

## **Experiencia de intervención social universitaria de la música, ejido de San Pedro Ixtapan Copuyo: Centro cultural “El Astillero”**

Arturo Javier Ramírez Estrada

A. Ramírez

Universidad Autónoma de Nayarit

A. Bernal, B. Meza, (eds.). Estrategias y mecanismos de vinculación universitaria. Proceedings-©ECORFAN-México, Nayarit, 2016.

## 11 Introducción

El proceso de intervención social de la música como propuesta de vinculación y formación por medio del centro cultural “El Astillero”, coordinado por el profesor David Durán Naquid en el ejido de San Pedro Ixtapan Copuyo, localizado en el municipio de Tzitzio del Estado de Michoacán de Ocampo en México, constituye una propuesta para contribuir a la resignificación y permanencia de las tradiciones que en esta comunidad y su entorno socio-cultural se necesita, desde una perspectiva en la enseñanza de la música, orientada hacia la ejecución de sus instrumentos y su propio lenguaje musical.

Principalmente se busca que niños, jóvenes y la comunidad en general se interesen en la interpretación de su música tradicional, que habitualmente se ha enseñado de manera generacional e individual, de tradición siempre de oído y de vista, nunca en el papel; de un maestro a su alumno, y que la mayoría de las veces éstos son familiares. Sin embargo, esta tradición ha empezado a desaparecer y por ello es importante que esta música no quede en el olvido, ya que se ha comprobado que en muchas regiones del país donde antiguamente se ejecutaban repertorios musicales, dancísticos y líricos, ahora ya no existen ejecutantes de música tradicional. Por eso es trascendental que las nuevas generaciones aprendan su tradición musical y que valoren el arte que durante muchos siglos han venido realizando los músicos de sus pueblos (Martínez, 2011).

**Figura 12** Conjunto de arpa grande con instrumentos tradicionales interpretando sones de la zona de Tierra Caliente de Michoacán. Arturo Javier Ramírez Estrada en la vihuela.



Las investigaciones realizadas en el eje de patrimonio cultural del proyecto de sustentabilidad patrimonial en la cuenca del río Tepalcatepec, desde su primera etapa, iniciada por el Colegio de Michoacán en colaboración con distintas instituciones académicas y la participación de estudiosos de diversas disciplinas, se enfocaron en generar materiales y procesos que contribuyeran al propósito de registrar y difundir por diversos medios el patrimonio artístico de la cuenca, y así favorecer su revaloración mediante tres ejes de investigación interdisciplinaria: patrimonio natural, patrimonio histórico y patrimonio cultural (Barragán, E., González, R., 2011).

Un grupo de musicólogos, historiadores, estudiosos y defensores de la música popular, demostraron que con trabajo colectivo y comprometido, desde hace once años han realizado de manera independiente año tras año un campamento de verano en diferentes comunidades de la zona de Tierra Caliente de Michoacán, atendiendo a poco más de mil personas, con recursos gestionados por la asociación civil “Música y Baile Tradicional” bajo la coordinación de su presidente David Naquid, efectuando festivales culturales y fandangos, (Jiménez, M., Pineda, J., y Martínez, J., 2004) recaudando recursos económicos para la continuidad y fortalecimiento del campamento.

**Figura 11.1** Los niños de la comunidad de “Copuyo” eligiendo el instrumento musical tradicional para aprender a tocarlo en el campamento El Astillero.



En esta décima primera edición se estrenó la primera galera construida —en lo que a futuro esperan se consolide como El Astillero— la cual servirá de salón de usos múltiples” (Monreal, I., 2015) para la formación musical de infantes y jóvenes, con la participación aproximada de cien niños y la asistencia de maestros de la tradición de la música de Tierra Caliente. Durante siete días, el campamento de verano “Música para Guachitos”, del centro cultural El Astillero, en la comunidad de Copuyo, municipio de Tzitzio, busca rescatar y promover la música tradicional de Tierra Caliente y la convivencia con los representantes principales de la comunidad aún vivos, que han jugado un papel fundamental en la permanencia de esta tradición. Los participantes del campamento en esta experiencia podrán saber cómo viven los músicos de la tradición, ya que la dinámica consiste en intercalar los talleres de instrumentos musicales (violín, guitarra, tamborita y arpa), el baile de tabla, la tradición oral y la laudería, con excursiones al campo y fandangos por la noche. Se pretende posteriormente albergar en El Astillero un “Centro de Investigación de las Artes de la Tierra Caliente para dar continuidad y fortalecimiento al campamento. De suma importancia cabe resaltar los logros obtenidos después de once años de trabajo y constancia en la formación de grupos de músicos tradicionales con nuevas generaciones: Los Guachitos de Tiquicheo, Los Jilguerillos del Huerto y Chaneque Son (Monreal, I., 2015).

De esta forma, a través de mi experiencia en la intervención social con la música de Tierra Caliente de Michoacán en “Copuyo”, se establece un mecanismo en la vinculación y la extensión universitaria con la comunidad, haciéndose necesario evidenciar y plantear este proyecto, ahora enfocado en las comunidades y la música regional del Estado de Nayarit, para el registro de patrimonios culturales intangibles como la música tradicional de los pueblos indígenas, obteniendo con la esto legitimidad social que permita a nuestra “alma mater” el desarrollo de una de sus funciones sustantivas: la extensión universitaria.

**Figura 11.2** De izquierda a derecha: David Durán Naquid, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Arturo Javier Ramírez Estrada.



### 11.1 Desarrollo

Como primer paso, se invitarán a algunos musicólogos e investigadores de las disciplinas en común del proyecto de intervención social de Michoacán a la Universidad Autónoma de Nayarit para compartir algunas experiencias a través de un intercambio y diálogo, mas no de sus contenidos, sino más bien de sus partes metodológicas sobre los procesos en la línea de investigación del patrimonio cultural. De esta manera se determinará lo que será más pertinente implementar en el Estado de Nayarit y en sus comunidades, realizando un trabajo de cronología de hechos históricos y sociales, y las estrategias que se implementarán, ya sea para la música en la celebración de sus actos ceremoniales, religiosos o lúdicos y en la codificación cultural de las prácticas musicales de diferentes géneros que se interpretan con sus instrumentos musicales en la comunidad, y de esta manera establecerlos criterios de vinculación y sistematización del saber tradicional.

Es necesario conformar un equipo de investigación integrado por estudiantes y docentes de la Licenciatura en Música principalmente de la Universidad Autónoma de Nayarit, que cursen o impartan unidades de aprendizaje afines a la investigación musical, la pedagogía y materias prácticas de las salidas terminales de instrumentista, canto y educación musical, o bien, alumnos de servicio social, prácticas profesionales, tesistas, ayudantes de investigación, becarios, etc., que deseen o requieran realizar actividades de intervención social de la música tradicional en Nayarit.

Posteriormente, con este grupo se llevarán a cabo algunas visitas de reconocimiento a la comunidad y se desarrollará un seminario teórico-práctico musical en el que se hablará sobre el tema fundamental de patrimonio cultural para proceder al acopio de datos estadísticos, documentales, bibliográficos, fonográficos, entrevistas de la comunidad, etc. La finalidad de esto consiste en crear un grupo de estudio e investigación sobre un mismo tema, pero con diferentes objetivos como modelos exitosos de trabajo de vinculación entre académicos y la población de músicos tradicionales.

Se planificarán estadías de campo cuando los músicos de la comunidad realicen sus prácticas musicales tradicionales, realizando así un calendario de estas actividades. Es muy importante conocer a los músicos de la comunidad para entender los procesos en la etnografía y poder aprender/enseñar las artes tradicionales, para que se vinculen entre sí. El objetivo siempre es buscar la calidad y no la cantidad.

Después de realizar los registros y sus análisis, se procederá a la elaboración de una sistematización musical. Normalmente habrá un investigador que a partir de la oralidad va sistematizando la música para convertirse en promotor y gestor que a su vez conforma un grupo de personas o “talleristas” que también se desarrollarán como promotores o investigadores en un futuro inmediato, generando una cultura institucional.

En un segundo paso, se implementarán los talleres en la comunidad para la enseñanza práctica de la música tradicional, realizándose métodos precisos por “cifra” para la enseñanza práctica de la ejecución de sus instrumentos musicales, pues la finalidad no es solo el resultado de la investigación, sino más bien es que existan niños, jóvenes y adultos que ejecuten su música tradicional. Finalmente se realizarán presentaciones de los avances obtenidos y de lo que se pretende lograr en festivales culturales locales multidisciplinarios con registros sonoros que muestren el quehacer artístico y su evolución.

## 11.2 Conclusiones

El soporte de la relación entre la cultura musical y la identidad social, se expresa a través de fundamentos y métodos del conocimiento científico, que permiten la comprensión y valoración de la estética musical de las comunidades indígenas de México y su impacto en la construcción y reafirmación de su identidad cultural. Se enfatiza que en toda comunidad social, la producción, circulación y prácticas musicales se hallan dentro de los parámetros de las relaciones sociales, realizando algunas veces funciones rituales, estéticas, etc., y que como hecho social, permite comprender muchos procesos sociales, ya sea como su memoria colectiva, formas de interacción social, valores, identidad cultural, relaciones de poder, etc. De esta forma la música forma parte del proceso de construcción de la identidad social (Barbosa, A., 2010).

Mediante la intervención social universitaria de la música, se afianzarán las prácticas colectivas que dan cohesión interna a los pueblos, basadas en la tradición, misma que se va transformando con el paso del tiempo con los procesos de recreación colectiva, concebida como una acumulación de memoria y organización social articulada al territorio, que vive en “y de” las tradiciones identitarias de las comunidades, como capital colectivo que requiere conservarse, garantizando su pervivencia al trasmitirse de individuo a individuo y de generación en generación (Barragán, E., González, R., 2011). Finalmente se logrará hacer más corto el camino de “los retos a los que se enfrentan los indígenas para conservar su música tradicional en un contexto social hostil, enmarcado por la discriminación racial y la cultura hegemónica que demerita su producción estética y cultura” (Barbosa, A., 2010).

### 10.3 Referencias

Barragán, E., González, R., y Martínez, J. (2011) *Temples de la tierra: Expresiones artísticas en la cuenca del río Tepalcatepec*. Zamora, Michoacán, México: El Colegio de Michoacán.

Giménez, G. (2009) *Identidades Sociales*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Mexiquense de Cultura. (pp. 53 – 68)

Hernández, V., Martínez, A., y Martínez, J. (2005) *El arpa grande de Michoacán*. Michoacán, México: Morevallado.

Hormigos, J. (2008) *Música y Sociedad: Análisis sociológico de la cultura musical de la posmodernidad*. Madrid, España: Fundación Autor.

Jiménez, M., Pineda, J., y Martínez, J. (2004) *¡Vámonos a fandanguear! ¡Música para guachitos!* Michoacán, México: El colegio de Michoacán.

Martínez, J. (2011) “Acerca de la música tradicional .Todo cabe en un concepto sabiéndolo acomodar...sobre eso que se llama música tradicional”. En: *Temples de la tierra. Expresiones artísticas en la cuenca del río Tepalcatepec*. Esteban Barragán López [coord.] [et al.] México: El Colegio de Michoacán, A.C.

Mendoza, Y., González, Y., Hernández, V., y Martínez, J. (2005) *El violín del sur de Michoacán: Método y cifra para tocar el violín del sur de Michoacán*. Michoacán, México: El colegio de Michoacán.

Reynoso, C. (2007) *Antropología de la música: de los géneros tribales a la globalización. Volumen I: Teorías de la simplicidad*. Buenos Aires, Argentina: Sb.

Barbosa Sánchez, Alma Patricia. (2010) Reseña de "Identidades de viento. Música tradicional, bandas de viento e identidad p'urhépecha" de Georgina Flores Mercado. *Revista Transcultural de Música*, s. m. Recuperado el 19 de Septiembre del 2015. En: <http://www.redalyc.org/pdf/822/82220947025.pdf>

Monreal, I. (3 de agosto de 2015) *Inicia hoy el campamento de verano música para guichit@s. Cambio de Michoacán*. Recuperado el 20 de septiembre del 2015 En: <http://www.cambiodemichoacan.com.mx/imprime-260662>