

Reseña N°19

Canciones de vida y muerte en el istmo Oaxaqueño (1984 1era. Ed.)

Fecha de Publicación: 13/08/2020

Archivo Sonoro del IIEt

Reseñas de discos de la Colección Aretz

Mg. Carlos Balcázar

Instituto de Investigación en

Etnomusicología – IIEt

carlosoalcazar@gmail.com

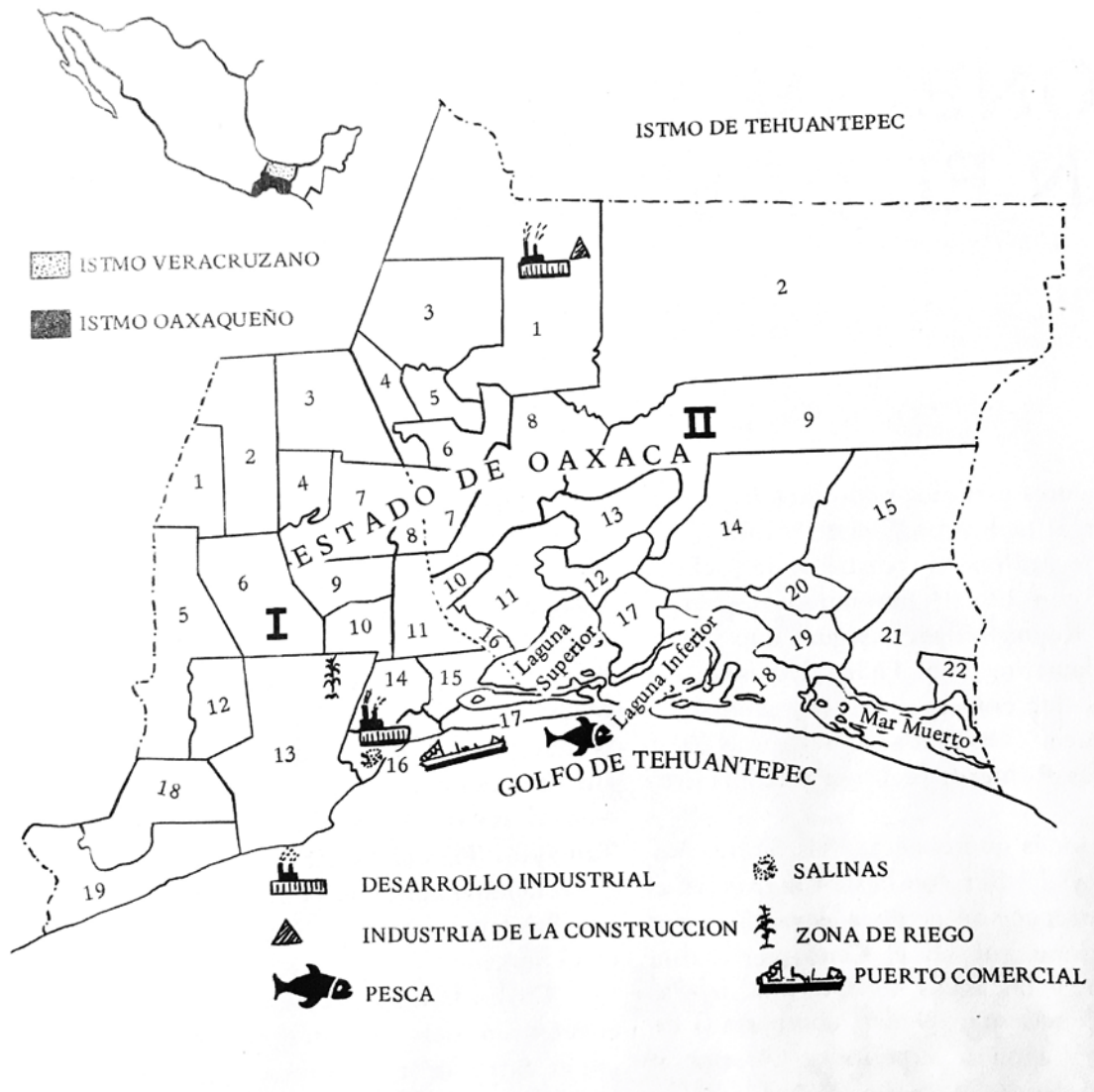
Escanee el siguiente código QR o de [CLICK AQUÍ](#) y escuche el fragmento sonoro que representa la reseña

Hoy, en nuestra entrega N°19 de reseñas de discos de la Colección Aretz del Archivo Sonoro del IIEt, compartimos el disco “Canciones de vida y muerte en el istmo Oaxaqueño” perteneciente a la “Serie Testimonio Musical de México” de la Fonoteca del INAH. Esta Serie consta, hasta el momento, de 65 discos publicados entre 1964 y 2016, resultado de diferentes proyectos de investigación desarrollados dentro del INAH. El reseñado hoy es el número 25.

Esta Serie, es la más importante de música tradicional y popular mexicana que el INAH ha desarrollado en su historia. Comprende diferentes regiones culturales, poblaciones y etnias, así como géneros, estilos y agrupaciones musicales. Como mencionamos anteriormente, cada publicación hace parte de un trabajo de investigación vinculado con diversas áreas de estudio como la antropología, la historia y la etnomusicología, en las que han participado reconocidos especialistas de México y algunos extranjeros. Entre los más destacados encontramos a Thomas Stanford, Violeta Torres Medina, Gabriel Moedano, Arturo Chamorro, entre otros. Especialmente, dentro de estos destacados investigadores, se resalta la presencia de la Maestra Irene Vázquez Valle y Arturo Warman, fundadores de lo que hoy sería la Fonoteca del INHA. La Dra. Isabel Aretz conoce a Warman durante los encuentros con especialistas en músicas

latinoamericanas y del Caribe, que se desarrollaron en Perú en 1967 y en Venezuela en 1971 con el objetivo de publicar el libro “América Latina en su Música” que compiló trabajos de investigadores de gran reconocimiento como los de lxs cubanxs Alejo Carpentier, Aregliers León y María Teresa Linares, lxs argentinxs Daniel Devoto, Ana María Locatelli de Pέργamo y la misma Dra. Arete, los brasileros Luis Héctor Correa de Azevedo, Rafael José de Menezes Bastos y José María Neves, entre otrxs (Aretz, 2004)i.

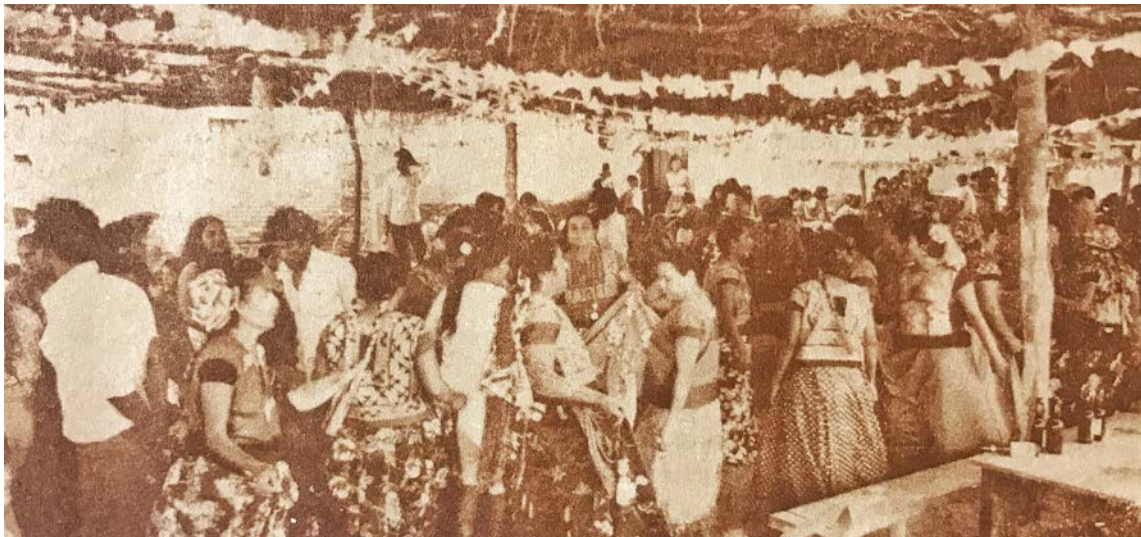

Istmo Oaxaqueño

La investigación del disco que aquí nos convoca, estuvo a cargo de la antropóloga mexicana Violeta Torres Medina, bajo la coordinación general y asesoramiento de la Maestra Irene Vázquez Valle. La edición de esta producción es digna de admiración. Torres Medina incluye en el librito que acompaña el disco, un panorama general de los zapotecos del Istmo Oaxaqueño, una perspectiva de la geografía física del istmo, algunos aspectos de su historia económica y social, de su organización socioeconómica y

profundiza en temas relacionados con las “fiestas de mayordomía”, las ceremonias de “vida y muerte”, en referencias de los instrumentos y de los géneros musicales con los que se recrean dichas fiestas. También suma breves descripciones de cada tema incluido en el disco, con su respectiva transcripción de la letra en zapoteco y en español.

A lo largo de nuestra América Latina, nuestros pueblos tienen en común la importancia de festejar diferentes etapas individuales y colectivas que hacen a la construcción de las propias culturas según su contexto. El pueblo zapoteco no es ajeno a estas lógicas y como remarca Torres Medina en su texto: “la fiesta es símbolo de prestigio: quien tiene más dinero hace más fiesta, con ello obtiene mayor prestigio y la posibilidad de tener una mayor influencia política; aunque en realidad es muy común que hasta el más pobre haga una vela*ii* para demostrar, entre otras cosas, y como ellos dicen, “que son tan iguales como los que tienen dinero”.

Mujeres del Istmo bailando entre sí. Vela Asunción, Ixtaltepec, Oaxaca.

En este contexto festivo, se conoce como “fiesta de mayordomía” al conjunto de secuencias ceremoniales desarrolladas en los hogares de los mayordomos o anfitriones de las fiestas. La fiesta de mayordomía inicia con el recibimiento del cargo por parte del mayordomo y culmina con la entrega del mismo, un año después. En diferentes comunidades, no sólo en Mesoamérica, sino también a lo largo de los Andes, encontramos fiestas con estas mismas lógicas y estructuras, varían los nombres de aquellos personajes clave en la organización de dichas fiestas. Las organizaciones festivas en algunas zonas del Perú y Bolivia, tienen como principales responsables a los patrocinadores de la fiesta. En la actualidad, a los patrocinadores se los conoce como mayordomos, prioestes, prebistes o alferazgos agregándole el “mayor” si es que tiene mayor jerarquía que otro patrocinador de similar nominación en la fiesta (Ráez Retamozo, 2004)iii.

Volviendo a la región que nos ocupa, la ya citada Torres Medina, en el texto que acompaña el disco, desarrolla plenamente el concepto de las ceremonias de vida y muerte dentro de la cultura zapoteca. Relata que hay gran variedad de ceremonias vinculadas con el nacimiento de un bebé, los procesos de escogencia de los padrinos del recién nacido, durante el crecimiento de lxs niñxs, la llegada de la adultez para las niñas que recién cumplen 15 años, incluso los procesos de casamiento y la muerte de algún ser querido. Según la autora, muchas de estas costumbres que existen en la actualidad, siguen la línea que dejó la fusión de modos de pensamiento distintos, incluidos los conceptos morales, de los antiguos zapotecos y de los misioneros dominicos (Torres Medina, 1984).

Con respecto a los instrumentos en la cultura zapoteca, Torres Medina hace un recuento de la gran diversidad de instrumentos, valiéndose de manuscritos pictóricos que muestran a músicos zapotecos, mixtecos y aztecas tocando flauta, concha de tortuga, idiófonos y diferentes tipos de membranófonos. A raíz de la conquista española, por medio de la evangelización, se fueron incorporando instrumentos que fueron claves para ese cometido. En la zona del istmo Oaxaqueño, a lo largo del siglo XIX, llegaron de Europa diferentes instrumentos musicales con los que se fueron formando bandas de bronces que se entremezclaban con los instrumentos locales.

Como resalta la misma autora, en la década del 1980, los principales conjuntos instrumentales que participan en todas las fiestas de mayordomía en el istmo, de acuerdo a sus denominaciones locales son los piteros: son las agrupaciones de mayor antigüedad y están conformadas por un areófono llamado pitu de gueere, que significa carrizo en zapoteco del istmo. Esta flauta cuenta con una embocadura en forma de tubo de órgano y un tapón de cera de colmena para formar el canal de aire, puede tener tres o siete agujeros y, en ambos casos, tiene el extremo inferior abierto.

Por otra parte, se encuentra el bigu, que es el caparazón de la tortuga que es usado como idiófono y que se ejecuta invertido golpeando con dos astas de venado el sector de las dos lengüetas que salen de los extremos del caparazón. Por último, un membranófono llamado caja nisiaaba. El tambor consta de una sola pieza y puede estar hecho de un tronco de madera muy fina. Se cierra de ambos extremos con piel de venado o de chivo y se afina con las correas que se ajustan en los anillos de los aros tensores. Cuenta también con una cuerda de guitarra en uno de sus parches para generar una sonoridad característica de redoblante y se toca con un par de baquetas gruesas.

Con respecto al ejemplo sonoro extraído para el acompañamiento de esta reseña, escogimos el track N° 9 titulado “La Tortuga”, un son istmeño tradicional. Menciona Torres Medina, que este son ha tenido muchas letras tanto en español como en zapoteco y que en casi todas ellas, se describe parte de las actividades del hombre “mareño” o huave, que recolecta cientos de huevos de tortuga que finalmente pone en venta en el mercado del istmo. En el caso de los versos recopilados en Tehuantepec se menciona a la tortuga como ingrediente de un guisado típico istmeño llamado “guiñadóo”.

Foto: Sotero Jiménez. Casa Cultural de Juchitán, Oaxaca.

“La Tortuga”

Zapoteco

Naze huadxi guyá neza yóo
dxi na yendaya ma peca zeu
ma bedandalu xi beda neu
ti bigu huini de San Mateu.
(Se repite)

Ay, ay, bigu xipe (si) carú
jma pa ñaca me guiñadóo
jma pa ñúme ndani suquí
nanixe ñahua láme nadxi.
(Se repite)

Ti bigu huini ti bigu róo
para nga biya lu láme lu róo
ye guya lame guría niza dóo
ora bireme lumba siadóo.
(Se repite)

Ay, ay, bigu xipe (si) carú...
(Se repite)

Ti huavi huini ti huavi róo
zendé ca bigu guriá niza dóo
zeda ca mamma ne dxumi
zúu
sica ca dxita para gutóo
(Se repite)

Ay, ay, bigu xipe (si) carú...
(Se repite)

Español

Ayer pasé por el pueblo
cuando llegué te habías ido,
ahora que vuelves, ¿qué has
traído?
—Traje una tortuga de San Mateo.
(Se repite)

¡Ay, ay, tortuga qué linda es,
mejor aún en mole picoso,
mejor aún asada en horno,
qué rico si la comiera hoy!
(Se repite)

Esa tortuga chica y esa grande,
¿a dónde las viste señor?
yo las vi a la orilla del mar
cuando salían entre el alba.
(Se repite)

Ay, ay, tortuga qué linda es...
(Se repite)

Un huave niño y otro grande
fueron a cazar tortugas al mar
y va la huave con su canasta
a traer los huevos para vender.
(Se repite)

Ay, ay, tortuga qué linda es...
(Se repite)

Intérpretes:

Voz femenina: María Luisa Leyto de Álvarez

Primer tiple de marimba: Gustavo Álvarez Villalobos

Segundo tiple de marimba: Mario Leyto Vasco

Centro de la marimba o armonía:

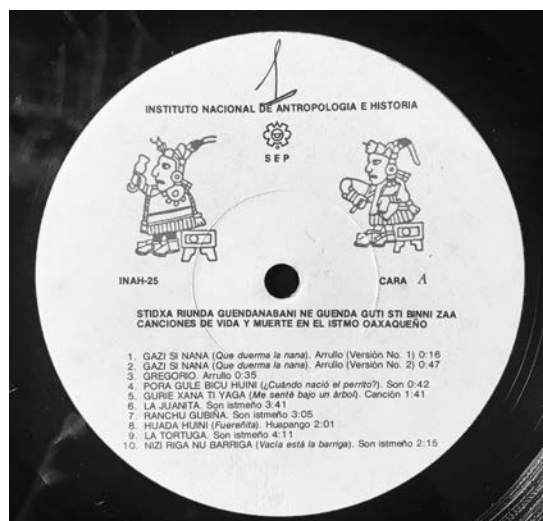
Aurelio Leyto Vasco

Lugar de grabación:

Tehuantepec, Oaxaca

Fecha de grabación:

Agosto de 1979

Label del disco Lado A

Label del disco Lado B

Investigación y notas:

Violeta Torres Medina (INAH-DL)

Grabación y fotografía:

Sergio Gómez y César Hernández

Traducción y escritura de los textos en zapoteco:

Macario Matus

Asesoría lingüística:

Rosa María Zúñiga (INAH-DL)

Coordinación general y asesoría:

Irene Vázquez Valle (INAH-DEMLO)

Diseño:

Consuelo Anaya

Notas

ⁱ Aretz, Isabel ed. (2004). *América Latina en su música*. UNESCO y Editorial Siglo XXI. México.

ⁱⁱ Se le llama *vela* a las festividades semirreligiosas del istmo organizadas anualmente en el que se desarrollan diferentes actividades de carácter social, cultural, deportivo y de colaboración mutua entre la misma comunidad.

ⁱⁱⁱ Ráez Retamozo, Manuel (2004). *Melodías de los Valles Sagrados: fiestas y danzas tradicionales del Cuzco*. Pontificia Universidad Católica del Perú.