

Reedición de la serie del INAH "Testimonio musical de México"

ETNLGO. BENJAMÍN MURATALLA
FONOTECA-INAH
benjaminmuratalla@hotmail.com

En 1963 se impartió un curso de introducción al folklore patrocinado por el Seminario de Estudios Antropológicos en la ENAH, en el que participaron investigadores y folklorólogos de la talla de don Vicente T. Mendoza, Raúl Hellmer, Jerónimo Baqueiro Foster, Fernando Anaya Monroy, Gabriel Moedano Navarro, Arturo Warman e Irene Vázquez Valle, entre otros.

Uno de los productos más importantes de ese evento académico fue el disco de larga duración (LP) titulado *Testimonio Musical de México*, editado de modo particular en 1964, por lo que sólo circuló entre los participantes de dicho curso. Este documento fonográfico intentó ser una muestra de la variedad musical del país presentada en dos secciones: música indígena y música mestiza, con grabaciones de campo hechas por Thomas Stanford y Arturo Warman, principalmente.

Años más tarde, en 1967, Irene Vázquez Valle y Arturo Warman se acercaron a las autoridades del INAH de aquel entonces para solicitar patrocinio y llevar a cabo una reedición más amplia de ese disco, con el propósito de que otros públicos tuvieran acceso a dicho material musical. La respuesta fue favorable y marcó el principio de una aventura que hasta la fecha continúa. "Testimonio Musical de México" se erige hoy en día como uno de los compendios de música tradicional y popular más importantes del mundo.

Hoy día, esta serie, que lleva el nombre de su primer fonograma, reúne cuarenta títulos diferentes; en ella han participado investigadores provenientes de diferentes formaciones académicas: antropólogos, etnomusicólogos, historiadores, musicólogos, etnólogos, músicos, cantantes, diseñadores e ingenieros en acústica, etc.; entre ellos destacan Arturo Warman, Françoise Lartigue, Thomas Stanford, Raúl G. Guerrero, Alicia Olivera, José de Santiago, María del Carmen Ruiz Castañeda, Raúl Hellmer, Ricardo Pérez Monfort, Benito Flores Alcocer, Manuel Vázquez, Antonio García de León, Arturo Chamorro, Amparo Ochoa, Mili Bermejo, Arturo Alegre, Rodolfo Sánchez Alvarado, Rosa Garza Marcué, Carlos

Barreto, Gabriel Moedano Navarro, Violeta Torres Medina, Raúl García González, Felipe Flores, Elsa Malvido, Marina Alonso, Fernando Nava, Saúl Millán, Guillermo Pous, Norberto Rodríguez, Araceli Zúñiga, María Elena Estrada Paz, Félix Rodríguez, Guillermo Santana, Javier Romero, Víctor Acevedo e Irene Vázquez Valle, además de muchos otros que sería muy largo enumerar, pero que indudablemente han contribuido con su significativo y valioso aporte a esta compilación de discos.

Todo título de "Testimonio Musical de México" abre la puerta a una región distinta, donde se accede a expresiones musicales que convocan a la mística indígena, contagian la alegría mestiza o retraen a los misterios de un pasado mítico. Al escuchar cada pieza se advierte la diversidad de motivos que subyacen en la música; el goce estético, la ritualidad o la complacencia nunca tienen las mismas causas entre los pueblos o los individuos; siempre existe algo diferente que provoca la expresión sonora: a veces se llora de alegría, se canta a la tristeza, se dignifica la tragedia o se festeja el triunfo.

"Testimonio Musical de México" constituye una parte importantísima de la memoria sonora del pueblo mexicano en su contexto de diversidad, pues en el conjunto de los discos que la integran se albergan voces, tañidos, matices y mitologías milenarias y actuales, en una convivencia de sonidos que preserva, transforma y recrea historias y formas de ver la vida.

De lo anterior da cuenta la impresionante cantidad de formas musicales, que por más que se intente clasificar nunca se ajustan estrictamente a patrones establecidos, pues éstas se transmutan y se avienen a las circunstancias según los tiempos, las modas, el gusto u otras condiciones. Así, el rey de los géneros musicales en México, que es el son, se manifiesta en un amplio abanico de representaciones: son huasteco, son jalisciense, son planeco, chilena, gusto guerrerense, son jarocho, jarana yucateca, son arribeño, son istmeño, entre una vasta multiplicidad, pero siempre conservando la estructura musical,

las coplas y la intención alegre que alborozan al alma y al cuerpo.

Por supuesto que en la actualidad él son suele escucharse más en algunas regiones que en otras; en unas de modo todavía ligado al contexto campirano o rural, pero en otras sólo de manera evocativa o simbólica, pues las condiciones socio culturales y económicas que le dan sustento ya no son las mismas; el estilo de vida urbano ha rebasado a lo rural, estimulando diferentes formas de expresión.¹ Así sucede con otros géneros tradicionales.

"Testimonio Musical de México" también acoge una multiplicidad de auténticos artistas populares. En esta serie podemos escuchar voces tan reconocidas como la del decimista veracruzano Arcadio Hidalgo; la de Lino Balderas, nahua de Morelos; los sonidos ancestrales del mareño Arreveriano Platas; la majestuosidad de la Banda Mixe de Totontepec; el virtuosismo de varios huapangueros de la Huasteca; el canto polifónico de los cardencheros de Saporiz, Durango, entre muchos otros intérpretes que dan fe de la amplia y profunda riqueza musical del país.

La serie además representa en sí misma un recorrido a través del tiempo por los

supuestos teóricos del folklore, la etnomusicología, la antropología de la música, la musicología, la tecnología de grabación, pues cada fonograma es, asimismo, una evidencia de la orientación hipotética que le conceden sus productores.

En este 2002, a partir de un convenio entre el INAH y la empresa Ediciones Pentagrama S. A., se logró reeditar prácticamente toda la serie en disco compacto: 38 títulos, ya que el 39 y el 40 se produjeron el año anterior, de modo que ahora se cuenta con los cuarenta títulos impresos en tecnología digital; un anhelo acariciado desde hace varios años, tanto por el personal de la Fonoteca del INAH como por el variado público que año con año espera las novedades de la serie.

Dicho proceso de reedición implicó llevar a cabo un gran número de tareas, pues no se trataba solamente de reproducir los discos de la serie tal como se encontraban; esto quiere decir que se revisaron las matrices sonoras, los textos, el material fotográfico, las viñetas y otros elementos gráficos con el propósito de mejorar el audio, cuidando de no atentar contra las grabaciones originales, además de actualizar la información descrita.

Para tal efecto, en muchos casos se recurrió a los autores, coautores de los

textos y las grabaciones, u otros especialistas en determinados temas, a fin de que fueran ellos mismos quienes establecieran los posibles ajustes requeridos. Esto dio como resultado que la mayoría de los títulos se acompañen con una nueva presentación introductoria, donde se procura ofrecer un panorama actual de la situación que guardan algunas tradiciones musicales, sus intérpretes y su contexto, respecto a los años en que se registraron, pues varios de ellos tienen más de tres décadas de que fueron grabados por primera vez. Asimismo, se procuró unificar la serie en cuanto a formato, se añadieron fotografías y se incluyó un mapa de la región en cada uno de los fonogramas.

Este proceso de reedición duró poco más de un año; de su planificación tuvo conocimiento aún la desaparecida maestra Irene Vázquez Valle, quien fuera directora de la serie por mucho tiempo. El hecho de que hoy se haya concretado uno de sus más preciados deseos, forma parte del homenaje que se le ha rendido a ella y a los pioneros de la grabación etnomusicológica en México, por parte del INAH durante el pasado mes de octubre, en el marco de la 14ª Feria del Libro de Antropología e Historia.

Fonogramas que integran la serie del INAH "Testimonio Musical de México"

- INAH 01 Testimonio musical de México
- INAH 02 Danzas de la Conquista
- INAH 03 Música huasteca
- INAH 04 Música indígena de Los Altos de Chiapas
- INAH 05 Música indígena del Noroeste
- INAH 06 Sones de Veracruz
- INAH 07 Michoacán. Sones de Tierra Caliente
- INAH 08 Banda de Tlayacapan
- INAH 09 Música indígena de México
- INAH 10 Sones y gustos de la Tierra Caliente de Guerrero
- INAH 11 Música del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca
- INAH 12 Banda de Totontepec, Mixes, Oaxaca
- INAH 13 Cancionero de la Intervención francesa
- INAH 14 Música de los huaves o mareños
- INAH 15 Sones de México. Antología
- INAH 16 Corridos de la Revolución. Volumen 1
- INAH 17 Música campesina de Los Altos de Jalisco
- INAH 18 El son del Sur de Jalisco. Volumen 1
- INAH 19 EL son del Sur de Jalisco. Volumen 2
- INAH 20 Corridos de la Rebelión Cristera
- INAH 21 Música de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca
- INAH 22 Tradiciones musicales de La Laguna. La canción cardenche
- INAH 23 *In Xóchitl in cuicatl*. Cantos de la tradición náhuatl de Morelos y Guerrero
- INAH 24 Abajeños y sonos de la fiesta purépecha
- INAH 25 *Stidza riunda guendanabani ne guenda guti sti binni zaa*. Canciones de vida y muerte. en el Istmo oaxaqueño
- INAH 26 Corridos zapatistas. Corridos de la Revolución mexicana. Volumen 2
- INAH 27 Fiesta en Xalatlaco. Música de los nahuas del Estado de México
- INAH 28 *Lani Zaachila yoo*. Fiesta en la casa de Zaachila
- INAH 29 Tesoro de la música norestense
- INAH 30 Voces de Hidalgo. La música de sus regiones. Volúmenes 1 y 2
- INAH 31 Dulcería mexicana, arte e historia
- INAH 32 Música popular poblana. Homenaje a don Vicente T. Mendoza
- INAH 33 *Soy el negro de la costa...* Música y poesía afroestiza de la Costa Chica
- INAH 34 Festival costeño de la danza
- INAH 35 Los concheros al fin del milenio. Homenaje al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla
- INAH 36 *No morirán mis cantos...* Antología. Volumen 1
- INAH 37 *Suenen tristes instrumentos*. Cantos y música sobre la muerte
- INAH 38 *Atención pongan señores...* El corrido afromexicano de la Costa Chica
- INAH 39 *A la trova más bonita de estos nobles cantadores...* Grabaciones en Veracruz de José Raúl Hellmer
- INAH 40 La Banda Mixe de Oaxaca. La tradición de un pueblo en la ciudad de México

Temas de próxima aparición:

- " Gozona musical. La fiesta comunitaria de los pueblos de Oaxaca
- " La música de Yucatán en contextos indígenas
- " Alabanceros de El Bajío
- " Música tradicional de la Sierra de San Francisco en Baja California Sur
- " Urdimbres musicales en la Frontera Norte

NOTA:

¹ Según el INEGI, el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 arroja que de la población total del país, 75% se desenvuelve en áreas urbanas, mientras que 25% en áreas rurales.