

El Folklor en sus Funciones, Expresiones y Tradiciones Culturales

Antropología Cultural

Elvis C Soto Serrano

29 de septiembre de 2025

Samuel Lind
2008

El Folklor y sus Funciones Culturales

- Explica costumbres y creencias de un pueblo
- Refuerza la identidad colectiva
- Transmite valores y normas sociales
- Funciona como vehículo educativo y moral



El folklore actúa como una expresión cultural que transmite valores y asegura la continuidad de la identidad colectiva.” (Kottak, Antropología: Una exploración de la diversidad humana, 1999, cap. 3, 57–75; Ricardo Alegría, Apuntes en torno a mi contribución en la defensa, fomento y enriquecimiento de la cultura puertorriqueña (Conferencia Magistral, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 1990), 7–9

Expresiones y Tradiciones Folklóricas

- Música, danza y cuentos populares
- Fiestas patronales* y celebraciones religiosas
- Artesanías y expresiones artísticas
- Costumbres orales transmitidas de generación en generación

Alegría, Ricardo. El Folklor de Puerto Rico, Apuntes en torno a mi contribución en la defensa, fomento y enriquecimiento de la cultura puertorriqueña. (San Juan: Editorial Universitaria, 1990), pág 7. “La Fiesta de Santiago Apóstol en Loíza, va dirigida a estudiar y divulgar un aspecto de la contribución de la cultura negra en nuestro país.”



Historia Música Boricua

“La convergencia de las variadas corrientes culturales configura nuestra música al combinar instrumentos, ritmos y melodías. Para principios del siglo XIX, ya existía un formato para el conjunto típico de instrumentos de la música rural compuesto por el guiro, maracas, tiple, el cuatro, la guitarra y la bordonúa. Se observa además en esta época como músicos profesionales a gente negra y criollos mulatos quienes añadieron sus tambores.

En 1828, aparece por vez primera la palabra cuatro, como instrumento en uno de los periódicos de la época. El cuatro nació entonces unos 70 años antes que el tres cubano que nació en 1892 con Nene Manfugas, en las fiestas de Santiago. Siendo este nuestro instrumento nativo nacional. En el libro "El Gíbaro 1849" Manuel Alonso nos describe los "bailes del garabato" y en sus descripciones nos habla de la "orquesta jíbara" en donde nos habla del tiple como el instrumento mas pequeño y agudo, el cuatro (de cuatro cuerdas), la bordonúa que era la "guitarra jíbara "con sus graves notas, la maraca y el güiro. Era con esta orquesta jibara que hacían bailes como el fandanguillo, las cadenas, (el sonduro, o matatorios) el caballo y el seis. *-El sonduro es una especie de zapateado, pero con tales arranques de entusiasmo que no solo baila la pareja única que esta en el centro de la sala, sino que hace mover a cuantos hay en ella.-* Manuel Alonso - El Gíbaro - Cap. V. Bailes de Puerto Rico 1849” http://www.proyectosalohogar.com/enciclopedia_ilustrada/Musica_puertorriquena.htm



Eusebio Gonzalez, foto de 1896 ya con el cuatro de diez cuerdas como al presente se usa.

Folklor Puertorriqueño

- Bomba y plena como expresiones afrocaribeñas
- Décima jíbara y la trova como parte de la herencia española
- Fiestas patronales mezclan lo sagrado y lo festivo
- Símbolo de resistencia cultural e identidad*

Picó, Fernando. Historia general de Puerto Rico (Río Piedras: Ediciones Huracán, 2006), 242. “Así la música se convierte en vehículo de crítica y de celebración social y su uso empieza a rebasar las circunstancias de las comunidades concretas que le dieron forma.”



Cultura de Transformación atraves del Folklor

The African influence is no less evident in Puerto Rico's music. The African is by instinct and experience a music-maker. If one examines the African cultures carefully we find that some tribes had full orchestras with rather sophisticated instruments. Since the Spanish gentlemen considered it beneath their dignity to play a musical instrument, blacks in Puerto Rico did not only became their musical performers, but also the teachers and composers.



Afro-Puerto Rican in colorful traditional attire dancing to Bomba music



The Folkloric Ballet Majestad Negra of Piñones at the city of Loíza, Puerto Rico

Influencia Africana en el Folklor

- Presencia de ritmos y tambores en la música
- La bomba como herencia cultural africana
- Integración de prácticas espirituales afrocaribeñas
- Herencia viva en la danza y la oralidad

Ortiz, Fernando. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1981), 65.



AFRICAN DESCENDANTS IN PUERTO RICO (AFRO-PUERTO RICANS)

Afro-Puerto Rican(Afro-Boriquin, Afroborincano) are Puerto Ricans of African descent. The first blacks arriving with the Spaniards were free. Puerto Rico has always had a larger free black population than slave population, through-out the 500 years of black occupation.



Afro-Puerto Rican woman dressed in her national flag costume at the Puerto Rican Day Parade

The Puerto Rican government stopped reporting ethnicity in 1950, so it was difficult to verify Afro-Puerto Rican numbers. They are sometimes confused with Dominicans living on the island. World Directory of Minorities and Indigenous Peoples put them at a range of 22-65%. CIA Fact Book put the number at 6.5% Black and 4.4% mixed. According to recent 2010 census, 461,000 identify



Hacienda Carmelita - Letra de la Bomba

Con el paso del tiempo, la historia oral y el trabajo de los grupos folklóricos artístico-comerciales, comenzaron a escucharse nuevas versiones de esta canción en donde el nombre de la hacienda fue pluralizado o cambiado. En la versión titulada en plural "Las Carmelitas", el nombre de la hacienda es tratado como si fuera un barrio o sector de algún pueblo de la isla, mientras que en la versión recopilada en el documental "Las Fiestas de Santiago" de 1949 el nombre es cambiado "La Hacienda Carmen".

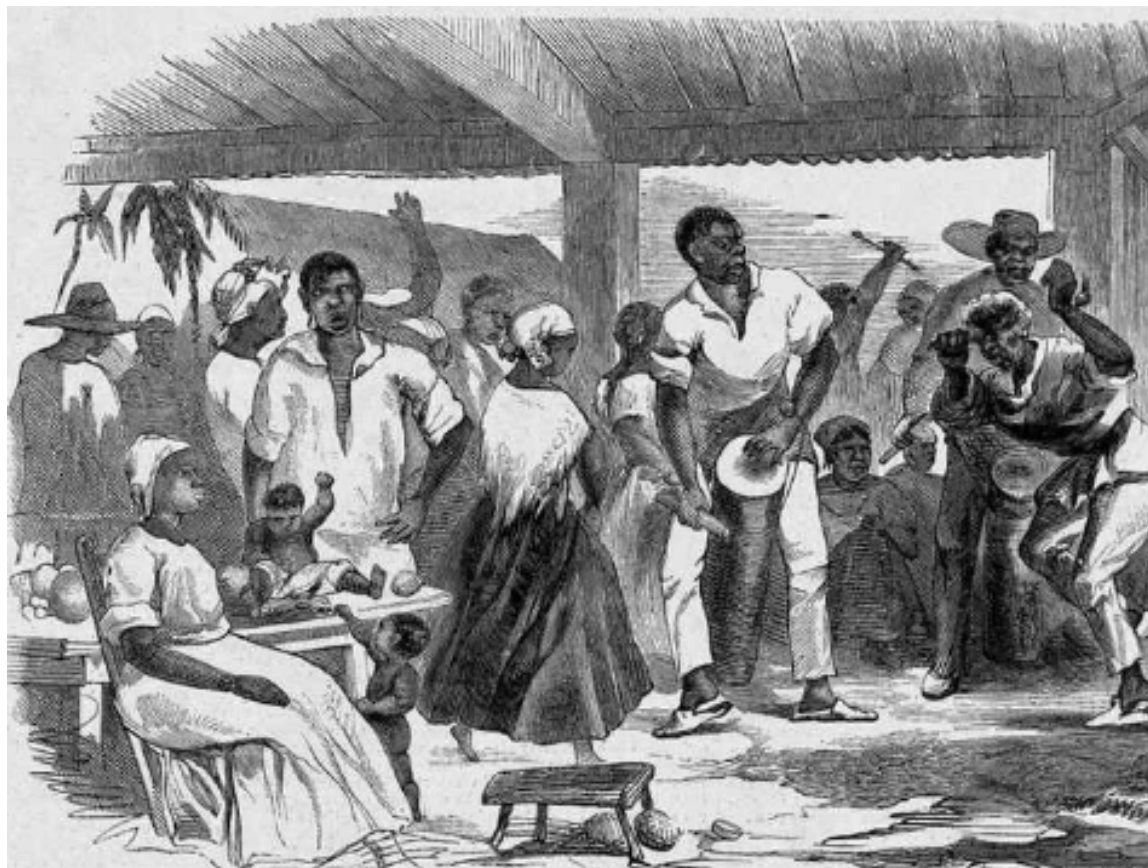
Coro - "En la hacienda Carmen botaron a los paleros Porque no le hicieron los hoyitos varilleros" Fotos y derechos de imagen de: Jorge David Capiello-Ortiz © 2014. <https://biografiadelasriquezaspr.weebly.com/blog/archives/07-2014>

Folklor como Identidad y Resistencia

- Permite a los pueblos preservar sus raíces
- Resistencia frente a la colonización cultural
- Fortalece la memoria histórica colectiva
- Espacio de creatividad y adaptación cultural

Alegría, Ricardo. El Folklor de Puerto Rico (San Juan: Editorial Universitaria, 1990).





La Bomba es revolución, energía, resistencia e inclusión!

La bomba comenzó a desarrollarse hace más de 400 años, como una expresión espiritual y social entre los negros esclavos. Por supuesto, inicialmente esto fue prohibido por los españoles, ya que la bomba no solo servía como entretenimiento y punto de encuentro, sino también como herramienta para la planificación de rebeliones. Fue así como se convirtió en un método de conservación histórica, que utiliza la canción para registrar emociones y sucesos. Imagen de: Proyecto Salón Hogar | <https://vidascomunes.com/2021/09/10/la-bomba-es-revolucion/>

Bibliografía

Kottak, Conrad Phillip. Antropología: Una exploración de la diversidad humana. 6ª ed. San Juan, PR: McGraw-Hill, 1999.

Alegría, Ricardo. El Folklor de Puerto Rico. San Juan: Editorial Universitaria, 1990.

Picó, Fernando. Historia general de Puerto Rico. 4ª ed. Río Piedras: Ediciones Huracán, 2006.

UNESCO. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. París: UNESCO, 2020.

Crespo Kebler, Elizabeth. African Descendants in Puerto Rico: Cultural Contributions and Legacy. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 2015.