

4TO. ENCUENTRO NACIONAL DE GESTIÓN CULTURAL MÉXICO
GESTIÓN CULTURAL Y COMUNIDADES

Festival Oaxaca Barroca

M.E. Soledad Hernández Méndez
Asociación de Maestros Activos Culturales de Oaxaca
AMACO A.C.
sigma_sol@hotmail.com

**Ponencia presentada en el Cuarto Encuentro Nacional de Gestión Cultural realizado en Oaxaca de Juárez
Oaxaca, México entre los días 22 al 25 de abril de 2020**

Desarrollo/Contenido de la ponencia

El Festival Oaxaca Barroca, es un proyecto musical y cultural de gran envergadura en nuestro estado de Oaxaca. Es un foro en el cual se comparte la música como vínculo de cohesión social, puesto que se revalorizan los instrumentos musicales que proliferaron en los siglos XVI al XIX, conocidos como Órganos Históricos, que son parte de nuestro patrimonio cultural. El festival pretende una formación entorno la cultura barroca, esto le da una mayor gama de posibilidades para compartir la música y otras estéticas, por ello es Oaxaca Barroca.

Es una propuesta fusiona de manera sociocultural a las comunidades que poseen un órgano histórico como eje primordial, así mismo combina otros espacios en donde se puede compartir la música antigua y barroca; es bien sabido que el estado de Oaxaca, posee un vasto patrimonio cultural en torno a estas estéticas que nos dan identidad. Por tanto la organización de este festival parte de la compartanza, del goce y la ayuda mutua conocida como “Galguez”¹ de esta manera la organización y trabajo de gestoría se vincula con la comunidad poseedora de un órgano histórico y con los integrantes de AMACO A.C. creando una diálogo para la revalorización del patrimonio cultural, en compartanza al público local, nacional e internacional.

Palabras claves: Comunalidad, Música Barroca, Órganos Históricos, Guelaguetza, Identidad y patrimonio cultural.

Eje temático: Gestión Celebrativa.

¹ El término “Galguez” es de la lengua zapoteca de los valles centrales de Oaxaca, que significa “Guelaguetza” es decir ayuda mutua; para llevar a cabo un compromiso o salir de algún problema, se aplica para ayudar al otro en caso de desgracia o enfermedad, o para llevar a cabo una festividad ya sea familiar o de la comunidad, es una acción natural en los pueblos del estado de Oaxaca.

INTRODUCCIÓN.

La Asociación de Maestros Activos de Oaxaca, AMACO A.C. es una organización civil que se constituye el 21 de marzo del 2017, con la finalidad de sensibilizar, formar, promover y difundir las actividades artísticas, culturales y educativas entorno al patrimonio cultural tangible e intangible del estado de Oaxaca.

La conforman músicos organistas, organeros, artistas, docentes de educación básica y superior, gestores culturales.

La visión es emprender actividades educativas, culturales y artísticas en el estado de Oaxaca. Nuestra misión es investigar, difundir y salvaguardar el patrimonio natural y cultural de Oaxaca, para el fortalecimiento de la identidad. Siendo los valores la honestidad, liderazgo, respeto, humildad y la ayuda mutua.

Hemos realizado diversos proyectos educativos y culturales para diversos contextos socioculturales e institucionales. Como lo es el Festival Oaxaca Barroca, proyecto independiente, que en esta ocasión se presenta en este 4° encuentro Nacional de Gestión Cultural en México, el cual es de suma importancia para crear comunidades de práctica siendo el eje central la cultura, para fortalecer las redes de apoyo y compartanza, que coadyuven a potenciar las actividades culturales en las comunidades en nuestro país.

La ponencia tiene como finalidad de compartir las experiencias en la construcción, desarrollo y en potenciar, este proyecto Festival Oaxaca Barroca, como vinculo de cohesión social en las comunidades entorno a la cultura de los Órganos Históricos y la música barroca en el estado de Oaxaca. Compartir en este encuentro de Gestión Cultural aprendizajes, experiencias, así como aprender de los otros y con los otros, las peripecias, dificultades, logros y expectativas en el camino de la gestión cultural en México.

El Festival Oaxaca Barroca, es un proyecto musical y cultural único en su tipo, es una propuesta sociocultural en la formación musical y revalorización de los instrumentos musicales conocidos como Órganos Históricos, que, en el estado de Oaxaca, existe una riqueza en este patrimonio cultural, así como de potencializarlos en la vida musical de las comunidades que lo poseen. Propone una visión más integral para revalorizar las estéticas musicales de la época barroca en la vida actual de Oaxaca, lo cual lo convierte en un foro en el cual se han presentado ministriles de música, canto llano, gregoriano, otros instrumentos que proliferaron en los siglos XVI al XIX.

El Festival Oaxaca Barroca, surge el 6 de agosto del 2017, como uno de los ejes rectores de la AMACO A.C. este proyecto constituye parte importante en la defensa y recuperación de la memoria histórica y el patrimonio cultural de México, en particular del estado de Oaxaca. Los integrantes de esta asociación organistas mexicanos, artistas y educadores vislumbramos primero realizar este festival como un compromiso social, una necesidad en formar un público en la cultura entorno estos instrumentos valiosos y respecto a la cultura barroca, para revalorizar el patrimonio cultural. Ante estas premisas iniciamos este Festival Oaxaca Barroca, con una serie de conciertos gratuitos y didácticos, recorriendo la ruta dominica, integrando los once instrumentos restaurados, compartiendo en las fiestas de mayordomía la participación e inserción del órgano histórico a la praxis musical de las comunidades. Iniciamos los conciertos con la “galguez” de músicos oaxaqueños, nacionales e internacionales, que compartieron los sonidos únicos de estos instrumentos magníficos.

Cabe mencionar que el estado de Oaxaca, está catalogado y reconocido como un estado rico en estas joyas barrocas. Además, la organería oaxaqueña, es un reflejo de la evolución sociocultural de nuestro país, pues estos instrumentos son testigos vivos de nuestra historia. Por tal razón conservarlos, mediante la praxis musical,

resulta revivir el arte en todo sentido de manera tangible e intangible. Pues no tiene caso que estos Órganos Históricos del estado de Oaxaca, que han sido restaurados queden enmudecidos o se vean como artefactos de museo. En este punto enfatizo los trabajos de gestión cultural, trabajos y proyectos que la sociedad civil ha realizado respecto a las restauraciones de los Órganos Históricos, es importante reconocer y agradecer esta loable acción de la sociedad, reconocer a Fomento Cultural Banamex A.C., la Fundación Harp Helú, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), fundación Pichequequiti, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano (AMMAO) y el Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca (IOHIO) y los comités en cada municipio poseedor de estos órganos históricos, coadyuvaron para que la actualidad contemos con 11 Órganos Históricos que funcionan y se conservan en buen estado; de un total de aproximado de 62 instrumentos distribuidos en diversas regiones de Oaxaca.

Integrarlos a la vida musical de Oaxaca, para compartir y socializar la revalorización de nuestro patrimonio cultural; es nuestra intención como músicos organistas oaxaqueños; quienes fuimos parte de los primeros programas de formación de jóvenes organistas oaxaqueños, bajo el auspicio de Fomento Cultural Banamex, A.C. y tutela de los maestros Gustavo Delgado Parra y Ofelia Gómez Castellanos directivos de la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano.

Nuestro compromiso como organistas nacionales es promover el uso de los instrumentos históricos de Oaxaca. Nuestra visión es trabajar para que los Órganos Históricos no solo sean artefactos del pasado, instrumentos enmudecidos, sino elementos vigentes, únicos, mediante la praxis musical, garantizaran su presencia activa en nuestro entorno y sobre todo en las comunidades que poseen un instrumento, cumplan un papel protagónico en la vida cultural de los pueblos, por

ello este festival colabora en las actividades artísticas de las mayordomías, ofreciendo conciertos didácticos, conferencias y formación musical- cultural.

Riqueza Cultural, los Órganos Históricos.

Radica primero el estado de Oaxaca a nivel mundial está reconocido como patrimonio cultural de la humanidad, catalogado a nivel nacional como un estado rico en estas joyas barrocas.

El magnífico patrimonio cultural de los órganos históricos en México, es sin duda uno de los legados más elocuentes en la historia de la música, la organería y las artes universales. Basta con dar una simple mirada a la gran cronología musical y cultural mexicana, en la historia para encontrar al órgano como un elemento testimonial de lo más elocuente del arte musical, tanto como de su vigencia en la vida de los mexicanos. En el periodo virreinal se realizó la construcción de Órganos Históricos en México, en términos generales está catalogado en modelos ibéricos. Sin embargo, frecuentemente en diversas regiones de nuestro país, como lo es el estado de Oaxaca, que tiene una riqueza de estos instrumentos musicales catalogados aproximadamente sesenta instrumentos, con estilos peculiares en el sonido, en el concepto fónico-musical, las artes visuales, diseño de las cajas, policromados e incluso concepción de la mecánica, resultado de este sincretismo cultural de dos visiones la nativa y la ibérica, este proceso conocido en náhuatl, como "Tequitqui"².

En la república mexicana existen cientos de órganos históricos de un alto valor artístico y cultural, construidos en los siglos XVII, XVIII y XIX, y localizados principalmente en centros virreinales y establecimientos eclesiásticos enriquecidos

² Tequitqui o arte tequitqui es un término que se refiere a las manifestaciones artísticas realizadas por indígenas del área mesoamericana luego de la Conquista de México. Fue propuesto por José Moreno Villa en su texto Lo mexicano en las artes. (Moreno:1949)

por la explotación de las minas de oro y plata. Muchos de estos instrumentos han sufrido vandalismo, éxodo masivo ultra fronteras, mutilaciones y transformaciones irreversibles, más que estudio, conservación y restauración. Sin embargo, todavía existen cientos de instrumentos, los cuales constituyen una documentación fascinante en tomo a nuestra cultura e identidad nacional. Es un privilegio y un compromiso social, contar en el estado de Oaxaca, con un vasto patrimonio cultural de estos instrumentos históricos que existen en diversos templos, iglesias y ex conventos del estado de Oaxaca, esto a la enorme tarea de evangelización que se realizó por los dominicos, es esplendor fue a mediados del siglo XVII, en la que se practicaron diversas actividades artísticas, talleres y escuelas de artes y oficios. (Delgado:2000).

El arte barroco produjo obras en todos los géneros, desde la literatura hasta la pintura, con una especial incidencia en la arquitectura. En México, por ejemplo, varias de las más espectaculares catedrales e iglesias pertenecen a este periodo, caracterizado por las formas y ornamentos creados para que el espectador se viera más involucrado emocionalmente. (De Azevedo: 1972)

Además, la organería oaxaqueña, es un reflejo de la evolución sociocultural de nuestro país, pues estos instrumentos son testigos vivos de nuestro devenir histórico.

Teniendo como un esplendor a mediados del siglo XVII y siglo XIX, en el estado de Oaxaca podemos encontrar estos instrumentos con características ibéricas, puesto que los Organeros, en los talleres de construcción imprimaron este estilo en sus construcciones y mecánicas, es decir en su funcionamiento fónico-musical, puesto que se realizaron en la época del virreinato. Sin embargo, también hay testimonio que se construyeron para Oaxaca instrumentos musicales en el siglo XIX, con la dinastía Castro, una de las familias de organeros poblanos con mayor prestigio y tradición Ibero mexicana, fabricado por Miguel Gregorio Castro y Ponciano Castro,

hijo, como da cuenta la inscripción: Por Franco García, lo hizo Mig. Castro Puebla, 1891, en la fachada de la caja del órgano que se ubica en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, Tepelmeme Villa de Morelos en la mixteca.

En el periodo barroco comprendido de 1600 a 1750, en el periodo del barroco mexicano de la organería, se establecieron ciertas características: Instrumentos musicales, tubulares, de diferentes dimensiones monumentales, fijos y portativos (que se usaban para las procesiones en el atrio de las iglesias). Decoraciones policromadas en el caso de los órganos oaxaqueños, su ornamentación es dedicada a motivos vegetales, musicales, angelicales, con una protuberancia en el diseño de las cajas, conocidos como caderetas.

Las características generales de los Órganos Históricos, se dividen en instrumentos monumentales, fijos y portativos, estos últimos eran pequeños que servían para las procesiones.

En general los órganos son instrumentos de formato mediano, con un solo teclado de cuatro octavas de extensión, dividido en dos secciones: bajo (grave) y alto (agudo); no tienen pedalier, por lo que son manualite, tienen entre nueve o doce registros dispuestos para ambos lados del teclado. Los registros partidos obedecen a la necesidad de ejecutar música empleando dos divisiones simultáneamente, lo que produce un efecto de armonía y contraste a la vez. Tiene registros de lengüeta colocados de manera horizontal, quiere decir es una hilera de trompetas que tiene en la parte horizontal del instrumento sobre la fachada. Sus cajas son ornamentadas, tienen registros de accesorios como pajaritos, tambores, campanitas y cascabeles. La música que emiten estos instrumentos son joyas extraordinarias. Hay cerca de 62 instrumentos en el estado de Oaxaca en diversas condiciones algunos de abandono y otros de saqueos, por ello es importante dale con este festival vida musical a los siguientes once órganos históricos restaurados que los podemos encontrar en: San Jerónimo Tlacoahuaya (ca.1730), San

Andrés Zautla (1726), San Pedro Zapotitlán lagunas (ca. 1885), Santa María de la Natividad Tamazulapam (ca.1725-1730), la Catedral de Oaxaca (1711), Santo Domingo Yanhuitlán (c.a. 1690-1700), Basílica menor de nuestra señora de la soledad (1686), Santa María de la Asunción Tlaxiaco (ca. 1800), Santa María de la Asunción Tlacolula (1792), San Matías Jalatlaco (1866) y Santo Domingo Tepelmeme (1891). Estos instrumentos están en diversas regiones del estado de Oaxaca, la mayor parte se encuentra en la llamada ruta dominica que va de la mixteca a los valles centrales, y que es recorrido que este Festival Oaxaca Barroca realiza anualmente con una agenda musical que impulsa el estilo barroco.

TRAYECTORIA DEL FESTIVAL Y ALCANCES.

El Festival Oaxaca Barroca nace en 2017, es un festival que se realiza en coordinación de las fiestas de mayordomía de las comunidades, puesto que no solo es presentar una serie de conciertos al público, se hacen actividades permanentes de formación musical, formación musical, participación en actividades litúrgicas para darle vida a los instrumentos y así darle su importancia en la vida musical de los pueblos oaxaqueños. Son actividades gratuitas es importante que no sean conciertos de elite y que tenga la participación la comunidad como eje rector, y los disfruten el turismo. Se realizan conciertos didácticos para explicar el funcionamiento de estos instrumentos, su valor en las estéticas, se contextualiza las obras musicales, los compositores para tener una idea de la música, por lo que está en proceso de construcción de una formación de público, que afortunadamente este proyecto que se realiza de manera anual, está consolidando en la región mixteca y en los valles centrales con actividades de la fiesta. La fiesta es un tema importante en las comunidades, es una organización social para el disfrute y la compartanza (Maldonado:1958) La comunalidad es el modo de vida tradicional de los pueblos originarios en Oaxaca, compartido por los pueblos pertenecientes a la matriz

civilizatoria mesoamericana. Este concepto no se refiere a un ámbito sino a una característica dentro de ese ámbito, es decir, no se refiere a la vida en el ámbito local, en la comunidad, sino a la forma como se vive y organiza la vida en las comunidades. El hecho de que esta comunalidad se exprese en el ámbito comunitario no significa que esté estrictamente reducida a él, pues la perspectiva de la autonomía de los pueblos originarios basada en su reconstitución indica la necesidad de que la vida comunal se proyecte del territorio local al regional, del espacio comunitario al étnico. (Díaz: 2007:4).

En este sentido la organización y logística de este Festival Oaxaca Barroca, tiene como esencia y filosofía la “Galguez” ayuda mutua, reciprocidad, puesto que en un contexto de políticas culturales y económicas, ha sido difícil contar con apoyos económicos para el pago de honorarios de los músicos, y que en este momento sigue siendo un tema que está en la mesa, porque es un trabajo que tiene que ser remunerado, desafortunadamente hemos realizado propuestas a organismos culturales institucionales y no se ha dado un apoyo económico, en el sector empresarial hemos encontrado apoyo filantrópico algunos empresarios. Pero en general al trabajar de manera vinculada y conocer la cosmovisión de las comunidades oaxaqueñas, porque somos parte de ellas es nuestra identidad. En este sentido conocer el contexto como oaxaqueños, y que en la mayor parte de las actividades culturales se dan así en un contexto de reciprocidad. Las comunidades en Oaxaca han realizado acciones extraordinarias en temas de cultura y expresiones artísticas, quizás alguien que está en un medio urbano un poco en un contexto más individualista y de competencias, no lo comprenda. Es algo que la concepción que el maestro Floriberto Díaz explica con su concepción de comunalidad es trabajar en un todo, donde todo es de todos, que, si bien tiene formas de organización para estar en la comunidad, los valores de ayudas mutuas,

ha hecho en Oaxaca, exista un vasto patrimonio cultural, muestra de ello son estos instrumentos magníficos que se hicieron en la época del virreinato.

En este sentido este festival Oaxaca Barroca se ha vinculado con que es un espacio para el disfrute primero de la comunidad y después para los visitantes nacionales y extranjeros, es importante que como Oaxaqueños tomemos nuestros compromisos y obligaciones por ser los protagonistas en darle vida y de insertarlos en las estéticas y esferas culturales este vasto patrimonio cultural.

Las fiestas en las comunidades (no las ceremonias cívicas sino las festividades patronales y religiosas) son comunales por varios motivos: uno es que se organizan siempre en un contexto de comunalidad, es decir de ayuda mutua y reciprocidad. (Díaz: 2007) Ciertamente las mayordomías son fiestas en que la comunidad trabaja todo el año en la tierra, en sus trabajos, en la organización, para lograr una festividad comunal y un disfrute, en este sentido el festival coopera con la música, y la comunidad oaxaqueña te respalda para apoyar estas actividades culturales, como son los conciertos de órgano históricos, la mayordoma se vuelve parte de la organización y legitima estas actividades en la comunidad, después estas se proyectan a un público nacional, extranjeros que visitan las comunidades, los músicos, artistas invitados de otras latitudes se impresionan de la organización y el trabajo que está detrás de una mayordomía, así como de un Festival que se hace totalmente independiente, porque no se recibe ayudas económicas de la Secretaria de las Culturas de Oaxaca por mencionar una institución gubernamental, tampoco de otras instituciones, pero que estamos abiertos a las posibilidades que en algún momento no muy lejano, suceda. Sin embargo, el Festival Oaxaca Barroca, tiene ya tres emisiones anuales, lo que lo ha consolidado en las comunidades y en el estado de Oaxaca, es trabajar en una visión de adentro hacia afuera, una visión de proyectar lo local a lo global. Respetando y conociendo esta comunalidad.

Realizamos de manera anual trece conciertos de órgano histórico, de clavecín, canto gregoriano, canto coral, conciertos de ministriles de Marsias, conciertos didácticos, con la participación de organistas oaxaqueños, con una comunidad de organistas a nivel nacional, así como invitados especiales de la Facultad de Música de UNAM, apoyo de músicos en diversos puntos del país, participación y colaboración de músicos internacionales de Francia, España e Italia.

DIFICULTADES

Las peripecias han sido diversas primero por proyectar el festival a nivel estado fue complicado, el iniciar de cero recursos económicos, es lo más complejo y lo que se dificulta cada emisión en el sentido de tener los recursos económicos para pagar los honorario de los compañeros organistas, de los artistas, el trabajo y el acercamiento en las comunidades de los valles centrales y la mixteca se realizó de manera paulatina, como mencionamos anteriormente este equipo de músicos formamos parte de la primera generación de jóvenes organista, por lo que en este sentido hemos trabajado en la ayuda mutua con los mayordomos y las iglesias que son los recintos que albergan los Órganos Históricos, la organización y gestoría es un trabajo constante de tener comunicación y ayuda de personajes filántropos.

La cuestión económica sin duda es una de las dificultades que apremian cada emisión, sería importante y en este sentido se agradece la participación en este congreso, para fortalecer redes de apoyo en el ámbito cultural.

RETOS Y PROYECCIONES

Uno de los retos es lograr que las instituciones gubernamentales y de las esferas institucionales culturales a nivel nacional e internacional, apuesten en este proyecto sociocultural, para generar conciertos de calidad, desarrollar un trabajo de formación musical en las comunidades como lo es cursos de clavecín, grupos corales, cursos de ministriles (música de viento) y por su puesto formación de una

generación de jóvenes organistas para continuar con esta tradición de música barroca mexicana.

También proyectar el trabajo y la organización que las comunidades generan, como lo es dar muestra de su gastronomía, en las últimas dos emisiones hemos realizado una muestra gastronómica al termino de los conciertos para que los propios e invitados conozcan de la cocina oaxaqueña. Podría proyectarse en una muestra gastronómica y en la muestra del trabajo artesanal que se realiza en las familias de artesanos, formar una red comunitaria para mostrar al público nacional e internacional que aprecia este Festival Oaxaca Barroca, que cada año es esperado. Este Festival Oaxaca Barroca, pretende ser un referente en cuanto a expresiones y manifestaciones artísticas se trata en el ámbito de promover, difundir y revalorar el arte barroco, que, en el estado de Oaxaca en las portadas de las iglesias, edificios, obras de arte, gastronomía y música es un esplendor, que este festival pretende integrarlo y revalorarlo con la música de manera creativa y de calidad. Ser un referente musical, como se ha iniciado en este corto tiempo; con la participación de los artistas reconocidos en el ámbito de la música antigua y barroca como los son los Ministriles de Marsias referente en Daroca/ España, así como de potenciar los artistas Oaxaqueños, formar una comunidad musical que se proyecte de lo local a lo global.

En este momento estamos trabajando en la construcción de la emisión 2020, con serias dificultades por la contingencia del COVID-19, pero la creatividad y la ayuda mutua de los que colaboran en esta asociación y el festival, crearemos dicha emisión. Agradecemos la oportunidad en este congreso internacional de gestión cultural para dar cuenta de nuestro trabajo y amor por el arte, para fortalecer redes de apoyo, generando comunidades de práctica que permitan mantener y permanecer proyectos culturales por varias emisiones. ¡Gracias!

REFERENCIAS:

CONACULTA. (2012). *Programa nacional de cultura*. Consultado el 4 de enero de 2018 de http://www.cultura.gob.mx/recursos/acerca_de/pnc2007_20121.pdf

De Azevedo, C. (1972) *Baroque Organ-cases of Portugal*, Ámsterdam.

Delgado. G (2000) *Órganos Históricos de Oaxaca, estudio y catalogación*. Fomento Cultural Banamex, México.

Díaz F. (2007) *Escrito, Comunalidad energía viva del pensamiento mixe*, Sofía Robles y Rafael Cardoso (Comps.). México: UNAM

Giménez, G. (2005) *Teoría y análisis de la cultura*. Volumen uno. Colección intersecciones. México: CONACULTA, ICOCULT

Giménez, G (2005b). Patrimonio e identidad frente a la globalización. *Patrimonio Cultural y Turismo Cuadernos*. Número 13. México: CONACULTA

Hernandez, S. (2017). Tesis de maestría en Educación, *Revalorizar el patrimonio cultural, aprendiendo y haciendo comunidades de práctica en nuestro entorno sociocultural*. Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, México.

Maldonado B. (1958) *Comunidad, comunalidad y colonialismo en Oaxaca, México. La nueva educación comunitaria y su contexto*. Tesis Doctoral, Universidad de Leiden.

UNESCO. (2018). Patrimonio cultural. Recuperado de <http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/>

UNESCO. (2009). Recuperado de <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147330s.pdf>

Vigotsky L.S. (1992). *Obras Escogidas*. Vol. I. Madrid: Visor.

Vigotsky, L.S. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Crítica.

Wenger, E. (2001). *Comunidades de Práctica*. España: Paidós.