

Fonoteca del INAH

❖ Banda de Totontepec, Mixes, Oaxaca ❖

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Ediciones Pentagrama

Banda municipal de Totontepec durante la filmación del documental “Lencho un mixe”

VIAJE DE LA BANDA MUNICIPAL DE TOTONTEPEC, VILLA MORELOS, OAXACA A LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS AÑOS 1972, 1973 Y 1974.

1972

En este año existía una agrupación de emigrantes totontepecanos residentes en el Distrito Federal, que se denominaba Unión Voluntaria Vecinal Totontepecana UVVT, de donde surgió la idea de llevar a cabo una peregrinación de totontepecanos ante la Basílica de Guadalupe, para ello se intentó reunir a los músicos originarios del pueblo residentes en el D.F. para integrar una banda que participara en el acto, estos iniciaron sus ensayos, pero pronto se enfrentó el problema de contar con pocos músicos, por lo que se propuso invitar a unos cuantos músicos de la banda municipal de la comunidad para hacer grande el grupo; luego se analizó otro aspecto que complicaba el proyecto, el alquiler de instrumentos que estaba resultando muy caro, por ello finalmente se concluyó que era mejor invitar a la banda completa para que hiciera el viaje al D. F., de esta manera la UVVT envió las invitaciones a la banda del pueblo, a través de su Director y a la autoridad municipal, ofreciendo costear el viaje y la alimentación durante la permanencia en el D. F., El presidente municipal era don Otilio Bernal Reyes, Síndico Municipal don Delfino Alcántara Gómez y director de la banda el maestro

Manuel Alcántara Fernández; para el efecto se propusieron los meses de mayo, junio o julio, para realizar el viaje con los siguientes propósitos:

Delfino Reyes
Secretario Municipal

- 1.- Llevar a cabo una peregrinación de totontepecanos ante la Basílica de Guadalupe;
- 2.- Realizar gestiones ante el Gobierno Federal, para que se atendieran las necesidades del pueblo: carretera, Escuela técnico-agropecuaria, servicio médico, dotación de instrumentos para la banda de música;
- 3.- Presentar audiciones en los canales de televisión para difundir la música regional totontepecana creada por autores nativos; y
- 4.- Llevar a cabo una grabación de la música tradicional de la comunidad en un disco.

Se recibió respuesta afirmativa, la banda inició sus ensayos, del 6 al 20 de mayo, ya que la salida se había programado para el 22 del mismo mes. La UVVT envió el dinero para los gastos de pasaje de cada integrante; así dio inicio el viaje en el que había que caminar un día y medio para llegar a la

¹ De esta manera lo comentaba don Carmelo Reyes, quien en aquella época fungía como presidente de la UVVT.

² Anécdota. En cierto momento el Gobernador preguntó al diputado, si conocía a los visitantes o

primera comunidad mixe: Tamazulapan, donde ya se podía abordar un autobús para llegar a la ciudad de Oaxaca. Se contrataron dos autobuses de pasajeros de segunda clase, para dar cupo a la banda, así como a sus acompañantes y familiares, que deseaban conocer la Ciudad de México, pues muchos músicos no la conocían.

De paso por la ciudad de Oaxaca, la autoridad municipal consideró conveniente visitar el Palacio de Gobierno, para no salvar conducto, habiendo sido recibidos por el entonces gobernador interino Lic. Fernando Gómez Sandoval, quien invitó al diputado del distrito electoral correspondiente² a estar presente en la audiencia concedida. La música mixe impresionó y causó sorpresa en el palacio. El Gobernador proporcionó una ayuda de \$ 5,000.00 para el viaje. Esa noche la banda dio audición en el zócalo de Oaxaca, confundiendo a muchos ciudadanos, con la banda del estado, por la calidad de sus interpretaciones.

El viaje continuó a la Ciudad de México llegando al domicilio particular del señor Joel Wilfrido Flores Villegas, actual director de la Banda Mixe de Oaxaca, donde se hospedaron durante dos días, el anfitrión absorbió los gastos quien de esta manera cumplió con el cargo de *Capilla*³.

Es de hacer notar que como en todo grupo, se presentan deserciones al pueblo de Totontepec, a lo que éste le contestó, que no. Al día siguiente un diario de la ciudad publicó en su columna titulada “Cuando el Tecolote Canta” lo siguiente: *Diputado invitado por el Gobernador para que conociera a sus representados.*

³ “Capilla” este cargo es el servicio que un músico debe prestar obligatoriamente a sus compañeros; éste se designa mediante elección y consiste en hacerse cargo de la custodia del archivo de la

En el programa de Jorge Saldaña "Folklorama"; México, D.F. Década de los 70.

por situaciones económicas y la banda no era la excepción, pues había integrantes que abandonaron la banda por emigrar al D.F. y Estado de México, los cuales al tener conocimiento de la presencia de sus compañeros, se incorporaron a la banda previa petición de su parte y autorización de la autoridad municipal así como del director, asistiendo así a los ensayos. Ello es evidencia de que el músico mixe, jamás puede dejar de sentir y vivir la música de su región.

La primera presentación de la banda fue en el Canal 13 de televisión un sábado por la tarde, en un programa conducido por Jorge Saldaña, quien había concedido un tiempo de 10 a 12 minutos, sin embargo la presentación se prolongó hasta 50 minutos, debido a las llamadas telefónicas de los televidentes recibidas durante el programa, quienes externaban su complacencia por la calidad de la banda de campesinos oaxaqueños; se recibieron cantidad de felicitaciones para el Director y los integrantes, entre ellas la del director de la Banda Sinfónica de Marina, de nombre Estanislao García Espinosa. Por cierto en una de las llamadas el director de la banda recibió el obsequio de un violín por parte de un televidente.

7

banda, distribuir y recoger las partituras en los actos de audición, cuidar los instrumentos y atriles, informar a los integrantes sobre los compromisos y servicios sociales que se requieran, dar de comer a los músicos durante dos días en su casa, en los días que la banda ensaya las nuevas obras, generalmente previos a las fiestas patronales (20 de enero y 15 de agosto).

⁴ Ubicada en la esquina de Academia y Moneda en el centro de la Ciudad de México.

⁵ Alabanza: música religiosa instrumental y/o cantada que, acompañada en la presente ocasión

creciendo durante el trayecto, debido a que mucha gente quería ver de cerca o caminar a lado de la banda que el día anterior habían visto a través del programa de Canal 13 de TV, durante el cual, el señor Saldaña preguntó sobre las actividades de los siguientes días, por lo que se mencionó que habría una peregrinación el domingo.

Al llegar al atrio de la basílica el sacerdote celebrante esperaba en la puerta. A escasos 6 metros de dicha puerta, en el piso estaba pintada una raya con unas letras grandes de color amarillo donde se leía lo siguiente: “Hasta aquí pueden llegar tocando las bandas de música y las bandas de guerra”, por esta limitación la banda se detuvo justo en la raya, sin dejar de tocar *Desde el cielo una hermosa mañana*, pero grande fue la sorpresa cuando el sacerdote ordenó que continuaran avanzando con la alabanza hacia el interior de la basílica; la banda se introdujo tocando hasta el altar mayor de la virgen y los peregrinos cantando emocionados la alabanza. Este hecho se consideró una dicha para la banda, al tocarle a la virgen a sus pies, lo que otras bandas no podían hacer, puesto que sólo se quedaban en el atrio. ¿Cuál era la razón?. La diferencia es porque esta banda tocaba alabanzas.⁵ Al concluir la misa, el sacerdote pidió que la banda interpretara dentro de la basílica una o dos melodías, por eso ahí se escucharon *Bajo el Cielo Mixe* del extinto compositor totontepecano Otilio Contreras, que motivó se le bailara a la virgen y el conocidísimo vals *Dios nunca muere* del oaxaqueño

por la banda de alientos, está dedicada para alabar a la Virgen María y a los santos, no tiene

La noche del sábado la banda ya se hospedó en la calle de Academia No. 13 del centro de la ciudad, local proporcionado por los sacerdotes salesianos: Francisco Herdey † y Pedro González, que atendían la Iglesia de Santa Inés⁴ estos sacerdotes simpatizaban con la UVVT, por sus actividades en beneficio de su comunidad de origen: Totontepec. La alimentación de los músicos empezó a correr bajo la coordinación de la UVVT, cuyos miembros se ofrecieron a brindar este tipo de apoyo y se programaron almuerzos, comidas y cenas en diversos puntos de la ciudad, conforme a los domicilios de cada socio. Cabe mencionar que hubo totontepecanos que sin formar parte de la agrupación, también brindaron apoyo a la banda con alimentos.

9

Al siguiente día domingo se llevó a cabo la peregrinación a la basílica, la cual partió de la glorieta de Peralvillo, al bajar los músicos del camión, se agruparon formando un círculo en el lugar, el Director de la banda, don Manuel Alcántara Fernández, marcó la uniformidad en la entrada para interpretar la primera melodía, el fox *Tarde de Totontepec*, la familia totontepecana se aglomeró y brindó un fuerte aplauso a su banda y por ello, se veían por todos lados, grabadoras al aire para llevar un recuerdo de las interpretaciones de la banda. En la peregrinación acompañaba Monseñor Braulio Sánchez Fuentes, Obispo de la Prelatura Mixepolitana, el recorrido se llevó a cabo entonando alabanzas que la banda guiaba y los acompañantes cantaban, de esta manera la cantidad de participantes fue

Otilio Contreras
(Autor: Bajo el cielo mixe)

las autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal, éstas proporcionaron dos camiones para la transportación de los músicos en la ciudad, programaron otras presentaciones para la banda, intervinieron para obtener la audiencia en Los Pinos así como en la Secretaría de Educación Pública, gestionaron la participación de la banda en el programa de televisión “Siempre en Domingo” conducido por Raúl Velasco, de

Macedonio Alcalá⁶. Posteriormente, desde el medio día y hasta entrada la noche, la banda ofreció una audición en el atrio, con lo mejor de su propio repertorio, compuesto por totontepecanos, la cual fue muy aplaudida por el público asistente. Para la siguiente semana y por la popularidad que la banda ya tenía, se contó con importantes apoyos, pues gracias a la intervención de don Jorge Saldaña ante

forma musical precisa, sino que se basa en el texto litúrgico, en México se confunde a veces con el alabado.

⁶ Los mixes siempre tienen una banda que participa en las misas, vísperas, maitines y rosarios, por tanto conocen y ejecutan también la música religiosa. Estas bandas son imprescindibles en las fiestas patronales, en la iglesia y en los sepelios, por eso al mixe lo acompaña la música desde que nace hasta que se muere.

⁷ Quien también era músico, trompetista, e integrante de la banda

⁸ Delfino Reyes era secretario municipal, maestro de música, subdirector de la banda y compositor.

esta manera se realizaron diversas actividades como: guardia de honor en el Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central, audición en el Bosque de Chapultepec, audición en el zócalo de la Ciudad de México, audiencia en los Pinos donde la comisión, las autoridades y la banda fueron recibidos por la señora María Esther Zuno de Echeverría, pues el C. Presidente de la República Luis Echeverría Álvarez se encontraba ausente. Doña María Esther bailó al ritmo de *Bajo el cielo mixe* acompañada por el presidente municipal, la banda interpretó varias melodías y la autoridad entregó a la esposa del Presidente los escritos con las peticiones de ayuda para contar con una carretera, una escuela técnica agropecuaria o secundaria, un centro de salud e instrumentos para los músicos; Doña María Esther dijo que se los haría llegar al señor Presidente de la República. La audiencia duró aproximadamente cuarenta y cinco minutos.

La banda tocó también en el patio de la Secretaría de Educación Pública siendo recibida por el Subsecretario en turno, debido a que el Secretario, Ing. Victor Bravo Ahuja no le fue posible atenderlos personalmente. Ahí se insistió sobre la autorización y construcción de una escuela técnico-agropecuaria o una secundaria, que beneficiaría así mismo a otras comunidades circunvecinas. De igual manera la banda fue recibida por el Subsecretario “B” del DDF, donde se hizo la petición de ayuda para la construcción de un auditorio en el pueblo. El DDF obsequió a los integrantes de la banda chamarras y cobijas.

Recibiendo un reconocimiento en el Teatro al aire libre Agustín Lara, de la Alameda Central.

El domingo 4 de junio de 1972 por el medio día, la banda hizo su presentación en el teatro al aire libre “Agustín Lara” de la Alameda Central, donde alternó con la orquesta del famoso maestro del mambo *Dámaso Pérez Prado*, en la misma ocasión se presentó la cantante cubana *Olga Guillot*. En este programa la interpretación de la melodía *La Prietita* del extinto maestro Ezequiel Guzmán gustó tanto al público, que hubo necesidad de repetirse dos veces. Los periódicos de la Ciudad de México publicaron las presentaciones de la banda y dieron a conocer su popularidad y éxitos. Por la tarde se presentó en el programa de televisión “Siempre en Domingo” que se transmitía en vivo.

La semana siguiente hubo dos días de descanso para los músicos, más uno de ensayo para preparar la grabación. Para esta importante jornada se contó con la intervención del sacerdote salesiano Pedro González ante el antropólogo Arturo Warman y la maestra Irene Vázquez†, para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia apoyara con la grabación y poder difundir la música totontepecana. Se llevó a cabo la grabación de varias melodías, para la impresión de dos discos de larga duración, el Director de la Banda, Manuel Alcántara Fernández, cuidó que se grabaran las composiciones de autores totontepecanos sin marginar a ninguno. Alguien sugirió que también se grabaran dos o tres marchas fúnebres, para que los residentes en el D. F. contaran con esta música, para continuar con la tradición de escucharla en las ocasiones de fallecimiento de algún

coterráneo; la banda no las tenía preparadas por lo que se grabaron de momento sin ensayo, además de que el tiempo de los técnicos de la grabación apremiaba. La grabación duró casi 12 horas y se llevó a cabo en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, el jueves 8 de junio.

Al día siguiente de la grabación los músicos emprendieron el viaje de regreso a su pueblo, donde los esperaba el trabajo del campo de todos los días para su supervivencia familiar, ya que su estadía de 15 días en el D. F. los había atrasado.

14

Para la UVVT la autoridad municipal y la propia banda, los propósitos del viaje se lograron siendo la grabación del disco lo que trascendió con este viaje, ya que las gestiones realizadas de otras necesidades, si bien tuvieron respuestas documentadas, no se obtuvieron hechos, por lo que la UVVT y las autoridades no claudicaron en sus intenciones y organizaron otros dos viajes en los años 1973 y 1974.

1973

Sobre el viaje realizado en este año hay pocos aspectos que comentar, pues

se puede decir que fue el menos provechoso por diversas causas pues solamente se llevó a cabo la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, la banda volvió a tener su presentación en el Canal 13 de Televisión en el programa conducido por el señor Jorge Saldaña y otra en el Canal 2 en el programa *24 Horas* con el señor Jacobo Zabłudowsky. No se dio la oportunidad de visitar alguna dependencia del gobierno como en el año anterior. Para este año el presidente municipal era el señor Hipólito Amaya Hernández y síndico municipal el señor Willebaldo Ortega Villegas.

1974

Para este año se organizó el tercer viaje de la banda donde la primera intención fue su participación en la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, la UVVT inició las gestiones ante el señor Jorge Saldaña para que la banda volviera a presentarse en el Canal 13, lo cual se logró sin contratiempos. En esta ocasión el señor Saldaña preguntó en qué podría colaborar, por lo que se le planteó el problema del hospedaje, él se comunicó con alguno de sus conocidos en el Departamento del Distrito Federal y esta dependencia ofreció un local ubicado en planta alta de la calle Venezuela a un costado del Teatro del Pueblo, en el centro de la Ciudad de México, la agrupación se encargó de conseguir las camas y ahí la banda permaneció

una semana, la alimentación se organizó con la cooperación de los toton-tepecanos residentes en el D. F. igual que para el transporte.

Las gestiones de audiencias ante los funcionarios del gobierno federal, no prosperaban con la agilidad deseada. Se solicito audiencia a los Pinos lo que no se logro por falta de espacio, por ello se realizo una reunión con los integrantes de la banda la y autoridad municipal del pueblo que entonces era el señor Hipólito Rodríguez Guzmán,⁷ para conocer su opinión. Se analizó el tiempo de espera que se requería, tomando en consideración la lentitud en la aprobación de las audiencias, sobre todo se comentó el tiempo del que disponían los músicos por sus compromisos en el campo. Los músicos manifestaron su disposición de espera, por lo que se acordó insistir en una sola audiencia, la solicitada ante la Secretaría de Obras Públicas, para pedir la construcción de la carretera. Se esperó una semana y se logró el propósito. En la audiencia se informó a la comisión organizadora que serían recibidos por el secretario particular, pero en el acto finalmente salió a recibir personalmente el Ing. Luis Enrique Bracamontes, por lo que se escuchó una diana en el primer piso del edificio que ahora ocupa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, después de la diana el señor Secretario dijo: *muchas gracias, ¿de donde vienen? y ¿qué los trae por aquí?*; la autoridad dio respuesta por conducto de don Delfino Reyes Villegas⁸,

⁹ En una avioneta y acompañado por varios ingenieros.

haciendo notar *el motivo de nuestra presencia es para solicitar a usted su intervención y acuerdo favorable para que nuestro pueblo cuente con una carretera*, el señor Bracamontes escuchó y quiso ubicar a Totontepec en un mapa del estado de Oaxaca, por lo que a través de sus colaboradores solicitó la presencia del Director de Carreteras Federales el Ing. Froylán Vargas Gómez, quien de momento no se encontraba y fue mandado a llamar, *Bueno en lo que llega el Ingeniero, mientras échense la otra* (melodía) dijo el ingeniero, en señal de su agrado por la presencia de la banda, siguieron otras melodías hasta que llegó el Ing. Vargas, al fin se ubicó a Totontepec y admirado volvió a comentar *¿Y desde ahí vienen cargando esos instrumentos tan grandes?* (refiriéndose a las tubas), *si señor, así es*, contestaron los presentes. *¡Caramba! admiro los esfuerzos que hacen por su pueblo, quisiera pedirles que aceptaran ser mis huéspedes en la Ciudad de México, ¿cuánto está costando el viaje? para reintegrárselos.* El viaje era costado por la UVVT por tanto no era correcto dar a conocer los gastos, ello motivó que la propuesta del señor Bracamontes se comentara en el idioma mixe con los músicos, para escuchar su opinión quienes en coro contestaron *díganle al señor que no venimos por dinero, que*

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ACCION CULTURAL Y SOCIAL

AIRE LIBRE 'AGUSTIN LARA' DMGO 4 JUN 1972

En la Secretaría de Obras Públicas ante el Secretario Luis Enrique Bracamontes.

sólo queremos una carretera para nuestro pueblo, se tradujo esto al Secretario de Obras Públicas y sorprendido expresó *¿Piensan que los quiero comprar?, no señores, les vamos hacer su carretera pero además por favor acepten estos siete mil pesos que en algo les han de ayudar*; entonces se volvió a escuchar otra diana, al terminar volvió a decir:

.... Pero todavía no festejen porque la respuesta oficial se las irá a dar un funcionario en mi representación a su propio pueblo para corresponder esta visita, mientras se realizan los estudios de trazo y posibilidades presupuestales, es un compromiso de mi parte y por favor háganlo saber a su pueblo. Es admirable salir caminando, cargar todos estos instrumentos, llegar hasta la Ciudad de México para pedir una carretera y hacer escuchar una maravillosa banda de música, pero por favor no lo vuelvan hacer porque para ello irá mi representante. Los felicito por su decisión y atrevimiento, yo llegaré a visitarlos cuando se inaugure la carretera.....

La banda tocó otras melodías y vino la despedida. La audiencia de diez minutos se prolongó por cerca de una hora.

La comitiva comentaba, *dicen que la tercera es la vencida, valió la pena esperar, y el acuerdo tomado de atenerse a una sola gestión, fue positivo*. Los in-

tegrantes de la banda, cargados de esperanzas, hicieron su viaje de regreso al pueblo. Este es el viaje que fructificó con la construcción de la carretera con que cuenta actualmente el pueblo de Totontepec y los ofrecimientos del señor Bracamontes se cumplieron, ya que el veintinueve de noviembre de 1974, hizo arribo al pueblo el Ing. Froylán Vargas Gómez⁹, para dar a conocer la autorización y aprobación de la construcción de la carretera, por parte de la Secretaría de Obras Públicas y del Presidente Luis Echeverría Álvarez; en esta ocasión las dianas del primer piso en la SOP, se volvieron a escuchar, pero esta vez no sólo ante la comitiva, sino también ante todo el pueblo de Totontepec.

La carretera se inauguró el 14 de agosto de 1977 con la presencia de el Gobernador del Estado el General Eliseo Jiménez Ruíz, el Ingeniero Froylán Vargas Gómez, Director de Carreteras Federales, siendo presidente municipal el señor Cirilo Rivera Ortega y Síndico Municipal el señor Cesar Elí Alcántara López. La SOP, también colaboró en parte para la reconstrucción del actual Palacio Municipal.

De esta manera el pueblo mixe de Totontepec logró una importante vía de comunicación por medio de su banda de música y desde luego con el apoyo de otros tantos conciudadanos.

La filmación del documental “Lencho un mixe” que trata sobre la construcción de la carretera así como de costumbres y tradiciones de Totontepec, es fiel testigo de estos hechos y fue auspiciado por la SOP. En este documental se pone una clara alerta pues finaliza con un mensaje que siempre debemos tener presente:

... óyeme bien Lencho, te hablo a ti y a todos los Lenchos, que son el presente y el futuro de tu pueblo, con el camino llegarán el médico y la medicina que salvan, los libros que instruyen, el tractor que hará más fácil y productiva tu labor, pero también llegarán ideas, costumbres, ¡no lo permitas!, tus dogmas y tus ritos serán el único apoyo firme en ese encuentro de tu verdad universal, con los falsos y mezquinos intereses de mucha gente de la ciudad.

Toma de ellos lo bueno, sólo aquello que tu sabia intuición de mixe, acepte como digna; amar siempre a la naturaleza, seguir siendo solidario con tus semejantes, expresar siempre tu verdad, que no se afecte tu honradez, y sobre todo, que nunca dejes de ser fiel contigo mismo, con tu raza, con tu patria....

24

Noe Alcántara

Lencho un mixe, protagonista del documental homónimo.

BANDA DE TOTONTEPEC, MIXES, OAXACA

El pueblo mixe habita al noreste del estado de Oaxaca, en el macizo del Cempoaltépetl, donde confluyen las grandes cadenas montañosas del país. Su región comprende lo que se llamó el Distrito Mixe, además del municipio de San Juan Guichicovi.

El área de este grupo étnico consta, en total, de 19 municipios de 108 comunidades, todo lo cual se distribuye en tres zonas con tierras muy accidentadas: una alta, a más de 1,500 metros sobre el nivel del mar; la segunda, un área media, con alturas que oscilan entre los 800 y 1, 500 metros; la tercera, de tierras bajas, localizadas a menos de 800 metros sobre el nivel del mar.

Los pueblos de la región alta, asentados en tierras frías y neblinosas, entre bosques, cultivan café en las partes más bajas para intercambio con el exterior. La comunicación es difícil; aún hoy no se dispone de buenas carreteras que penetren en toda esa zona mixe. Es por ello que una buena parte de la población debe abastecerse básicamente por sí misma y sacar penosamente, por veredas, sus productos más valiosos para obtener aquéllo que no puede producir. En esta región alta —que es en donde se localiza el poblado de Totontepec—, los cultivos tradicionales de maíz y frijol se siembran en las pendientes y laderas, dado lo accidentado del terreno. Incluso muchas casas se levantan en plataformas artificiales. Las fuertes

Banda de Totontepec, Mixes, Oaxaca

y prolongadas lluvias acentúan la dificultad de movimiento en un medio hostil. El aislamiento parece una condición inevitable.

Se calcula en cincuenta mil la población mixe que ocupa un territorio hasta cierto punto compacto, en el cual habitan pocos representantes de otros grupos étnicos. Se ha considerado que los mixes salen poco de su territorio y que por ello sus relaciones comerciales las hacen a través de los zapotecos y de los mestizos de Mitla, Yalalag y Villa Alta. Sin embargo, en la actualidad se encuentran enclaves mixes en lejanas y grandes ciudades, tales como la de México y la de Los Angeles, California, E.U.A.

El grupo mixe ha sido descrito como un pueblo aislado que mantiene vigorosamente una cultura antigua. Esta descripción no concuerda con su tradición musical, ya que ésta —si bien es una de las más notables del país—, refleja un amplio contacto con las formas modernas de la música nacional, en especial con la popularizada en el siglo XIX. Así pues, los géneros utilizados por los mixes son mayoritariamente decimonónicos y están indisolublemente ligados a las bandas, cuyo nacimiento tampoco puede remontarse mucho más allá de ese siglo.

Manuel Alcántara Fernández†, Director de la Banda Municipal de Totontepec.

La agrupación instrumental más popular entre los mixes es la banda de aliento; puede decirse que casi cada poblado tiene la suya propia o aspira a tenerla. Por otra parte, en esta región de Oaxaca no son extrañas las bandas que tienen cerca de cincuenta músicos, todos capaces de leer música y de interpretar más de un instrumento. Algunas bandas —como la ilustrada en este volumen—, han generado su propio repertorio, gracias a que por mucho tiempo —por lo menos a lo largo de un siglo—, han venido formando excelente músicos compositores y arreglistas. Esos artistas mixes han aportado composiciones nuevas, en géneros distintos, y con ella han ampliado el repertorio tradicional de sones, marchas y valsés.

Las numerosas bandas existentes en la zona mixe, su calidad, el número de sus integrantes, la notable disciplina que muestran, se explica, al menos en parte, por el papel que juegan estos conjuntos en la organización, funcionamiento y conservación de sus poblados. Entre los mixes —como entre muchos otros grupos indígenas de México—, todos los integrantes de una comunidad (entendida esta última como un sistema que incluye a toda la población), realizan una serie de esfuerzos cooperativos encaminados a la supervivencia. Todos deben prestar sus servicios y lo hacen a través de una jerarquía, a la que se ingresa desde niño. Cuando se es muy joven, se

dan realizar gastos en beneficio de todos los vecinos. Cumplidas las mayordomías y otros puestos religiosos, se ingresa en otra jerarquía que comprende los cargos políticos, de gobierno de la comunidad. El cargo de presidente municipal es el más alto en la escala política y quien lo ocupa lo hace por elección y como obligación. Después de haber desempeñado papeles religiosos y de gobierno, se sigue prestando servicios a través de los puestos de —principales—, ocupados por los ancianos que asesoran, aconsejan y velan por la preservación de la comunidad.

La música es considerada una parte muy importante de la vida de la comunidad y es una forma del sistema de servicio. La banda actúa gratuitamente, para deleite de sus paisanos, en las fiestas de la comunidad y en las fiestas familiares, en audiciones semanales los días de mercado, en las fiestas cívicas. La banda presenta sus servicios también en los entierros. Uno de los orgullos del pueblo de Totontepec, es que todos sus difuntos —independientemente de su posición social y económica—, son acompañados a su última morada por la música de la banda. Esta última tradición es tan importante, que los totontepecanos radicados en la Ciudad de México pidieron la inclusión de una pieza de difuntos en este fonograma. Hasta en los viajes para solicitar obras al gobierno se hace uso de las bandas. Esta grabación se realizó, precisamente, cuando la banda de Totontepec vino a la Ciudad de México acompañando a sus autoridades, que solicitaban

Manuel Pacheco†,
autor de “La totontepecana”

realizan servicios de apoyo a los mayores; cuando se es adulto, es obligatorio participar en el *tequio*: es decir, todos los integrantes de la comunidad deben aportar su trabajo para la realización de obras comunitarias.

Se asciende en la jerarquía aceptando cargos religiosos que deman-

mento de cuerda y suele agruparse en estudiantina. Lo anterior quiere decir que la banda de alientos es todavía un espacio masculino, aunque no por mucho tiempo. En efecto, por todo el país, lenta e inexorablemente las mujeres están ocupando puestos en toda clase de agrupaciones musicales, lo cual puede apreciarse en las bandas oaxaqueñas, incluidas algunas mixes.

Las piezas que se presentan en este disco compacto fueron seleccionadas por la banda misma, con la intención de aportar un panorama de su tradición. El Instituto Nacional de Antropología e Historia expresa su más profundo agradecimiento a las autoridades y a la banda de Totontepec, Mixes; por su esfuerzo en dar a conocer, preservar y crear una de las tradiciones musicales más vigorosas del país.

Arturo Warman

INTEGRANTES DE LA BANDA DE TOTONTEPEC

Director

Manuel Alcántara Fernández †.

Clarinetes: Claudio Flores; Antonio Cabrera Ortega, Gilberto Guzmán Cabrera, Felipe Ortega Amaya †, Ernesto Reyes Villegas, Luis Rodríguez Guzmán, Celso Reyes Ortega, David Chávez y Abelardo Guzmán.

Saxofones: Manuel Pacheco Gutiérrez †, Viviano Villegas Pérez y Antonio Gómez

audiencia al presidente de la República con el fin de pedirle la construcción de un camino. La audiencia fue concedida, gracias en parte, al apoyo musical.

Pertenecer a la banda es un servicio arduo. Se ingresa de niño, apenas a los cinco o seis años, para recibir de los mayores clases de solfeo y de lectura musical. A los ocho años los pequeños se inician en el dominio de algún instrumento (el clarinete por lo general), y desde los doce o trece años se participa plenamente en los ensayos y audiciones de la banda. La mayoría de los jóvenes permanece en la banda, tocando diversos instrumentos, hasta su casamiento. Cuando se realizó esta grabación, la mayoría de los veintinueve integrantes de la banda de Totontepec, no llegaba a los veinte años de edad. Los más dotados y con amor por la música permanecen en la agrupación como maestros, guías y compositores. El cargo de director y maestro es de importancia en la comunidad. El tiempo y el esfuerzo que la banda exige se considera como equivalente a la prestación de trabajo en beneficio de la población y por ello los músicos quedan exentos de otras tareas, excepción hecha de los cargos religiosos o políticos. Por ejemplo, en la época en que se realizó esta grabación, la banda se quedó sin intérprete del corno francés, ya que el presidente municipal era quien tocaba ese instrumento.

Actualmente las niñas y las jóvenes son apoyadas por sus padres cuando desean aprender música; la mayoría de ellas estudian algún instru-

tega †.

Trompetas: Hipólito Rodríguez Guzmán †, Justino Villegas Martínez y Sabino Hernández †.

Trombones: Luis Fernández Martínez, Leonardo Cabrera Ortega, Francisco Gómez Vasconcelos, Samuel Soto y Celso Rivera Guzmán †.

Barítonos: Rafael Melchor Vasconcelos y Julio Bernal Gómez.

Bajos: Francisco Martínez, Roberto Villegas Gómez y Antonio Guzmán Soto.

Platillos: Benjamín Guzmán †.

Tambora: Juan Guzmán López †.

Redoblante: Flavio Guzmán †.

Timbales: Delfino Reyes Villegas †.

12 BANDA DE TOTONTEPEC, MIXES, OAXACA

1.	La totontepecana (son)	04:13
	Manuel Pacheco	
2.	Javier Avalos (marcha)	07:56
	Hipólito Guzmán	
3.	Alma mixe (petenera)	02:23
	Manuel Alcántara Fernández	
4.	Bajo el cielo mixe (fandango)	07:32
	Otilio Contreras	
5.	Totontopec, Mixes (marcha)	06:02
	Manuel Alcántara Fernández	
6.	Esperanza en Dios (vals)	08:17
	José Rómulo Reyes	
7.	La prietita. (son)	03:16
	Ezequiel Guzmán Reyes	
8.	Tres Marías (marcha fúnebre)	04:35
	Sabino Reyes	

12 Testimonio Musical de México
© INAH, México, 2002, 6ª edición. (P) 1973.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Coordinación Nacional de Difusión
Dirección de Divulgación
Subdirección de Fonoteca

Producción:

Instituto Nacional de Antropología e Historia
y Ediciones Pentagrama S.A. de C.V.

Grabación y notas:

Arturo Warman.

Cuidado de la edición:

Víctor Acevedo Martínez, Martín Audelo Chicharo, Felipe Flores Dorantes,
Guadalupe Loyola Zárate, Benjamín Muratalla e Irene Vázquez Valle †.

H. Alejandro Castellanos Garrido, Gabriela González Sánchez y Mónica Zamora Garduño
(servicio social).

Fotografías: Noe Alcántara, Francisco Nuñez y Joel W. Flores.

Matriz: Guillermo Pous Navarro y Hugo de la Rosa Barajas.

Normalización de audio en matriz: Arpegio.

Investigación cartográfica: H. Alejandro Castellanos Garrido.

Ilustración de mapa: Alfredo Huertero Casarrubias.

Diseño: Guillermo Santana Ramírez.

Coordinación general: Benjamín Muratalla.