

*Yasbil Yanil Berenice
Mendoza Huerta*
Mariano Herrera Castro**

A N T R O P O L O G Í A

Zarahuato y su experiencia

El grupo Zarahuato, “música tradicional de México”, empezó a gestarse más o menos por el año 2003, porque nos interesaba conocer y tocar la música tradicional de México, y no lo hicimos con el interés específico de ser grandes y conocidos músicos, sino por curiosidad y por placer.

Con el desarrollo del grupo nos dimos cuenta de que la difusión de la música tradicional era muy escasa, y que había mucho por investigar. Así que desde ese mismo año decidimos conformar más seriamente el grupo Zarahuato, con intereses más específicos como los de recrear, investigar y difundir la música tradicional de México.

Como toda agrupación musical, Zarahuato empezó a tener una identidad y un perfil, definido por el interés de sus integrantes por aprender las maneras de ejecución instrumental, comprender las estructuras musicales de los diversos géneros que interpretaban y enriquecer su conocimiento musical, etnográfico, histórico y artístico, así como la participación del grupo o de los integrantes en cursos, talleres, encuentros y seminarios.

Por la historia y experiencia de pertenecer y dirigir un grupo musical, nos dimos cuenta de los contextos, problemas y alcances que puede tener la música tradicional de México, desde muy diversas perspectivas, las cuales han ido conformando los objetivos del grupo. En esta ponencia relatamos las experiencias del grupo Zarahuato, por la utilidad que pudiera aportar al desarrollo de otros grupos que interpretan música tradicional.

La música y los músicos

El antecedente más importante de Zarahuato se remonta a talleres de música tradicional impartidos por el maestro Enrique Barona en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en la década de 1990. Entonces nos juntábamos para asistir al taller, a los conciertos y a los fandangos, además de reunirnos en cualquier lugar para ensayar y tocar.

* Integrantes del grupo Zarahuato.

Un acontecimiento importante fue el movimiento estudiantil de la UNAM en 1999, con el que nos solidarizamos mediante la participación en conciertos celebrados en diversas escuelas y explanadas con la finalidad de divulgar el movimiento. En esas actividades participábamos como “el taller de la ENAH”, y con el paso del movimiento nos independizamos del taller y formamos Zarahuato. Terminado el movimiento universitario nos integramos al taller de música tradicional de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, dirigido por el maestro Guillermo Contreras, en donde nos encontramos con más géneros tradicionales.

La curiosidad nos llevó a viajar por varias regiones del país, con el propósito de encontrar músicos oriundos de los que aprendiéramos estilos y técnicas de ejecución de los diversos géneros tradicionales. Visitamos la Huasteca, el Sotavento de Veracruz, la Costa Chica, la Mixteca y los Valles Centrales de Oaxaca, la Tierra Caliente del Balsas y del Tepalcatepec, entre otras regiones, donde tuvimos oportunidad de conocer a grandes músicos y amigos. Ello explica que nuestro repertorio esté conformado por música procedente de esas regiones, como son los sones, jarabes, valeses, danzones, chotises, corridos y polcas, entre otros géneros.

Los integrantes de Zarahuato se han formado en escuelas, lo mismo que de forma autodidacta. Cada uno ha aportado cosas importantes al grupo. Por ejemplo, el primer disco tiene su antecedente en el taller de la ENM del maestro Contreras, donde se formaba una pequeña orquesta típica. A raíz de eso empezamos a estudiar danzones y otros géneros para integrarlos a nuestro repertorio, hasta formar fortuitamente un material novedoso y original para un primer disco. Otro ejemplo es el proyecto realizado con el grupo de música novohispana Tiranni Splendori, donde tocamos repertorio barroco y tradicional, fusionando piezas de claro antecedente novohispano con música jarocha y de otras regiones no exploradas en ese ámbito, como algunas piezas de Tierra Caliente. Otro ejemplo es la participación en el próximo disco del músico

Zarahuato
Música tradicional mexicana

Contacto y contrataciones con Mariano Herrera Castro
Dir. Coatzacoalcos no. 1A Col. San Jerónimo Aculco, Del. Magdalena Contreras
México D.F. Tel: 55-51-35-17-49
e-mail: mariano@ciencias.unam.mx · raxayanil@yahoo.com.mx

Jorge Morenos, donde realiza nuevas composiciones a partir de la música tradicional y de la barroca. Así también, la experiencia individual de cada integrante de Zarahuato ha sido fundamental para el desarrollo del grupo. Actualmente algunos de sus miembros se desempeñan como cantantes del Coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, como músicos de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, como maestros de música y como músicos versátiles. Otros son actores, diseñadores, topógrafos, biólogos, lingüistas y maestras de primaria. Esto aporta una visión diversa de la música tradicional, planteando sugerencias, problemas y alternativas.

Experiencia en campo

En 2003, gracias al apoyo del Programa a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMY), se consolidó el grupo formalmente. El apoyo consistió en dotar al

grupo de instrumentos típicos contruidos por lauderros tradicionales de las comunidades donde se desarrollan los géneros que tocamos. Para eso fue necesario investigar, viajar a las comunidades y buscar a los lauderros, porque no es lo mismo encargar a un sólo constructor todos los instrumentos (hay lauderros que son capaces de reproducir cualquier instrumento), a visitar las comunidades, conocerla geográficamente, platicar con los constructores y los músicos, y convivir con las personas del lugar.

A partir de esta experiencia nos dimos cuenta que muchos músicos y comunidades desconocen la existencia de estos apoyos oficiales, o quienes los conocen a veces desisten debido a los requerimientos (necesarios en la mayoría de las veces). Por ello se requiere la participación de promotores culturales que apoyen y orienten a los músicos en sus propias comunidades.

Para Zarahuato la experiencia en campo ha servido para aplicar ciertas técnicas de ejecución en nuestros instrumentos; para entender la música en su contexto; para entender y aprender el léxico con el cual designan sus instrumentos, danzas y géneros; para conocer un poco de historia, tanto de los pueblos como de los músicos de las comunidades, y para conocer a grandes músicos y amigos.

Enseñanza

No es nuevo comentar que en las escuelas y conservatorios de música no hay suficiente apoyo a la enseñanza de la música tradicional de México o de otras partes. Por eso pensamos que los talleres y cursos de música tradicional que se imparten en la ENAH o en la ENM, o en otras partes, tanto en las ciudades como en las comunidades, son de vital importancia, ya que de ahí surgen muchos intérpretes de este género. Zarahuato ha sido invitado a participar en varios cursos y talleres, como los de verano que organiza la Asociación Civil “Música y Baile Tradicional” en Zicuirán, Michoacán, o el curso de “Música de Huehues” impartido en la comunidad de Puntilla Aldama, Veracruz, o el taller que actualmente impartimos en el Centro Cultural “La Magdalena Contreras” en el Distrito Federal. Generalmente los asistentes a estos talleres son niños y jóvenes,

aunque también vienen adultos que acompañan a sus hijos. Los alumnos siempre se muestran interesados por aprender, pero la limitante ha sido la compra de su propio instrumento, así como la continuidad de los cursos por falta de apoyo económico.

Por eso pensamos que en cuestiones de enseñanza es necesario producir instrumentos didácticos, apoyados en la tecnología como materiales multimedia, interactivos, videoclips, etcétera, que resulten atractivos para los alumnos y les ayuden a dar continuidad a los talleres y cursos que tomen, y con los que además puedan tener acceso a los medios de comunicación, privados y públicos.

Negocios y promoción

Para poder mantener a Zarahuato como grupo hemos desarrollado diferentes formatos o “servicios”, desde espectáculos (música con bailadores en torno a un eje temático), conciertos didácticos (que explican las regiones y los instrumentos), conciertos que presentan una sola región, o servicios para eventos sociales. Es interesante señalar que en nuestra experiencia las instancias públicas (como las delegaciones políticas) contratan por “conjunto” musical, más que por región o repertorio, es decir, que en su campo léxico de los conjuntos musicales existen: los jarochos, los norteños, la marimba, los huastecos, el mariachi y el conjunto versátil. En cambio, para los encuentros culturales, como los festivales anuales, lo que se vende es el espectáculo. Esos son los ingresos más o menos regulares con los que contamos.

También es importante comentar que generalmente el público desconoce las regiones de la música tradicional de México, pero al explicarles las diferencias entre géneros e instrumentos y sus zonas geográficas, se muestran muy interesados en conocer más, aunque al final siempre te pidan “El Querreque” y “La Bruja”.

Ahora bien, para conseguir recursos para el primer disco de Zarahuato optamos por el apoyo a proyectos culturales de Instituto Mexicano de la Juventud 2006, y el apoyo del PACMYC 2006. El primero cubrió los gastos de la grabación en estudio con el ingeniero Roberto de Elías, y el segundo lo correspondiente a la mayor

parte de la producción. El Museo de las Intervenciones nos apoyó con parte del diseño, la presentación y la difusión. Además, como en muchos otros proyectos, varios amigos nos apoyaron en el diseño, la producción, las fotografías y la difusión.

Otra experiencia importante fue la de participar en el III Encuentro de las Artes Escénicas (2006), donde aprendimos que se debe tener una visión escénica de la música, ya que generalmente el género tradicional tiene el objetivo de servir a eventos sociales muy específicos, como las fiestas y conmemoraciones familiares, los restaurantes y bares, los eventos religiosos, etcétera, pero no es tocado para presentarse en un escenario ante un público pasivo como el de una sala de conciertos. El “espectáculo” o concierto escénico propone nuevos retos con públicos específicos, donde es necesario plantearse y planear un guión escénico y una producción técnica. Es importante comentar que, en cuestión de producción técnica, el equipo de sonido —generalmente utilizado para estos eventos— es deficiente para los instrumentos tradicionales acústicos, como pueden ser todo tipo de jaranas, requintos, percusiones e instrumentos de cuerdas metálicas, entre otros. Esto se debe a que los ingenieros o técnicos de sonido desconocen instrumentos y géneros tradicionales, y no tienen la preparación para ecualizar y ayudar a los grupos de música tradicional, demeritando —la mayoría de las veces— el trabajo y la calidad de la música y de los músicos.

También nos enseñaron a realizar nuestros materiales de promoción, como pueden ser los DVD, CD, carpetas, páginas de Internet entre otros materiales promocionales. Por lo anterior, nos dimos cuenta que muchos grupos de música tradicional no son contratados ni conocidos por los festivales o encuentros porque no cuentan con dicho material, a pesar de estar organizados, tener una alta calidad musical y un repertorio muy escénico.

Por último, ese III Encuentro de las Artes Escénicas nos hizo tomar conciencia acerca de la importancia y necesidad de contar con un promotor cultural intere-

sado en la difusión y en la obtención de recursos para los músicos tradicionales, que sepa de los contextos que rodean la música tradicional, sean éstos sociales y económicos; que su personalidad sea versátil y abierta para poder entender las necesidades de cada grupo, y que logre ser un real intermediario entre músicos, empresarios, gobierno y público.

Propuestas y objetivos

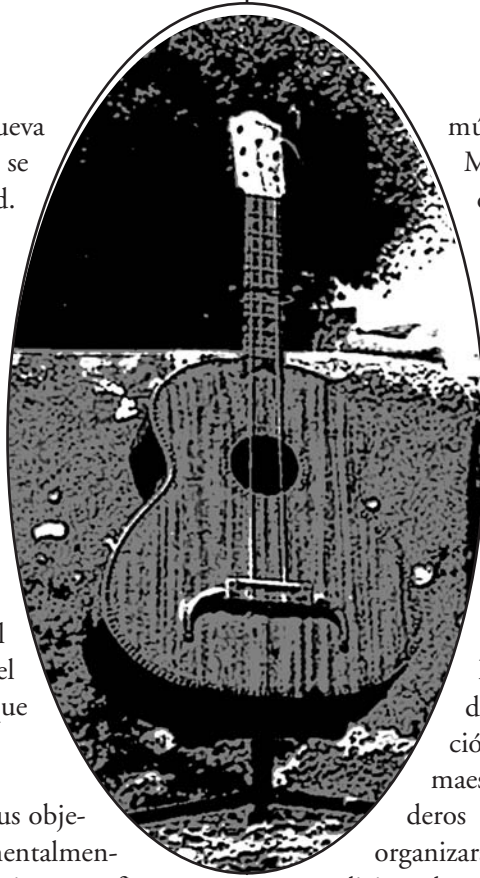
Para finalizar nuestra exposición, queremos contarles que estamos siendo apoyados por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal para formar una asociación derivada de la experiencia, logros y dificultades que como grupo Zarahuato hemos vivido, y con la cual queremos ofrecer proyectos y soluciones para la difusión, producción e investigación de la música tradicional. A continuación, mencionaremos brevemente la misión, objetivo general y líneas de acción que tendrá la organización que proponemos:

Misión. Difundir, fomentar preservar y reactivar la ejecución de la música folclórica, tradicional y regional de México a través de la producción, divulgación, investigación y enseñanza, para propiciar nuevos lazos de comprensión y conocimiento de nuestra identidad y realidad social, denotando la importancia de nuestras

raíces culturales y que genere, promueva y encamine proyectos musicales que se incorporen al quehacer de la sociedad.

Objetivo general. Desarrollar proyectos de investigación, producción y difusión de la música, de los músicos y los instrumentos tradicionales de diversas regiones de México, dirigidos al público de comunidades rurales y de las ciudades, creando puentes culturales que cuestionen y formen la identidad de los ciudadanos, apelando a la conciencia sobre la importancia del patrimonio musical de México y el poder de cohesión y bienestar que puede ejercer en la población.

Líneas de acción. Para cumplir con sus objetivos, la organización tendrá fundamentalmente siete líneas de acción: 1) Investigación: se refiere a todo tipo de proyectos que tengan como objetivo investigar las músicas, los músicos y los instrumentos tradicionales de las diferentes regiones culturales de México, o de otras regiones del mundo. Pueden ser investigaciones sincrónicas o diacrónicas, específicamente sobre la música o interdisciplinarias, y que ayuden a cumplir con la misión y los objetivos de la asociación; 2) Publicación y divulgación: se refiere a la producción de libros, métodos, fonogramas, audiovisuales, revistas, que sean los productos resultantes de las actividades de esta asociación; 3) Promoción y vinculación: dentro de las actividades se encuentra la difusión de grupos de músicos tradicionales, enlazándolos con festivales, promotores culturales, investigadores y apoyándolos con material promocional como carpetas, discos, realización de páginas electrónicas, etcétera. De igual forma, dentro de las tareas de promoción contemplamos la realización de espectáculos, conciertos didácticos, conferencias, así como la organización de festivales y encuentros de música tradicional, nacionales e internacionales, enfocados al público infantil, juvenil, adulto y adultos mayores, para difundir la

música tradicional y folclórica de México, así como para formar públicos que sepan disfrutar y reconocer la diversidad musical que tiene su país; 4) Aplicación de nuevas tecnologías: una de las herramientas que ayudan al cumplimiento de nuestros objetivos es el uso de nueva tecnología que ayude y apoye a la mejor divulgación, grabación e investigación de la música tradicional con equipo de audio, video y computación de alta tecnología y especializado para ello, así como la formación de personal capacitado; 5) Docencia: organizar e impartir cursos de música tradicional y de construcción de instrumentos, buscando que los maestros sean los mismos músicos y lauderos de las regiones estudiadas. También organizará cursos de sonorización, grabación y edición de música tradicional, ya que existe un gran desconocimiento en cómo aplicar las nuevas tecnologías al servicio de los timbres de los instrumentos de la música tradicional; 6) Conservación: para la preservación de instrumentos y materiales fonográficos, audiovisuales y bibliográficos, gestionaremos la creación de acervos para museos, fonotecas, videotecas y bibliotecas de música tradicional, para instituciones públicas, privadas, comunidades y para el mismo acervo de la organización, y 7) Asesoría de proyectos y gestión de recursos: otra de las actividades será brindar asesoría a proyectos que busquen los mismos objetivos de la asociación, tanto de instituciones gubernamentales como privadas, nacionales o internacionales, así como a músicos e investigadores independientes, orientándolos y buscando recursos para su realización. Del mismo modo, es de nuestro interés crear lazos con otras instituciones, tanto gubernamentales, privadas e independientes para llevar a cabo proyectos conjuntos que tengan un mayor impacto en la población.

Esperamos que a través de esta organización surgan nuevos proyectos y alianzas entre todos los interesados en la música tradicional.