

4TO. ENCUENTRO NACIONAL DE GESTIÓN CULTURAL MÉXICO
GESTIÓN CULTURAL Y COMUNIDADES

**Autores y compositores de música
tradicional del sector Ixtlán, de la
sierra Juárez de Oaxaca.**

Pablo Emmanuel Vásquez Pérez

INTRODUCCIÓN

Esta investigación trata sobre los autores y compositores tradicionales del sector Ixtlán que al igual que sus repertorios musicales son muy poco conocidos por parte del pueblo de donde ellos son, así como de las agrupaciones musicales que predominan en la sierra Juárez, llámese banda filarmónica, coro de niños, coros escolares, entre otras.

La investigación será de tipo exploratoria, explicativa y descriptiva, conociendo así a los personajes en sus prácticas artísticas.

Hasta el momento no existe una investigación que nos narre la situación de la cultura musical en el sector Ixtlán, existen notas periodísticas, entrevistas a músicos tradicionales pero de otros sectores que integran la sierra Juárez, como el sector Cajonos, sector rincón o región mixe generalizando así la riqueza que existe en la sierra y que nos lleva a pensar que toda comunidad de la sierra es rica en expresión musical.

Este trabajo presenta:

La problemática de los repertorios de autores y compositores del sector Ixtlán en el contexto de dos historias de vida.

Describiendo el contexto en que se desarrolla la investigación.

Dentro de la sierra Norte se identifica a la Sierra Juárez que está integrado por Mixes, Chinantecos y Zapotecos, de los zapotecos se pueden encontrar a los del sector Xhon, Xidza y Liaj (cordillera de Ixtlán de Juárez).

A inicios del siglo XXI las bandas de música del sector Liaj empezaron a cobrar nuevamente fuerza, pues se había abandonado esta actividad y a través de la asamblea (el espacio donde la comunidad toma decisiones de manera democrática para el bien común) se comienza nuevamente a apoyar y fortalecer la cultura musical, gestionando y apoyando la creación de las bandas municipales, contratando a instructores de música egresados de las instituciones como del Centro de Integración Social n. 8 (CIS8) y el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM) y es en ese momento cuando al iniciar el proyecto, no se contaba con un repertorio autóctono o un archivo musical en la comunidad llevando así los instructores material musical del sector Xhon, Xhidza o Mixe.

Como vemos, la música de banda filarmónica es muy reciente, a lo que nos lleva a pensar, ¿existieron bandas filarmónicas u otras agrupaciones musicales anteriormente?

Antes de continuar es necesario definir la filarmonía, que su origen etimológico es el amor por la música por lo tanto, un ser filarmónico es aquel que siente pasión por la música. Entonces podemos definir que una banda filarmónica está conformada por músicos que tienen amor y pasión por lo que hacen y es el caso de los que integran las bandas de viento y percusión en Oaxaca.

Las bandas filarmónicas son muy comunes en la sierra Juárez, con repertorio diverso el cual interpretan en fiestas patronales, bodas, bautizos, momentos de luto, etc. melodías para todo tipo de momento, en su mayoría son piezas musicales compuestas por maestros intelectuales que aprendieron el arte musical en una escoleta municipal (el espacio físico donde se aprende música de manera informal,) y a través de sus composiciones han querido preservar el estilo tradicional que han dejado los antepasados.

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En el año 2006 se presenta la primera banda filarmónica en la comunidad serrana San Pablo Guelatao pueblo ubicado en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, México, la primera banda de la comunidad, esta banda fue pensada directamente por un maestro jubilado en música y posteriormente apoyado por la autoridad un año después. Antes de ello, el actual Centro de Integración Social N. 3 creado en 1938 con el nombre de “Internado para Jóvenes Indígenas” impartía clases y talleres a diferentes jóvenes de la región, predominando más el taller de música en donde también se formaban a futuros instructores que posteriormente iban a trabajar a otras comunidades.

En la institución se contaba con diversos grupos musicales como orquesta típica, rondallas, estudiantinas, banda de viento. La mayoría de los habitantes de la comunidad sede, estudiaban en dicha institución, lo cual no se pensó en algo para la comunidad en ese momento.

Cuando el Internado adquiere nuevas características en la modificación de programas educativos, pasa a ser reconocido como Centro de Integración Social N. 3 albergando a niños del nivel primaria de distintas comunidades indígenas, es en ese momento cuando la comunidad empieza a crear nuevos espacios para los niños y jóvenes de la comunidad.

Es así como soy parte de esa primera generación de niños integrantes de la banda municipal de Guelatao, y tanto fue el gusto por esta manifestación artística cultural, que me vi entusiasmado de seguir preparándome en este arte y en su momento seguir colaborando para la conservación de este patrimonio serrano, y en el transcurso de mi preparación, conocí y al mismo tiempo conviví con distintas comunidades zapotecas, mixes y chinantecas de la Sierra Norte, conociendo sus tradiciones y claro, la importancia que le dan a una banda tradicional, a los compositores y autores, también a sus obras inéditas.

En esa experiencia conozco el contenido del repertorio de las bandas de música, sus distintos estilos, compositores promotores de la música serrana del Sector Xhon y de los Mixes ignorando en un primer momento y hasta ahora a los compositores del sector que nos interesa en esta investigación, el Sector Liaj, los de la cordillera del distrito de Ixtlán de Juárez, llegando a tener la incertidumbre de saber que hay de aquellos autores y compositores de este sector y sus repertorios.

En la comunidad estando activa la institución del internado, el músico Faustino Méndez López fue el encargado del taller artístico musical por muchos años, oriundo de la misma comunidad Guelatao de Juárez, y su quehacer fue extendido en otras comunidades, continuando así sus hijos Rodolfo y Gonzalo Méndez. En la actualidad contando con una banda filarmónica municipal, el repertorio musical que se tiene es de otro sector, incluso las obras u otras composiciones de estos personajes no están en el repertorio de la banda y mucho menos de otros de la cordillera de Ixtlán, así mismo las bandas filarmónicas existentes en esta cordillera.

En esta investigación se identifica el problema central que es el siguiente:

- Se desconoce a los autores y compositores del sector Ixtlán así como sus repertorios musicales, provocando la usencia de sus composiciones en el repertorio de las diferentes agrupaciones musicales.

Pregunta de investigación

- ¿Quiénes son los autores y compositores tradicionales que tienen un repertorio musical en las comunidades de la cordillera de Ixtlán de Juárez?

Objetivo de la investigación:

- Conocer y documentar a los autores y compositores tradicionales junto con su repertorio musical de las comunidades (Ixtlán, Guelatao, Capulalpam) que integran la cordillera de Ixtlán de Juárez.

Objeto de estudio:

- Autores y compositores tradicionales que tienen un repertorio musical en las comunidades de la cordillera de Ixtlán de Juárez.

METODOLOGÍA

Esta investigación se está realizando utilizando el método de investigación cualitativa, ya que el objeto de estudio responde al campo de las ciencias sociales.

La estrategia metodológica es propia quedando de la siguiente manera:

1. Primeramente se estudiaron las categorías teóricas que fundamentan la investigación.
2. El enfoque metodológico que se eligió fue el de historias de vida, nos sirvió para conocer las diversas actividades realizadas desde su niñez (momento en que se acercan a la práctica musical) en su juventud y etapa madura. Además de ser músicos, también se desempeñaron en distintas áreas para la gestión de espacios en beneficio de sus comunidades de origen. Los personajes estudiados no fueron compositores de tiempo completo.

3. Se utilizó la entrevista abierta semi-estructurada como principal técnica.
4. se desarrollan actividades para darle paso a la identificación de actores, se conforman las historias de vida de Autores o compositores de Ixtlán de Juárez, Capulalpam de Méndez y Guelatao de Juárez.
5. Se eligen como informantes a familiares de los Autores o compositores que por alguna razón nos puedan proporcionar información en caso de que el compositor no esté en condiciones de atenderlos.
6. Se recurre a amigos y conocidos que tengan el conocimiento de la vida y obra de los compositores o autores musicales.

CONTEXTO REFERENCIAL

En la actualidad, podríamos afirmar que hay presencia de bandas de música en la mayoría de los pueblos que integran la Sierra Juárez, pueblos Mixes, Zapotecos y Chinantecos. En la cordillera de Ixtlán de Juárez no tiene mucho tiempo la creación y apoyo de las bandas de música, es a inicios del siglo XXI cuando se comienza a atender a esta iniciativa de personas interesadas en el tema, principalmente de las autoridades municipales. Hoy en día no solo se puede notar que algunas comunidades de la cordillera de Ixtlán de Juárez cuenta con una banda tradicional, también se puede oír que la calidad de sus ejecutantes va en aumento pues se toca la música compuesta por los compositores Mixes, Zapotecos y Chinantecos pero con una mejor calidad sonora, afirmando que la tradición no es repetición sino que también está sujeta al cambio.

La música de viento en el estado de Oaxaca no es reciente, es un fenómeno de ya mucho tiempo atrás. De acuerdo a Pellicer (2001):

Las leyes de Reforma en el siglo XIX dieron lugar a que los ayuntamientos de los pueblos indios, con la ayuda de los curas, párrocos e intelectuales, defendieran sus bienes y capitales, usando los fondos de sus cofradías en la formación de capillas de viento, en la instrucción de sus músicos y cantores y en la reparación de sus iglesias.

Más tarde surge la fama de las bandas mixes y zapotecas serranas con la presencia del músico “Chu” Rasgado de Ixtaltepec autor del famoso tema “Naela” que nació el 11 de enero de 1909 y por más de 15 años que se dedicó a la formación de bandas en los Mixes y es ahí donde compuso gran parte de su música que está presente en el repertorio de las bandas filarmónicas.

También se sabe del maestro Rito Marcelino Roviroza creador de los sones y jarabes Mixes, nacido el 7 de abril de 1908 en Santa María Asunción Cacalotepec, por lo que podemos afirmar que en la Sierra Mixe, el tiempo de las bandas de música es de mucho tiempo atrás, teniendo repertorio musical de hace mucho tiempo y los alumnos de dichos maestros que con el tiempo se convirtieron en maestros y siguieron enriqueciendo esa expresión musical y acrecentando esa cultura musical.

Muchos maestros mixes también llegaron a enseñar en pueblos zapotecos, del sector Xhon, compartiendo la música, enseñando a futuros maestros y también enseñando ese estilo tradicional para hacer música de banda.

Pero, ¿por qué en la zona de Ixtlán esta manifestación es reciente? En la comunidad de Guelatao de Juárez está establecido un Centro De Integración Social Número 3 que anteriormente fue centro de educación para jóvenes indígenas y a su vez contaba con talleres para aprender algún oficio como la música, donde salían capacitados los maestros que irían a trabajar a las comunidades de la sierra o de otros estados. Este centro era un internado que brindaba hospedaje, alimentación y educación a los jóvenes que llegaban para terminar su nivel primaria.

La escuela llegó a contar con una banda de música que amenizaba las festividades de la comunidad y de otras circunvecinas, en esa época tenía un buen nivel de ejecución llegando a interpretar a grandes compositores europeos, obras como Poeta y Campesino, Caballería Ligera, entre otras, según el dato que nos comparte Jaime Martínez Luna, ex alumno de dicho centro.

A parte de banda de música, había grupos de rondalla y estudiantinas. Los alumnos que egresaban de esa institución salían preparados para ser docentes musicales, así para formar agrupaciones musicales como, bandas de música, conjuntos de cuerdas como rondallas, estudiantinas, formación de coros escolares, etc. pero muy pocos se regresaban a sus comunidades y continuar con la formación musical.

Para animar las festividades patronales de los pueblos de la cordillera de Ixtlán, se invitaban a bandas del sector Rincón, Xhon y Mixe, ellos animaban con su música, música tradicional autóctona, musicalizaban todos los eventos socioculturales y religiosos.

Hay que remarcar el contraste que había entre los sectores que contaban con una banda filarmónica y el sector Ixtlán pues, por lo regular, los pueblos que integran este sector se

inclinaban más por la música que venía de los conjuntos de cuerdas y sus orquestas típicas tipo danzoneras, que en ese entonces era la música comercial, la que predominaba y estaba en su auge.

De manera hipotética podríamos pensar que la cordillera de Ixtlán está conformada por pueblos que están cerca de la carretera federal km 175 y por consecuencia, la moda, lo comercial llega más rápido, como los tríos, danzoneras y ahora las bandas de viento de los estados del Norte.

En los municipios del sector Ixtlán siempre hubo presencia de bandas que interpretaban un repertorio tradicional, sin embargo no hubo esa inquietud de querer formar o apoyar a una banda que desde la comunidad, ni por iniciativa propia o municipal. Es hasta este siglo donde surge la iniciativa de convocar a los niños para la enseñanza musical y con el tiempo consolida a una banda local o municipal ¿qué motivó a las comunidades a tomar esta decisión? Tal vez sea el ver como otras bandas interpretaban una música con ritmo particular, ver a niños y a jóvenes integrando una agrupación de música, misma que los mantenía alejados de vicios que perjudican a la formación de un ser humano.

En la comunidad de Guelatao de Juárez existe una radiodifusora indigenista llamada “XEGLO La voz de la Sierra” una estación cultural perteneciente al extinto Instituto Nacional Indigenista (INI) que después pasó a ser Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) el cual sería una gran ventana para mostrar elementos que venían fuera de las comunidades y también mostrar los adentros de las comunidades, su forma de vida comunitaria, lengua materna de las comunidades que integran a la sierra Juárez, como el mixe, zapoteco o chinanteco, es en esta estación en donde el contenido musical era de los pueblos de la sierra y la música de banda no podía faltar, mostrando la diversidad de géneros musicales interpretado por las bandas filarmónicas, transmisiones de festividades, etc. ¿será que esta radiodifusora haya influido en la formación de bandas en el sector Ixtlán?

HALLAZGOS

Se desarrollaron dos historias de vida de compositores de la comunidad de Ixtlán de Juárez y Capulalpam de Méndez obteniendo la siguiente información.

Bartolo Santiago

Bartolo Santiago es autor de algunas canciones y compositor de algunos temas, a la fecha tiene 77 años, nacido en la comunidad de Ixtlán de Juárez, es ya un músico jubilado y nos cuenta que a temprana edad, para ser exactos a la edad de 6 años comienza el gusto por la música, acercándose a la danzonera existente en su comunidad, solamente deleitaba sus oídos y admiraba a los ejecutantes, integrándose dos años más tarde a otra orquesta danzonera en esa misma comunidad. Pasan los años y siguiendo en la práctica musical, ingresa al internado de jóvenes indígenas ubicado en Guelatao de Juárez, aprendiendo de manera más compleja la armonía y composición. Al egresar de esta institución, como muchos de sus compañeros, realiza un examen de admisión para ingresar a trabajar en la Secretaria de Educación Pública SEP, trabajó bastante tiempo en la SEP pero siempre vio por las necesidades de su pueblo, motivando a sus paisanos y creando espacios para su aprendizaje artístico como estudiantinas, banda de música y otros conjuntos, se apoyaba de material comercial como lo eran revistas musicales, libros pedagógicos, cancioneros, libros para coro, entre otros. Se desempeñó como gestor cultural, trabajando para obtener espacios de educación, de deportes y de los bosques.

Nos podemos dar cuenta que el maestro Bartolo no fue un compositor de tiempo completo, se interesaba más en generar espacios de recreación para su comunidad y para enseñar se basaba de material didáctico que obtenía en las tiendas de música por lo que no se vio obligado a componer un material para trabajar en el aula.

En cuanto a su repertorio musical, comentó que solo tiene cuatro composiciones, solo tiene la partitura donde plasmaba la idea, la musicalización está extraviada al prestar los papeles a diferentes músicos y estos por diferentes motivos no se lo devolvieron y hasta la fecha él ya los contempla como perdidos. A menudo esto ocurre en las composiciones de los músicos en la sierra, no registran sus obras musicales por lo tanto no tienen el derecho de autor y las creaciones a veces pasan a manos de terceras personas que las registran a su nombre, sin embargo esto no es preocupación para los músicos pues muchas veces argumentan que la música es para compartir.

También comentó que se deshizo de los papeles de estudio, piezas de otros compositores con el que trabajaba con sus agrupaciones musicales, algo muy delicado pues se deshizo de productos simbólicos del patrimonio cultural tangible privando de este a futuras generaciones y dejando en el olvido una memoria histórica.

Quemó su material porque llegó un momento en que ocupaban espacio y ese espacio lo necesitaba ¿qué habrá pasado por su mente para deshacerse de ese material musical? Recordemos que el repertorio es un patrimonio cultural tangible al momento de estar en el papel o en otra superficie material y es tangible cuando ésta se escucha, por lo tanto si no hay un producto en papel, tampoco ese se reproducirá, es curioso como el maestro se deshizo de este bien cultural omitiendo su resguardo en lugares como el municipio o bibliotecas que sabrán resguardar esa memoria histórica.

Reynaldo Severiano López García

En Capulalpam de Méndez, una comunidad vecina de Ixtlán de Juárez se encuentra el legado del maestro Reynaldo Severiano López García, quien Falleció este 4 de abril del presente año a la edad de 93 años por razones naturales y que por disposiciones municipales por la pandemia que vive el mundo, se le despidió de manera local, solo habitantes de la comunidad y se enterró soló con la presencia de familiares. Tres atrás ya sufría la pérdida de memoria, una tipo demencia, por lo que su hija fue la que nos contó la vida y obra del maestro, compartiéndonos lo siguiente.

María Antonieta López Ramírez es una de las hijas del maestro y la que lo cuidó desde que dejó de laborar, comentó que el maestro en vida fue muy inquieto y desde muy joven se acercó a las orquestas de Xiacuí y Guelatao y sus estudios de nivel secundaria los terminó en la secundaria federal piloto de Oaxaca. Fue maestro de primarias en Capulalpam, en su misma labor de docente, es enviado a San Miguel Cajonos del sector Villa Alta para preparar a la América (la señorita que representa las fiestas patrias y es elegida por un comité organizador) y su coro junto con la banda para celebrar las fiestas Patrias, recibe un curso de perfeccionamiento en el Internado de Guelatao 1974 recibe su constancia de preparación musical expedido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, departamento de música, formó orquestas en la Natividad y en Xiacuí, fue defensor de los recursos naturales recibiendo premios nacionales por

su labor, fue ciudadano cumplido en su comunidad realizando los cargos que la comunidad le otorga.

María Antonieta comentó que de sus hijos a nadie le interesó el arte en el que se desempeñó su padre, ni escuchar la música en los aparatos reproductores de música. Muchos vinieron a preguntar por su padre, pues fue un hombre muy activo y al no contar con mucha información o evidencias, se dispuso a recopilar la información de su padre, afortunadamente el maestro Reynaldo fue muy ordenado y ordenó con fotografías momentos relevantes de su carrera, desafortunadamente cuando recién empezaba con su demencia, comenzó a deshacerse de su material musical o de sus investigaciones realizadas para la protección de los bosques de la sierra Juárez, rescatando algunos su hija.

Comentó que en vida el maestro Reynaldo se quedó en una etapa donde era representante del cabildo municipal por lo que en su día a día se arreglaba para ir a hacer las debidas gestiones para el bien de su comunidad o le llegaba a la mente las canciones que compuso como lo es el himno de Capulalpam, un pasodoble.

La hija del maestro tiene en su resguardo algunas piezas musicales compuestas por su padre y otras están en la escoleta de la banda San Mateo de la misma comunidad Capulalpam, ellos tienen en su archivo piezas de él y de otros que el recopiló cuando estuvo de maestro en esa institución. Sigue pendiente el acercarse a la institución que resguarda su patrimonio y ver si se le mantiene en buenas condiciones y un cuidado periódico.

COMPOSITORES Y REPERTORIOS MUSICALES Y LA FUNCIÓN DEL GESTOR CULTURAL EN OAXACA.

Un gestor cultural debe estar para apoyar, acompañar a las comunidades y juntos encontrar soluciones a las problemáticas existentes, en este caso desde el patrimonio cultural intangible musical. Desde la experiencia personal como músico formado en una escoleta tradicional siento la responsabilidad de guardar la memoria de los compositores y autores del sector Ixtlán y que sean reconocidos no solo en su comunidad de origen sino en toda la Sierra Juárez.

CONCLUSIONES

La investigación sigue desarrollándose pues aún falta entrevistar a otros personajes que den información sobre el paradero del repertorio de los compositores que acá se investigan, así como a otros compositores que forman parte del sector Ixtlán.

Aún falta concretar el porqué de la ausencia de bandas de música u otras agrupaciones musicales en el sector estudiado y de las que hubieron, qué tipo de música ejecutaban, tal vez por eso hay ausencia de compositores o por eso escribieron muy poco, en fin, aún hay muchas preguntas que hacerse para aterrizar la investigación, sin embargo de manera hipotética podríamos decir que son muy pocos los autores y compositores que se encontrarán por ser un sector que está cerca de la capital y las nuevas modas siempre llegaban primero a este sector, como las nuevas corrientes musicales, la música comercial, los trabajos fueron otros y no permanecían en la comunidad siendo esta característica más notable en los autores y compositores del sector, salían a laborar en otros lugares fuera de la sierra y regresaban ya jubilados a trabajar de manera permanente.

FUENTES DE CONSULTA

- A.A., N. (16 de febrero de 2002). La música de las bandas de viento pervive como expresión de identidad cultural. *La Jornada*, pág. 1.
- Luna, J. M. (2009). *Eso que llaman comunalidad*. Oaxaca: Colección Dialogos. Pueblos originarios de Oaxaca; Serie: Veredas .
- Monzón, J. J. (1992). Notas sobre Identidad, lengua y cultura. En I. L. (comp.), *I Seminario sobre identidad* (págs. 28-49). México: Instituto de investigaciones Antropológicas de la UNAM.
- Pellicer, S. N. (2001). Las capillas de música de viento en Oaxaca. *Heterofonía revista de investigación musical*, 09-27.
- Villoro, L. (1998). *Estado plural, pluralidad de culturas*. México: Paidós/ UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, col. Biblioteca Iberoamericana de Ensayo.
- Tylor, E. B., Suárez, M., & Radin, P. (1981). *Cultura primitiva*. Ayuso.

