos

Agencia EFE. (2016). Lila Downs lanza en internet su canción bilingüe "El demagogo" contra Trump [Documento en línea]

<https://www.efe.com/efe/america/cultura/lila-downs-lanza-en-internet-su-cancion-bilingue-el-demagogo-contra-trump/20000009-3075068>

Consulta: 25-05-22.

Canal 3. Música. Admin. (2013). Historia detrás de la canción: Ofrenda, da Lila Downs, por canal 3. [En línea]. <https://www.elorienten.net/home/2013/07/01/historia-detras-de-la-cancion-ofrenda-de-lila-downs-por-canal-3/>

Consulta: 05-11-2021.

Canal Once. (2019). México. Conversando con Cristina Pacheco - Lila Downs.

[En línea] <https://www.youtube.com/watch?v=0ceteqbEei0>

Consulta: 10-03-2020.

Combes, Helene. Lila Downs, Lila Downs: el canto del México indígena. [En línea]

<https://mexiqueculture.pagesperso-orange.fr/nouvelles2-hcombes-es.htm>

Consulta: 15-03-2020

Del Campo Gaete, Kreuza. 2016. Lila Downs: Del amor, la música, la muerte y Trump.

Blog: Música Mía.

<https://musicamia.lamula.pe/2016/03/15/lila-downs-del-amor-la-musica-la-muerte-y-trump/kreuzapop/>

Consulta: 20-05-22.

Discografiasmega. Discografía Lila Downs MEGA Completa. [Documento en línea]

<https://www.discografiasmega.com/discografia-lila-downs-mega-completa/>

Consulta: 28-01-23.

Downs, Lila. Página oficial de Lila Downs

<https://www.liladowns.com/>

Consulta: 10-11-18.

El Porvenir. (2005). El Grammy Latino da legitimidad: Lila Downs. [Documento en línea]
https://web.archive.org/web/20130922033211/http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=37047

Consulta: 28-01-23.

Embajada De México en Reino Unido. (2016). Reconocen británicos el talento de la cantante Lila Downs. <https://portales.sre.gob.mx/saladeprensa/index.php/lista-de-embajadas/reino-unido/7608-reconocen-britanicos-el-talento-de-la-cantante-lila-downs>

Consulta: 31-05-22.

Ferrari, Gonzalo. (2019). Lila Downs - El Son Del Chile Frito (Documental)

<https://www.youtube.com/watch?v=fH3spqK8TzE>

Consulta: 10-11-19.

Filmaffinity. México. Frida. [Documento en línea]

<https://www.filmaffinity.com/mx/film601562.html>

Consulta: 10-11-19.

Ibero 90.9. Lila Downs, estandarte de la música mexicana. [Documento en línea]

<https://ibero909.fm/blog/lila-downs-estandarte-de-la-musica-mexicana>

Consulta: 31-05-22.

Montoya, Leydy. (2019). Bibliografía Lila Downs. [Documento en línea]

<https://historia-biografia.com/lila-downs/amp/>

Consulta: 10-11-20.

Peña, Daniel. (2019). Elba Cabrera, la voz que dio vida a los sones

<https://www.cortamortaja.com.mx/el-istmo/9094-elba-cabrera-la-voz-que-dio-vida-a-los-sones>

Consulta: 26-01-23.

Pigna, Felipe. (2010). Argentina. ¿Qué fue de tu vida? -Lila Downs. *TV Pública Argentina*

[En línea] <https://www.youtube.com/watch?v=IkmrB9OQYo8>

Consulta: 31-05-22.

Poza, Javier. (2015). Javier Poza entrevista a Lila Downs

[En línea] <https://m.youtube.com/watch?v=7G2FfpwZ24Q>

Consulta: 12-12-18.

Poza, Javier. (2023). "Lila, tienes que aceptarlo" #Lila Downs tras la muerte de su esposo; presenta disco en Bellas Artes. (5'15") [En línea]
<https://www.youtube.com/watch?v=IPiKRYVYun4&t=628s>
Consulta: 01-02-23.

Reuters, Thomson. (2020). Artistas latinos se unen en concierto virtual para celebrar el mes del orgullo gay. [Documento en línea]
<https://www.reuters.com/article/musica-festival-lgbt-idUSL1N2E30LM>
Consulta: 10-11-18.

Solis, Theresa. (2000). Extracto: Lila Downs en Corazón Oaxaqueño 1 de 2 [Documental n línea] <https://www.youtube.com/watch?v=3C9g448HRP8>
Consulta: 11-12-19.

Sánchez, Gil. (2014). Lila Downs - Ofrenda – 1997. [En línea]
https://www.youtube.com/watch?v=_ApNp6T5kG4
Consulta: 11-12-19.

Univisión Noticias. (2016). Lila Downs: "Siempre vi que hay discriminación entre culturas" [En línea] <https://www.youtube.com/watch?v=ucBsESYmY8I>
Consulta: 10-01-20.

Vargas, Anel. (2007). *La música tradicional de Oaxaca, entre el mito y una realidad atroz*. [Documento en línea]
<https://www.jornada.com.mx/2007/05/16/index.php?section=cultura&article=a04n1cul>
Consulta: 10-01-20.

Ventaneando. (2017). ¿Lila Downs sufrió discriminación? | Ventaneando. [En línea] <https://www.youtube.com/watch?v=UpRFdXfTq6k>
Consulta: 20-12-19.

Bibliografía Sobre el son de "La llorona" Capítulo 2

Botton-Burlá, Flora. (2020). Las coplas de "la llorona". Estudios de folklore y literatura dedicados a Mercedes Díaz Roig. (pp 551-572) [Documento en línea]
https://www.jstor.org/stable/j.ctv47w692.27?seq=1#metadata_info_tab_contents
Consulta: 10-11-20.

Downs, Lila. (2012). México. Lila Downs- La llorona. (En vivo) [En línea] <https://www.youtube.com/watch?v=oVUmQZdLafQ>
Consulta: 10-07-18.

Harp, Susana. (2015). La llorona “Misterios Gozosos” Susana Harp.
[En línea] <https://m.youtube.com/watch?v=0FpRD3KILQk>
Consulta: 10-07-18.

Henestrosa, Andrés. (1960). Coplas de la llorona. Vlex México Información Jurídica inteligente.
[Documento en línea] <https://doctrina.vlex.com.mx/vid/coplas-llorona-686546029>
Consulta: 02-02-2021.

Molina Alicia. (2022). La desgarradora canción mexicana que le dio la vuelta al mundo.
[Documento En línea] <https://culturacolectiva.com/musica/historia-y-letra-de-la-cancion-la-llorona-de-chavela-vargas>
Consulta: 10-06-2021.

Osegueda, Rodrigo. (2020). La llorona una canción tradicional de México llena de tristeza. Revista México Desconocido.
[Documento en línea] <https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-llorona-una-cancion-tradicional-de-mexico-llena-de-tristeza.html>
Consulta: 11-11-20.

Videografías

Ame Lores. (2017). *Vibe Montana 2017 Llorona final contempo*. [En línea]
<https://m.youtube.com/watch?v=0ClvP1sRpk0>
Consulta: 15-07-22.

Arguelles, Karen. Mezcalito -Lila Downs. [En línea]
https://www.youtube.com/watch?v=22il3u6vJ_U
Fecha de Consulta: 20-07-2022.

Daniela Zavaleta. (2014). *Lila Downs-La llorona Danza Contemporánea*. [En línea]
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Xb-54CeU1cA>
Consulta: 15-06-22.

Downs, Lila. (2012). México. *La llorona. En vivo*. [En línea]
<https://www.youtube.com/watch?v=oVUmQZdLAfQ>
Consulta: 29-05-20.

EjercitaT Bailando. Cariñito - Lila Downs Zumba Coreo by EjercitaT Bailando. [En línea]
<https://www.youtube.com/watch?v=21Saa6Wqxbc>
Consulta: 16-06-22.

Gutiérrez Silva. Gilberto. Mono Blanco. (2013). *La Lloroncita*. [En línea]
<https://www.youtube.com/watch?v=2QwpCTfgUT4>
Consulta: 29-06-22.

Harp, Susana. (2015). México. *La Llorona "Misterios Gozosos" Susana Harp*. [En línea]
<https://www.youtube.com/watch?v=0FpRD3KILQk&list=RD0FpRD3KILQk&index=1>
Consulta: 25-06-21.

IMAsivo. (2021). *ESTRENO: Video Collage #IMAsivo2021* [En línea]
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=147450394112156&external_log_id=36e73783-3f24-4aa0-b17a-d19604637235&q=imasivo%202020
Consulta: 11-11-2021.

Khordadabah Lyfia. *Banda Donashii - La Llorona* [Documento en línea]
<https://www.youtube.com/watch?v=vzMu5ySBCPw>
Consulta: 10-12-19.

Mony, Fuentes. *CARIÑITO ...LILA DOWNS (Coreo By El Chapin)* [En línea]
<https://www.youtube.com/watch?v=bjgkGDBdgl>
Fecha de Consulta: 20-07-2022.

Nadxieeli Danza. (2021). *LA LLORONA (Lila Downs)* [En línea]
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZxvrGxV22m0>
Fecha de Consulta: 11-07-22.

Pérez, Laura. Compañía independiente Ballart's Elite Veracruz México 15 de julio Teatro de la Reforma. [En línea] <https://m.youtube.com/watch?v=P5R-bvr2Zh4>
Fecha de Consulta: 10-05-22.

Paredes, Einar boy. Cariñito Lila Downs Cumbia zumba coreografía Einar Boy. [En línea]
<https://www.youtube.com/watch?v=tzbltx5fxhE>
Consulta: 15-06-22.

spacecase8888. *La Llorona by Chavela Vargas (from "Frida")*. [En línea]
https://www.youtube.com/watch?v=kqUSiM-BU_4
Consulta: 25-06-22.

transpais. Trio Armonía Huasteca. *La llorona (Trio Armonia huasteca)* [En línea]
<https://www.youtube.com/watch?v=NuLKv4O8vHw>
Consulta: 10-12-20.

Zarate, Miguel Angel. (2013). BAILABLE MEZCALITO EN TXS JULIO 2013. [En línea]
<https://www.youtube.com/watch?v=NPzGQwTJAhk>
Consulta: 20-07-2022.

Zitlaxochitl, Zacualpan. *EL MEZCALITO (LILA DOWNS)* [En línea]
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-IWbnbFu6I4>
Consulta: 19-07-2022.

Fotografías

Gettyimages. Lila Downs in concierto los Ángeles California. [En línea]
<https://www.gettyimages.pt/fotos/lila-downs-in-concert-los-angeles-ca>
Consulta: 10-08-22.

Pedraza, Isabel. 2012. An Evening With Lila Downs Fotografías e imágenes de stock
[En línea] <https://www.pinterest.com.mx/pin/534732155759549265/>
Consulta: 15-08-22.

Otros

UNA SANGRE.2011.(Club de fans de Lila Downs) Grupo – Privado. [En línea]
<https://www.facebook.com/groups/unasangre/about>