

Proyecto Jóvenes Creadores FONCA Allan 2019

Título.

[Opción 1] Antiguas Orquestas Tradicionales, Recurso tímbrico y estilístico.

[Opción 2] Orquestas tradicionales, Géneros en desuso.

Características del proyecto.

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

Durante el siglo XIX e inicios del siglo XX en regiones como La Tierra Caliente existían formatos a modo de pequeñas orquestas compuestas por cuerdas pulsadas como la guitarra séptima, el arpa jarabera, la guitarra panzona, la guitarra túa y el tololoche; cuerdas frotadas como el violín y el cello; percusiones como la tamborita. Estas orquestas tenían un equilibrio sonoro por el rango dinámico que posee cada instrumento dando como resultado una textura sonora estable. Parte de su repertorio incluían minuets, sones, polkas, pasodobles, valeses, malagueñas, marchas, danzones, tangos, fox y swing.

En la misma época, 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 se conformaba de violín, arpa, guitarra, flauta y en ocasiones armonio. Su repertorio oscilaba entre piezas de salón como el vals, la marcha, el pasodoble y la polka, hasta danzas, huapangos y jarabes. La inclusión de instrumentos como la flauta y el armonio complementa tímbrica mente al conjunto de arpa, violín y guitarra, 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 por igual conformado por acordeón, clarinete, saxofón, flauta, trombón, tarola, bombo, guitarra, bajo sexto, violín, mandolina y en ocasiones arpa o piano. Todo esto usado en un repertorio de corte muy europeo que tenía polkas, mazurcas, chotises, redonbas, pero también huapangos, corridos, y canciones. El ánimo de la gente en esta región, junto a los géneros musicales típicos del lugar le imprimen a su música mucha fuerza.

...

Estos conjuntos tuvieron una función integradora en la sociedad, el momento de convivencia social se generaba cuando la banda o la orquesta local se hacía presente en la plaza pública, 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, pero también el hecho de que estas tecnologías no existieran nos privaron de saber qué sonoridad tenían estos conjuntos. La mayoría de información que tenemos sobre estos conjuntos es información documental y fotográfica, que nos ha permitido indagar en la instrumentación, los compositores, los géneros, la función y el contexto social en el que se desarrollaron, gracias a esto nos podemos dar una muy buena idea de cómo eran esas sociedades y encontrar coincidencias con el contexto en el que vivimos actualmente, también nos da 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 duda de cómo fue esa música y como sonaba.

Los cambios sociales, la globalización que industrializa la música, entre otros factores, han modificado el uso y los formatos de muchas de estas músicas, como es el caso del bajo donde esta 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, 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 este 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 trabajo propone componer 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 rememorar 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 son herederas de estas antiguas orquestas.

Descripción de las actividades.

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

- **Investigación histórica 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..
- **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 estos. Igualmente se realiza un análisis del ensamble instrumental de los conjuntos que siguen vigentes y sus géneros musicales lo cual clarifica 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.

- **Investigación de campo.** 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.
- **Creación de la pieza.** 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).
- **Registro de la pieza.** La creación musical 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 encontrando las coincidencias de estos conjuntos antiguos con los conjuntos de la actualidad creando una conexión que podría desencadenar en la resignificación de estos conjuntos con los ya existentes.

Las composiciones 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 como parte de esta nación.

Producto cultural resultante (descripción cuantitativa de los resultados que se pretenden alcanzar).

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

- Componer 2 piezas de música tradicional mexicana por cada orquesta antigua.
Las orquestas que se pretenden abordar son:
 - La orquesta calentana que tendrá como instrumentación propuesta.

- Violines
 - Cello
 - Arpa
 - Guitarra séptima
 - Guitarra túa
 - Guitarra sexta
 - Contrabajo
 - Tamborita calentana
 - Orquesta del Bajío zacatecano que tendrá como instrumentación propuesta.
 -
 - Orquesta norestense que tendrá como instrumentación propuesta.
 -
- Generar las grabaciones de las 6 composiciones.

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES		
MES	DESCRIPCIÓN*	METAS**
1 [Dic]	• I	•
2 [Ene]	•	•
3 [Feb]	•	•
4 [Mar]	•	•
5 [Abr]	•	•
6 [May]	•	•
7 [Jun]	•	•

8 [Jul]	•	•
9 [Ago]	•	•
10 [Sep]	•	•
11 [Oct]	•	•
12 [Nov]	•	•

* Descripción de actividades: Procesos y acciones que se llevarán a cabo para la realización del proyecto. No se tomarán en cuenta otro tipo de actividades, como académicas o formativas, talleres, presentaciones, gestión de espacios para funciones o exposiciones, difusión y promoción.

** Metas: Descripción cuantitativa del trabajo mensual