

**MÚSICOS TRADICIONALES MEXICANOS SECRETARÍA DE CULTURA
FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CONVOCATORIA 2019**

Aspirante: Allan Ulises Zepeda Ibarra.

Especialidad: Arreglo e interpretación de géneros tradicionales.

La herencia sonora e identidad cultural de las orquestas tradicionales antiguas.

Características del proyecto.

A lo largo de la historia las músicas tradicionales y populares de México han transitado por diversos formatos y géneros que al ser expuestos en fiestas religiosas y cívicas adquiriendo una función social y un significado para las comunidades donde se ejecutan.

Durante el siglo XIX, en regiones como La Tierra Caliente existían formatos a modo de pequeñas orquestas compuestas por cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas y percusiones como la tamborita. Estas orquestas tenían un equilibrio sonoro por el rango dinámico que posee cada uno de los instrumentos dando como resultado una textura sonora estable. Parte de su repertorio incluían minuets, sones, polkas, pasodobles, vales, malagueñas, marchas, danzones, tangos, fox y swing.

Contemporáneo, en el bajío se conservaba un conjunto compuesto por una instrumentación mixta entre vientos-madera y cuerdas, ésta instrumentación que fue tan usada en Zacatecas ejecutó un repertorio que oscilaba entre piezas de salón como el vals, la marcha, el pasodoble y la polka, hasta danzas, huapangos y jarabes. La inclusión de instrumentos de viento complementa tímbricamente al conjunto de cuerdas generando así un sonido que rememora un salón europeo.

Por su parte en el Noreste, la riqueza instrumental nos llevaba a tener pequeñas orquestas típicas que se integraban de metales, maderas y cuerdas. Todo esto usado en un repertorio de corte muy europeo que tenía polkas, mazurcas, chotises, redobas, pero también huapangos, corridos, y canciones. En esta región, el ánimo de la gente era muy particular logrando dar fuerza a sus géneros musicales típicos, adquirieron así una función integradora en la sociedad: cuando la banda u orquesta local se hacía presente en la plaza pública se generaba un momento de convivencia social. Hay que tener presente que a inicios del siglo XX no existían medios masivos de reproducción musical por lo que la música en vivo era fundamental para las sociedades además de que el consumo musical era meramente regional, pero el hecho de que estas

tecnologías no existieran también nos privaron de saber qué sonoridad tenían estos conjuntos. La mayoría de información que tenemos sobre ellos es información documental y fotográfica que nos permite indagar cómo eran esas sociedades y encontrar coincidencias con el contexto en el que vivimos actualmente, también nos proporciona información de cuánto ha cambiado la música hasta nuestros días, permitiéndonos contrastar las prácticas musicales del pasado con las actuales generando así un criterio y sembrando la interrogante de cómo fue esa música y cómo sonaba.

Los cambios sociales, la globalización que industrializa la música, son solo algunos factores que han modificado el uso y los formatos de muchas de estas músicas, como es el caso del bajío cuya orquesta ya no tiene presencia actualmente y la forma en que convive la gente con las músicas nuevas es muy diferente a los valores que se promovieron en otros tiempos. Por su parte en la tierra caliente, si bien el repertorio se mantiene vivo, la aparición de instrumentos de viento y eléctricos ha desplazado a los conjuntos de cuerdas casi al punto de su desaparición. El caso de la música norestense es diferente, géneros como la mazurca ya no son populares pero el conjunto norestense aún lo es y aunque su formato es más simple, su función social y parte de su repertorio sigue vigente.

Este tipo de fenómenos nos invita a reflexionar sobre lo que implican estas transformaciones a nivel social y estético, ya que estos formatos musicales cuentan con una función importante en su lugar de origen, con lo que generan un espacio de interacción social en donde la población pone en práctica los valores comunitarios con los que cuenta, refuerza una identidad regional y finalmente nacional. En algunos casos el cambio de la instrumentación ha significado también un cambio en la interacción social, pasando de una interacción comunitaria a una más individual donde en lugar de que la población participe de manera integral en la fiesta ésta se reduce a ser solo un espectador con una interacción mucho más limitada y restringida. Por otro lado, a nivel musical se ha visto la desaparición de instrumentos de cuerdas desplazados por instrumentos eléctricos e instrumentos de viento, cayendo en el desuso y alterando el equilibrio sonoro de los conjuntos musicales a los que pertenecía.

El presente proyecto propone componer y/o arreglar piezas musicales para los diferentes formatos de orquesta tradicional con el propósito de dar a conocer las

sonoridades de estos formatos antiguos: su timbre, sus dinámicas y recordar el sonido que tuvieron algunos de los géneros tradicionales que en la actualidad siguen estando presentes.

El respeto al repertorio tradicional de estas orquestas es fundamental para la identidad sonora de las regiones donde se ejecutan, por lo que se propone que las piezas musicales del presente proyecto sean compuestas en los géneros tradicionales que se ejecutan en cada región, con el fin de renovar el repertorio tradicional y explotar toda la sonoridad que tienen estos formatos instrumentales.

Con la intención de generar una base de conocimiento y tener certeza de las estructuras musicales e instrumentaciones correspondientes a las regiones a abordar, se realizará una investigación histórica documental para conocer la forma en que estaban conformadas estas orquestas, referencias de los contextos sociales de ejecución y el tipo de repertorio; principalmente para las orquestas que en la actualidad ya no tienen presencia en sus regiones. Para los géneros actualmente activos se propone una investigación de campo para conocer a fondo los repertorios y dinámicas que se encuentran presentes y que son herederas de estas antiguas orquestas.

Descripción de las actividades.

Para la creación de cada una de las piezas se plantean las siguientes actividades:

Investigación documental: Es una investigación basada en libros, artículos, o demás expresiones escritas acerca de cada orquesta y los géneros correspondientes, que abordaremos en el actual proyecto.

Investigación en la región: La visita a la región de origen de cada conjunto instrumental permitirá apreciar la función social propia de cada una y los actos performativos que lleva a cabo en su lugar de origen.

Análisis teórico: Se seleccionan piezas de diferentes géneros que sean representativas de la región o del formato musical para observar y construir patrones rítmicos, así como para identificar características melódicas, armónicas y estructuras musicales propias del género. Este análisis permitirá visualizar como funciona cada género y si existen particularidades regionales para ellos. Igualmente se realiza un análisis del ensamble instrumental de los conjuntos que siguen vigentes y sus géneros musicales, lo cual clarificará las interacciones musicales que existen entre los diferentes instrumentos que participan en el ensamble dando de esta manera un panorama más real de cómo funcionaban las orquestas antiguas.

Proceso creativo: Para la composición se usa el cúmulo de conocimiento que se ha generado en las actividades ya mencionadas, tanto en el aspecto técnico (historia, análisis melódico, armónico, rítmico y estructural, instrumentación) como en el aspecto vivencial de la investigación de campo (generando elementos propios de la región como motivo de composición).

Grabación: El registro consta de la creación de partituras como registro escrito en donde se plasme la idea musical completa y una grabación para tener un registro del sonido que tendrá al ser ejecutada en su correspondiente conjunto instrumental.

Objetivos que se pretenden conseguir.

El presente proyecto tiene como objetivo explorar la sonoridad de las orquestas antiguas del Bajío, la Tierra Caliente y el Noreste dando así a conocer la sonoridad única que llegaron a tener estos conjuntos instrumentales, aportando una perspectiva diferente al medio de la música tradicional, siempre buscando y encontrando las coincidencias de estos conjuntos antiguos con los conjuntos de la actualidad y creando una conexión que podría desencadenar en la resignificación de estos conjuntos con los ya existentes.

Las composiciones o arreglos realizadas son el conducto para explotar la sonoridad de las orquestas antiguas y pretenden exponer la riqueza tímbrica que puedan aportar a la música actual, al mismo tiempo que difunde la música tradicional mexicana, la riqueza de sonidos y las manifestaciones culturales que nos identifican regionalmente y fortalecen el sentimiento de ser parte de esta nación.

Producto cultural resultante.

Los resultados que se pretenden alcanzar en el presente proyecto son:

- ❖ Componer 2 piezas y hacer 2 arreglos de música tradicional mexicana por cada orquesta antigua. Las orquestas que se pretenden abordar son:
 - La orquesta calentana
 - Orquesta del Bajío zacatecano
 - Orquesta norestense
 - Dando un total de 6 piezas musicales
- ❖ Resumen de características históricas sociales y musicales para cada orquesta.
- ❖ 6 grabaciones de las piezas compuestas con la instrumentación completa.

Calendario mensual de actividades (plan de trabajo de 12 meses).

Con base en la convocatoria 2019 para el Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), se propone el siguiente calendario:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES		
MES	DESCRIPCIÓN	METAS
Dic	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Investigación documental de los conjunto de tierra caliente. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Investigación de referencias históricas del conjunto <ul style="list-style-type: none"> ■ Instrumentacion ■ Repertorio ■ Compositores ■ Contexto y función social ❖ Analisis teorico de los conjuntos de tierra caliente <ul style="list-style-type: none"> ➢ Análisis musical de la tierra caliente <ul style="list-style-type: none"> ■ Estructura ■ Armonia ■ Celulas ritmicas ■ Motivos melodicos ❖ Adaptación de un tema de la tierra caliente al formato de orquesta antigua. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resumen del contexto histórico del conjunto 2. Identificación de la función musical de cada instrumento del conjunto 3. Progresiones Armónicas de al menos 2 géneros 4. Células rítmicas de al menos 2 géneros 5. Análisis de al menos 2 motivos melódicos 6. Partitura de un tema adaptado al conjunto antiguo.
Ene	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Investigación de campo de la tierra caliente <ul style="list-style-type: none"> ➢ Visita a la tierra caliente para apreciar al conjunto musical en su función social ➢ Entrevista con músicos calentanos que nos hablen del conjunto y los géneros ➢ Asistir a un concierto de música calentana ❖ Adaptación de un tema de la tierra caliente al formato de orquesta antigua. ❖ Selección de elementos musicales para la creación de la pieza <ul style="list-style-type: none"> ➢ Instrumentación ➢ Temática ➢ genero 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejor comprensión de cómo funciona el conjunto 2. Entendimiento de la dinámica de los géneros 3. Selección Instrumental Final 4. Selecccion tematica 5. Partitura de un tema adaptado 6. Selecccion de generos sobre los que se compondrá
Feb	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Entrega de 1er informe ❖ Composición de la pieza no. 1 “Tierra Caliente” ❖ Composición de la pieza no. 2 “Tierra Caliente” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 compendios de partituras 2. 2 maquetas en formato midi
Mar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Participación 1er encuentro ❖ Grabación de composición 1 y 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 pistas de audio con las piezas grabadas
Abr	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Investigación documental de los conjunto de bajo zacatecano. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Investigación de referencias históricas del conjunto <ul style="list-style-type: none"> ■ Instrumentacion ■ Repertorio ■ Compositores ■ Contexto y función social ❖ Analisis teorico de los conjuntos del bajo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resumen del contexto histórico del conjunto 2. Identificación de la función musical de cada instrumento del conjunto 3. Progresiones Armónicas de al menos 2 géneros

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Análisis musical del bajo <ul style="list-style-type: none"> ■ Estructura ■ Armonia ■ Celulas ritmicas ■ Motivos melodicos ❖ Adaptación de un tema del bajo al formato de orquesta antigua 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Células rítmicas de al menos 2 géneros 5. Análisis de al menos 2 motivos melódicos 6. Partitura de un tema adaptado al conjunto antiguo.
May	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Investigación de campo del bajo <ul style="list-style-type: none"> ➤ Visita al bajo zacatecano para apreciar al conjunto musical en su función social ➤ Entrevista con músicos del bajo que nos hablen del conjunto y los géneros ➤ Asistir a un concierto de música del bajo ❖ Adaptación de un tema del bajo al formato de orquesta antigua. ❖ Selección de elementos musicales para la creación de la pieza <ul style="list-style-type: none"> ➤ Instrumentación ➤ Temática ➤ genero 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejor comprensión de cómo funciona el conjunto 2. Entendimiento de la dinámica de los géneros 3. Selección Instrumental Final 4. Selecccion tematica 5. Partitura de un tema adaptado 6. Selecccion de generos sobre los que se compondrá
Jun	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Entrega de 2do informe ❖ Composición de la pieza no. 3 “Bajio Zacatecano” ❖ Composición de la pieza no. 4 “Bajio Zacatecano” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 compendios de partituras 2. 2 maquetas en formato midi
Jul	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Participación 2do encuentro ❖ Grabación de composición 3 y 4 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 pistas de audio con las piezas grabadas
Ago	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Investigación documental de los conjunto del Noreste. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Investigación de referencias históricas del conjunto <ul style="list-style-type: none"> ■ Instrumentacion ■ Repertorio ■ Compositores ■ Contexto y función social ❖ Analisis teorico de los conjuntos del Noreste <ul style="list-style-type: none"> ➤ Análisis musical del Noreste <ul style="list-style-type: none"> ■ Estructura ■ Armonia ■ Celulas ritmicas ■ Motivos melodicos ❖ Adaptación de un tema del Noreste al formato de orquesta antigua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resumen del contexto histórico del conjunto 2. Identificación de la función musical de cada instrumento del conjunto 3. Progresiones Armónicas de al menos 2 géneros 4. Células rítmicas de al menos 2 géneros 5. Análisis de al menos 2 motivos melódicos 6. Partitura de un tema adaptado al conjunto antiguo.
Sep	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Investigación de campo del Noreste <ul style="list-style-type: none"> ➤ Visita el Noreste para apreciar al conjunto musical en su función social ➤ Entrevista con músicos del Noreste que nos hablen del conjunto y los géneros ➤ Asistir a un concierto de música Norestense ❖ Adaptación de un tema del Noreste al formato de orquesta antigua. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejor comprensión de cómo funciona el conjunto 2. Entendimiento de la dinámica de los géneros 3. Selección Instrumental Final 4. Selecccion tematica 5. Partitura de un tema

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Selección de elementos musicales para la creación de la pieza <ul style="list-style-type: none"> ➤ Instrumentación ➤ Temática ➤ genero 	adaptado 6. Selecccion de generos sobre los que se compondrá
Oct	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Entrega de 3er informe ❖ Composición de la pieza no. 5 “Noreste” ❖ Composición de la pieza no. 6 “Noreste” 	1. 2 compendios de partituras 2. 2 maquetas en formato midi
Nov	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Participación 3er encuentro ❖ Grabación de composición 5 y 6 	1. 2 pistas de audio con las piezas grabadas