

La chamba del músico

Durante mucho tiempo la disciplina musical dentro de nuestro país se ha considerado “un pasatiempo”, una forma útil para el desarrollo de “aptitudes”; y al igual que otros ámbitos culturales —teatro, danza o pintura—, la música se ha dejado de lado y sólo se encuentra en escuelas particulares o especializadas. De hecho, la perspectiva que en México se tiene sobre la cultura musical como parte integral de los individuos es de un total abandono, y en consecuencia los músicos que buscan esa forma de reconocimiento lo único que logran es sobrevivir como ejecutantes de música ya creada, tradicional o contemporánea, dentro de espacios como la calle, lugares de fiesta y bares, lo que no permite la consideración (creación) de nuevas corrientes musicales. Por otro lado, la problemática que genera la falta de conocimiento y estudio de la música en el país requiere de una urgente participación de musicólogos, etnomusicólogos y antropólogos, ya que ante la ausencia de este tipo de estudios los medios de comunicación masiva valoran y eligen las tendencias musicales en boga, desvirtuando la realización nacional.

Ante esta perspectiva, se pretende mostrar —a través de la investigación antropológica etnohistórica— una reconstrucción del fenómeno musical en la ciudad de México, ya que en gran o poca medida es reflejo de lo que ocurre en el resto del país. Otro de los aspectos importantes de mencionar será la música como disciplina viable de empleo y presentarla como un factor importante en los estudios histórico-contextuales, ya que la comprensión de los productos que genera (piezas o canciones) son producto de la sociedad y cultura que los crea.

La música en sí es parte de un sistema de lenguaje que puede ser analizado y estudiado como medio para el entendimiento de nuestra propia realidad. Por último, se analizará el fenómeno laboral-musical a través de

* Pasante de la carrera de Etnohistoria en la ENAH. Ha participado como bajista, tecladista, cantante y pianista en grupos como Ensamble Pessoa, Garage, Cartón, Contra Libélula, Barra Libre y Matilda.

una observación directa con ejecutantes y trabajadores inmersos en la dinámica ciudadana.

La música como disciplina

Historia de la música tradicional en México

*[...] música es sonido, pero es también la intención y la realización; es tanto emoción y valor como estructura y forma. La música es compuesta, estudiada, ejecutada y recibida por miembros de sociedades [...].*¹

En México, la música tradicional y contemporánea se compone de momentos históricos cruciales y elementos étnico-culturales. Así, cabe mencionar uno de los momentos más significativos para la transformación del pensamiento musical, la Conquista. Los ajustes culturales derivados de la llegada de las corrientes europeas abrieron paso a cambios dentro de lo que la música representaba para los indígenas, ya que gracias a los registros de cronistas como fray Bernardino de Sahagún, fray Diego Duran, Torquemada y Motolinía, se sabe que “la música era una forma de comunicación del hombre con lo sagrado, los usos de ésta eran de

índole religiosa dentro de rituales. También se usaba para la guerra, los sacrificios y las fiestas”. Para Samuel Martí,² la música precortesiana fue una creación directa de la masa del pueblo y que reflejaba sus creencias, costumbres y medio ambiente, donde su función no era la de provocar emoción estética como en Europa, más bien “[...] tenía la función de un fanatismo religioso, que arrastra al hombre a la piedra de los sacrificios, a la hoguera y al martirio, por su naturaleza fue música imaginativa y expresiva [...]”.³

La gama de instrumentos prehispánicos es muy amplia, citaremos sólo algunos: el huehuetl, el tepoztli (percutores), ayacaxtli y chichahuatzli (sonajas), omichichahuatzli (raspadores), atecocolli y chirimía (trompetas), todos siempre listos para acompañar las ceremonias y los ritos, como ya se mencionó. A pesar de la riqueza de los instrumentos descrita por los cronistas, la escritura de la música como sistema o lenguaje (piezas) no se ha encontrado, pues “[...] en aquellos lugares, generalmente centros urbanos, donde los españoles tuvieron mayor influencia cultural, los hábitos musicales indígenas desaparecieron casi por completo, pero las sierras y la selva virgen, donde el español no radicó definitivamente por razones climáticas, la música precolombina siguió sus cauces naturales [...]”.⁴

A partir de la época colonial la música formó parte de las instituciones religiosas españolas, con el propósito de evangelizar a los indios. Así, los villancicos, canciones y piezas teatrales que se enseñaron en las primeras escuelas establecidas en México, como las de Texcoco, Tlaxcala y Santa Fe, provocaron que el pueblo indígena comenzara a asimilar la melodía y el ritmo de la nueva música; de esta manera se introdujo el sistema tradicional europeo. Instrumentos como la guitarra, el pandero, el arpa y el violín, entre otros, se integraron con instrumentos originales de las zonas para evolucionar y crear lo que se considera “la música folclórica” o de los pueblos, con elementos étnicos de españoles, árabes, africanos e indígenas; ejemplo de ello son los can-

² Samuel Martí, *Instrumentos musicales precortesianos*, México, INAH, 1968.

³ *Ibidem*.

⁴ Leonardo González Sánchez, *Música folclórica*, México, Colegio de Bachilleres, 1988.

¹ Luis Díaz Viana, *Música y culturas*, Madrid, Fundación Antropológica Horizontes, 1993.

tos religiosos y profanos.⁵ Entre los primeros destacan oraciones principales cantadas, salmodias y responsorios; alabados, pasiones y calvarios; alabanzas a Cristo, a la Virgen y diversos santos; misterios del rosario y pastorelas. Entre los segundos pueden mencionarse pregones, coplas de nana o arrullos, coplas en juegos, contrarrestos gallegos, la canción amorosa y el son.

La conjunción de los ideales y los propósitos de los evangelistas se identifica dentro de estas realizaciones musicales, y es indudable que la letra y las formas sonoras tienen la característica de describir la transformación ideológica de los pueblos sometidos.

Escuelas de música en México

La ciudad de México cuenta con la Escuela Nacional de Música de la UNAM, el Conservatorio Nacional de Música, las escuelas de Iniciación Artística de Bellas Artes y la Escuela Ollin Yoliztli; asimismo, en todo el país hay centros culturales. Parte de la metodología y técnica en estas escuelas es recurrentemente clásica o contemporánea (jazz), dentro del sistema musical europeo, y muy pocas de las instituciones mencionadas se dan a la tarea de una investigación actual sobre las técnicas tradicionales, por ello se pierden con el paso del tiempo o permanecen dentro de las regiones de origen. Por otro lado, a las autoridades en el poder no les importa ni beneficia que los individuos desarrollen capacidades artísticas, lo que sí les interesa es que se formen seres “productivos y trabajadores”, para continuar alimentando y reproduciendo el sistema económico mundial, el capitalismo. Así, el gobierno persuade a la sociedad de que disciplinas como la pintura, la danza, el teatro y la música no generan empleos viables para la supervivencia. El ejemplo más tangible es precisamente la clasificación de dichas disciplinas como instituciones para una especialización.

Lenguaje musical, “sistema de análisis musical”

La música es una de las principales manifestaciones del impulso creador del hombre, ha cambiado cons-

tantemente a través de los tiempos, tal y como debe ocurrir con todo lenguaje viviente. Así, en función de reglas y normas se crean las partituras de determinadas piezas. Cada generación de músicos hereda una tradición, un conjunto establecido de usos, funciones y técnicas que se enriquecen gracias a los esfuerzos creadores y que son transmitidos a la generación siguiente. En el caso de la música tradicional o de algún pueblo lejano a la “modernidad”, su reproducción se genera por la transmisión oral del conocimiento, y así se conserva de generación en generación. Desde este punto de partida, la creación contemporánea en México se ha visto minada constantemente por los medios de comunicación, pues éstos fomentan los gustos de moda, así como las corrientes musicales a promover.

En el análisis de la situación de la música en México se utilizará el modelo donde se integran análisis diversos en diferentes niveles: 1) conceptualización de la música, 2) comportamientos relacionados con la música y 3) estructuras musicales. Para tal efecto es necesario tomar como punto de partida el “estudio de los usos y funciones”, que ha rodeado a la producción musical tradicional y contemporánea, y que muchos músicos tocan a diario como un medio de subsistencia en la ciudad, otorgando rasgos específicos del comportamiento humano.

⁵ Gabriel Saldívar, *Historia de la música en México*, México, SEP-Publicaciones del Departamento de Bellas Artes, 1934.

A partir del contenido y la forma de una pieza se determinan cambios de comportamiento, expresión, estética, de creencias, de control. En este sentido la etnomusicología o antropología de la música, considerada por Alan P. Merriam, es “la disciplina encargada del estudio de la música como cultura en determinado contexto y como parte de la sociedad”.⁶ Esta es una de las armas idóneas para la reconstrucción de la música tradicional; sin embargo, no se ha fomentado en nuestro país debido a la falta de interés por parte de antropólogos y de los propios músicos.

Para Merriam,⁷ la estructura del sistema o los sistemas que explican a la música como un lenguaje simbólico, se funda sobre una serie de conceptos de las sociedades en general, definiéndola e integrándola a la vida de todos los hombres. Las herramientas para el estudio de este lenguaje se fundamentan, como ya se dijo, con base en una tripartición conceptual y metodológica que engloba aspectos básicos de la investigación en etnomusicología. Así nos define algunos objetivos específicos:

- Cultura musical material.
- Textos de las canciones.
- Categorías de la música.
- Músicos, instrucción musical.
- Funciones de la música.
- La música como actividad cultural y creativa.

La chamba del músico (comentarios y entrevistas)

La investigación se llevó a cabo con bases etnográficas, etnomusicológicas y etnohistóricas; los resultados variaron de acuerdo con las zonas, la técnica y el repertorio; pero fue similar en cuanto a los usos y funciones que representaba en distintas estancias. Para mejor efecto y comprensión de los datos recopilados, se mostrará en video a los músicos en acción en tres espacios distintos: calles, fiestas y bares. Los cuestionarios están dirigidos a músicos, dueños de espacios y al público escucha, con el propósito de obtener los distintos pun-

⁶ Enrique Cámara de Landa, *Etnomusicología*, Madrid, ICCMU (Colección Música Hispana), 2003.

⁷ Luis Díaz Viana, *op. cit.*

tos de vista (intérprete-perspectiva del dueño o dueños del espacio-escucha).

Cuestionario a músicos

1. Nombre.
2. Tiempo de ser músico.
3. Metodología (escuela)
4. Corriente musical e instrumento que maneja.
5. El material que toca es original o *cover*.
6. Promedio obtenido (económico) al día o por tocada.

Cuestionario a dueños de espacios

1. Nombre del dueño.
2. Nombre del lugar.
3. Tiempo en uso del lugar.
4. Corrientes que se tocan (música).
5. Sueldos base.

Conclusiones. Análisis del fenómeno “músico” en México

Las conclusiones serán discutidas al final de la proyección. Sin embargo, se recalcan tres circunstancias derivadas del estudio de la situación que muchos músicos tradicionales o contemporáneos enfrentan en la actualidad.

a) La música como disciplina es resultado de los momentos históricos, económicos, políticos y sociales en México. Y desde tiempos muy remotos la música ha acompañado al hombre. Nuestra música tradicional se creó con base en elementos que se integraron como ya hemos visto, y aún en los cantos, sones y bailongos se siguen conservando rasgos del pueblo indígena.

b) En la actualidad, elementos como “globalización” y “modernización” orientan los gustos de moda que determinan las características de la producción musical no sólo en la ciudad, ahora también en los pueblos.

c) La repetición constante de ritmos, letras y contenidos provocan la falta de imaginación creativa del compositor.

d) El contenido de la letra muestra una sociedad vacía, sumida en el conformismo y consumo de reproducciones musicales.