

HETEROFONÍAS DEL PASADO

en la Colección Samuel Martí

Coordinación y edición

Israel Gutiérrez Barrios

Traducción

Israel Gutiérrez Barrios - Franziska Neff

Lorena García Ricárdez - Tania Román Pelillet

Diseño

Israel Gutiérrez Barrios

Fotografías

Gonzalo Sánchez Santiago

Imagen de portada

Dibujo arqueológico de *Ocarina-efigie*

Israel Gutiérrez Barrios

Primera edición digital, 2020

Editado en México

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales aplicables. La persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.

HETEROFONÍAS DEL PASADO

en la Colección Samuel Martí

TEXTOS DE GONZALO SÁNCHEZ SANTIAGO
CURADOR DE LA EXPOSICIÓN

Mayo 2019 - Marzo 2020
Museo de las Culturas de Oaxaca

La existencia de una interesante colección de artefactos musicales prehispánicos en el Museo de las Culturas de Oaxaca, se debe a la donación que hiciera en 1975 Gunhild Nilsson, la viuda del etnomusicólogo y coleccionista Samuel Martí al Centro Regional INAH Oaxaca. Esta colección, que consta de cerca de 70 instrumentos musicales entre los que destacan las ocarinas antropomorfas del Istmo de Tehuantepec, los aerófonos tubulares y globulares del centro de México, los silbatos, flautas dobles y otros bellos objetos, como el ejecutante de la trompeta de caracol de las Culturas de Occidente, son parte de los tesoros patrimoniales que se encuentran bajo resguardo en el depósito de colecciones del museo.

En ese sitio habían permanecido varios años, hasta que, gracias a los antecedentes de algunas investigaciones previas sobre el tema, se consideró hacer una selección curatorial de las piezas por parte del Dr. Gonzalo Sánchez del IIE de la UNAM Oaxaca, para su exposición, con gran éxito, en una de las salas de exhibiciones temporales.

La disposición museográfica de las piezas, en su sencilla y limpia colocación ha permitido su pleno disfrute por parte del público, con el elemento adicional de poder gozar de la sonorización en sala donde se reproducen las grabaciones que hiciera el notable investigador Samuel Martí en su trabajo de campo. Ello nos permite interiorizarnos en el ritmo y en los matices de los sonidos emitidos por esos objetos y hasta imaginarnos el contexto de las ceremonias y usos rituales prehispánicos en los que se utilizaron.

Así, el presente catálogo pretende dar cuenta del conjunto de piezas expuestas, pero igualmente divulgar otros aspectos de interés, tanto para los especialistas en el tema, como para los legos en la materia y con ello se rinde un cumplido homenaje a ese apasionado estudioso de las expresiones musicales indígenas que fue Samuel Martí.

A través de múltiples acciones como esta que se desarrollan a lo largo y ancho del país en los diversos recintos museales, como en este caso, en el Museo de las Culturas de Oaxaca, es que se pone de manifiesto el importante papel del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como entidad rectora de la investigación, preservación y difusión del patrimonio cultural de México.

JOSÉ LUIS NORIA SÁNCHEZ

Director

MUSEO DE LAS CULTURAS DE OAXACA, INAH

La gestión de exposiciones genera proyectos expositivos para difundir el acervo cultural del Museo, el cual permanece la mayor parte del tiempo en los depósitos de bienes culturales. El acervo del Museo de las Culturas de Oaxaca está constituido por colecciones de tipo arqueológica, histórica y etnográfica, en suma una valiosa y amplia cantidad de objetos que cruzan el tiempo desde el preclásico hasta el actual. Por tanto, cada ejercicio para llevar a los ojos de los visitantes este rico acervo es la ocasión para conocer mejor las piezas por medio de la investigación especializada y para que cada visitante devuelva a la vida con su experiencia a cada pieza, otorgándole sus propios significados y vínculos.

Este tipo de exposiciones -temporales, locales y rigurosas- no serían posible sin la colaboración de investigadores-curadores, tanto del INAH como de otras instituciones. Ellos y ellas posibilitan lecturas temáticas específicas, obteniendo resultados que sin duda nos dan la posibilidad de acercarnos al patrimonio cultural a través de interesantes y originales interpretaciones.

Heterofonías del pasado en la Colección Samuel Martí se conforma de piezas que no son parte de la exposición permanente, por ello es una oportunidad única, tanto la exposición como este catálogo, para que los públicos visitantes e interesados en el tema hagan suyo este legado.

En este caso, Gonzalo Sánchez Santiago, quien ya ha colaborado con el Museo en diversas ocasiones, nos brinda la posibilidad de (re)conocer esta colección de instrumentos musicales arqueológicos, que no había sido exhibida desde 1982, después de la remodelación del entonces Museo Regional de Oaxaca. Su conocimiento en los ámbitos musical y del mundo prehispánico reflejado en la curaduría de *Heterofonías del pasado* nos invitan a ver al objeto y al coleccionista Samuel Martí, en múltiples y variados aspectos, enriqueciendo con ello nuestra mirada.

Todo aquello que ayude a complejizar la cultura -más que a simplificarla- es un logro en sí mismo, ayudando a generar miradas y permitiendo la reflexión. En este sentido la iniciativa de Israel Gutiérrez Barrios de realizar este catálogo contribuye a dejar registro de este discurso, argumento y hacer. Aquí el resultado.

ITZEL VELASCO LÓPEZ
Servicios Educativos
MUSEO DE LAS CULTURAS DE OAXACA, INAH

La decisión de realizar este catálogo —como inicio de una serie— es contribuir a modificar la tendencia de pensar las exposiciones temporales como acciones puntuales y fugaces, donde muchas veces se conservan tan sólo el registro fotográfico de la inauguración y las notas periodísticas del evento.

La importancia que tienen cada vez más el estudio y el análisis curatorial, museológico y museográfico hace necesario el registro sistemático de las actividades en los museos y de musealización en otros espacios. Es decir, éste se torna indispensable para la difusión del conocimiento ya producido para la exposición —sus ideas, reflexiones e información— y para la generación de nuevo conocimiento, el cual surja de la documentación concretada como catálogo u otra modalidad de publicación.

Pensar el catálogo como parte de la exposición plantea la pregunta acerca de hasta dónde ésta abarca ¿Finaliza cuando es inaugurada o también le constituyen los guiones educativos, su implementación y la publicación? Por el esfuerzo invertido para la producción de conocimiento y para la producción material, así como por las facilidades que las nuevas tecnologías otorgan en cuanto a publicaciones digitales, es viable aspirar a que toda exposición y mayormente las *exposiciones tesis* o de concepto —las que plantean una aseveración y su comprobación por medio de objetos materiales, visuales y textuales— integren un catálogo.

El catálogo además de contener los tradicionales textos de exposición y las obras expuestas debería igualmente mostrar los resultados museográficos, dado que estos dan a conocer el carácter de la identidad de la exposición, pues la forma también constituye contenido.

ISRAEL GUTIÉRREZ BARRIOS
MUSEÓGRAFO
CENTRO INAH OAXACA

HETEROFONÍAS DEL PASADO

en la Colección Samuel Martí

Para los pueblos mesoamericanos la música era un arte otorgado por los dioses a la humanidad y creada a partir de la fuerza invisible que otorga la vida: el viento. Los estudios arqueomusicológicos sugieren que algunos de los rasgos que caracterizaron a la música prehispánica difieren de la cultura musical europea, tales como la preferencia por texturas tímbricas basadas en el concurso de diferentes voces —la heterofonía— que generaban fenómenos acústicos como los batimientos.

La aproximación a la música prehispánica es posible a través del estudio y análisis de los instrumentos musicales que aún se conservan. Éste fue un tema de interés constante en las investigaciones del etnomusicólogo Samuel Martí quien logró conformar una colección de alrededor de 70 instrumentos musicales, los cuales reflejan su interés por descubrir aspectos poco conocidos de la organología prehispánica —ciencia de los instrumentos musicales— campo en el que fue pionero y al que dedicó buena parte de su vida.

Luego del fallecimiento de Martí, ocurrido en 1975, su viuda, la señora Gunhild Nilsson-Martí, donó la colección de instrumentos musicales al Centro Regional del INAH en Oaxaca, como muestra del aprecio que Martí tenía por los pueblos originarios de esa entidad. Esta exhibición es un homenaje a quien fuera uno de los investigadores más notables de las culturas musicales indígenas, un bosquejo a la diversidad musical de Mesoamérica y un acercamiento a las colecciones bajo custodia del Museo de las Culturas de Oaxaca.

GONZALO SÁNCHEZ SANTIAGO

Heterophonien der Vergangenheit in der Sammlung Samuel Martí

Für die mesoamerikanischen Völker war die Musik eine Kunst, die der Menschheit von den Göttern verliehen und von der unsichtbaren Kraft geschaffen wurde, die Leben gibt: dem Wind. Archäomusikwissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass sich einige der Merkmale, die die prähispanische Musik ausmachten, von europäischer Musikkultur unterscheiden; wie etwa die Vorliebe für Klangfarben, die auf dem Zusammentreffen verschiedener Stimmen — der Heterophonie — beruhten, welche akustische Phänomene wie z. B. Schwebungen erzeugten. Die Annäherung an die prähispanische Musik ist durch die Untersuchung und Analyse der Musikinstrumente möglich, die noch erhalten sind. Dies war ein Thema ständigen Forschungsinteresses des

Hétérophonies du Passé dans la Collection Sammlung Samuel

Pour les peuples mésoaméricains la musique était un art accordé par les dieux à l'humanité et créé à partir d'une force invisible qui donne la vie : le vent. Les études archéomusicologiques suggèrent que certains des aspects qui ont caractérisé la musique préhispanique diffèrent de la culture musicale européenne, comme la préférence pour les timbres basés sur la présence de différentes voix -l'hétérophonie- qui génèrent des phénomènes acoustiques comme les battements.

L'approximation à la musique préhispanique est possible grâce à l'étude et l'analyse des instruments de musique qui ont été préservés. Cela a été un thème constant d'intérêt dans les recherches de l'éthnomusicologue Samuel Martí qui a réussi à constituer une collection d'environ 70 instruments de musique, lesquels reflètent son intérêt pour la découverte des aspects peu connus de l'organologie préhispanique -science des instruments

Ethnomusikwissenschaftlers Samuel Martí, dem es gelang, eine Sammlung von etwa 70 Musikinstrumenten zu bilden, die sein Interesse widerspiegeln, wenig bekannte Aspekte der prähispanischen Organologie — Wissenschaft von den Musikinstrumenten — aufzudecken; auf diesem Gebiet war er Pionier und widmete ihm einen guten Teil seines Lebens.

Nach dem Tod von Martí, 1975, stiftete seine Witwe Gunhild Nilsson-Martí die Sammlung von Musikinstrumenten dem Regionalzentrum des INAH in Oaxaca, als Zeichen der Wertschätzung, die Martí den autochthonen Völkern dieser Region entgegenbrachte. Diese Ausstellung ist eine Hommage für einen der bemerkenswertesten Forscher indigener Musikkulturen, ein Abriss der musikalischen Vielfalt Mesoamerikas und eine Annäherung an die Sammlungen des *Museo de las Culturas de Oaxaca*.

musicaux— dans laquelle il a été pionnier et a laquelle il a dédié une grande partie de sa vie.

Après sa mort, en 1975, sa veuve, Mme Gunhild Nilsson-Martí, a fait don de la collection des instruments de musique au Centre Régional de l'Institut National d'Anthropologie et Histoire de Oaxaca, comme un signe de l'intérêt que portait Martí pour les peuples originaires de cette entité. Cette exposition est un hommage à l'un des chercheurs les plus remarquables des cultures musicales indigènes ayant pour objectif de montrer la diversité musicale de Mésomérique et en même temps se rapprocher des collections qui sont sous la protection du Musée des cultures de Oaxaca.

MÚSICO Y FLAUTA

***Ocarina-efigie de músico
tocando una flauta triple***
Isla de Jaina, Campeche
Cultura maya
Clásico Tardío (600 - 900 d.C.)
12.5 x 4.9 x 4.1 cm

Las flautas de tres o cuatro tubos son representativas de la organología de la Costa del Golfo, el área maya y Teotihuacan durante el periodo Clásico. Estos instrumentos generan sucesiones de acordes al sonar tres o cuatro tubos de manera simultánea.

MUSIKER UND FLÖTE / MUSICIEN ET FLûTE

Flauta cuádruple (fragmento)
Santiago Ahuizotla, Azcapotzalco, CDMX
Cultura teotihuacana
Clásico (350 - 550 d.C.)
2.7 x 8.3 x 18.1 cm

Flöten mit drei oder vier Röhren sind repräsentativ für die Organologie der Golfküste, der Maya-Region und Teotihuacans während der Klassischen Periode. Diese Instrumente erzeugen Akkordfolgen, da drei oder vier Pfeifen gleichzeitig klingen.

Les flûtes de trois ou quatre tubes sont représentatives de l'organologie de la Côte du Golfe, la zone Maya et Teotihuacán pendant la période Classique. Ces instruments produisent une succession d'accords en faisant résonner trois ou quatre tubes simultanément.

TROMPETAS DE CARACOL

Un corte en el ápice del caracol permite aprovechar la espiral interna para crear una trompeta cuyo sonido es producido cuando el aire pasa a presión entre dos planos flexibles (las comisuras de los labios). El caracol y su sonido estuvo presente en múltiples actividades y se le relacionaba con los mitos de creación en el inframundo, la fertilidad y el mundo acuoso.

Ejecutante de trompetas de caracol

Culturas del Occidente de México

Preclásico Tardío - Clásico Temprano (300 a.C.-600 d.C.)

12.3 x 9.2 x 6.8 cm

MUSCHEL-TROMPETEN / TROMPETTES D'ESCARGOT

Trompetas de caracol (fragmentos)

Sin datos de procedencia geográfica,
cultural o temporal

Melongena: 7.7 x 9.9 x 14.7 cm (arriba)

Turbinella: 7.7 x 8.0 x 20.7 cm (abajo)

Ein Schnitt an der Muschelspitze ermöglicht, die innere Spirale zu nutzen, um eine Trompete zu erzeugen, deren Klang entsteht, wenn die Luft unter Druck zwischen zwei flexiblen Ebenen (den Mundwinkeln) hindurchströmt. Die Muschel und ihr Klang waren bei zahlreichen Aktivitäten präsent und wurden mit den Schöpfungsmythen in der Unterwelt, der Fruchtbarkeit und der Wasserwelt in Beziehung gebracht.

Une entaille au bout de l'escargot permet de prendre avantage de la spirale intérieure pour créer une trompette dont le son est produit lorsque l'air passe sous pression entre deux plans flexibles (la commissure des lèvres). L'escargot et son furent présents dans des nombreuses activités et étaient liés aux mythes de la création dans l'inframonde, la fertilité et le milieu aqueux.

FLAUTAS DOBLES

Escultura de ejecutante de flauta doble
Cultura de tumbas de tiro, Colima
Preclásico Tardío - Clásico Temprano
(300 a.C. - 600 d.C.)
43.2 x 21.3 x 19.2 cm

Los aerófonos del Occidente de México se distinguen por su configuración en dos tubos y embocadura parcialmente cubierta con un capuchón; este rasgo le otorga un timbre pastoso. La disposición de los orificios permite al músico tocar con una sola mano los dos tubos y crear sonidos con batimientos que generan efectos psicoacústicos.

DOPPELFLÖTEN / DOUBLE FLÛTES

Flautas dobles

Cultura de tumbas de tiro, Colima
Preclásico Tardío - Clásico Temprano
(300 a.C.-600 d.C.)

2.5 x 3.7 x 24.5 cm (arriba)

2.5 x 3.5 x 24.5 cm (abajo)

Die Aerophone im Westen von Mexiko unterscheiden sich durch ihre Gestaltung: zwei Rohren und ein Mundstück, das teilweise mit einer Kappe bedeckt ist. Dieses Merkmal verleiht ihm einen pastösen Klang. Die Anordnung der Löcher ermöglicht dem Musiker mit einer Hand beide Röhren zu spielen und Klänge mit Schwebungen zu erzeugen, die psychoakustische Effekte hervorrufen.

Les aérophones de l'occident du Mexique se distinguent par leur configuration en deux tubes et un bec partiellement couvert par un capuchon ; Cette particularité lui confère un timbre pâteux. La disposition des trous permet au musicien de jouer sur les deux tubes d'une seule main et ainsi de créer des sons avec des battements qui produisent des effets psychoacoustiques.

FORMAS Y SONIDOS COMPLEJOS

Aerófono de muelle de aire
Isla de Jaina, Campeche
Cultura maya
Clásico Tardío (600 - 900 d.C.)
16 x 5 x 5.9 cm

La complejidad de algunos instrumentos musicales recae tanto en su forma como en su mecanismo acústico. Ejemplo de ello son los aerófonos de muelle de aire del área maya que emiten un sonido nasal, similar al de un clarinete u oboe, pero sin utilizar lengüeta alguna, y externamente aparentan una flauta con una esfera adherida. Otro ejemplo son las flautas con un émbolo interno que se desplaza a lo largo del tubo, produciendo sonidos microtonales.

Figura 106
Libro *Musikgeschichte in Bildern*
Samuel Marti
Leipzig: DVM, 1970

KOMPLEXE FORMEN UND TÖNE / FORMES ET SONS COMPLEXES

Flauta transversa ensamblada

Istmo de Tehuantepec
Cultura mixe-zoque
Periodo Clásico (300 - 900 d.C.)
3.6 x 3.6 x 18.5 cm

Ocarina doble

Culturas del Golfo de México
Clásico Tardío (600 - 900 d.C.)
3.1 x 6 x 12.3 cm

Flauta de émbolo

Culturas del Golfo de México
Clásico Tardío (600 - 900 d.C.)
2.3 x 2.4 x 17.6 cm

Embocadura para flauta

Isla de Jaina, Campeche
Cultura maya
Clásico Tardío (600 - 900 d.C.)
3.1 x 2.7 x 9.1 cm

Einige Musikinstrumente sind sowohl in ihrer Form als auch in ihrem akustischen Mechanismus komplex. Ein Beispiel sind die Luftfeder-Aerophone der Maya-Region, die einen nasalen Ton erzeugen, der dem einer Klarinette oder Oboe ähnelt, jedoch kein Blatt verwendet und äußerlich wie eine Flöte mit einer Kugel aussieht. Ein weiteres Beispiel sind die Flöten mit einem inneren Kolben, der sich durch das Rohr bewegt und mikrotonale Klänge hervorbringt.

Certains instruments de musique sont complexes dans leur forme et dans leur mécanisme acoustique. Un exemple sont les aérophones de ressort d'air de la région Maya qui produisent un son nasal, semblable à une clarinette ou un hautbois, mais sans utiliser une anche et dont l'apparence extérieure est celle d'une flûte avec une sphère. Un autre exemple sont les flûtes avec un piston interne qui se déplace le long du tube et produisent des sons micro-tonaux.

AERÓFONOS GLOBULARES

En Mesoamérica hay una amplia variedad de instrumentos aerófonos con una cámara globular, a veces con orificios de digitación —ocarinas— o sin ellos —silbatos—. Tal configuración fue aprovechada para crear formas zoomorfas y antropomorfas. La cámara globular, además de dar un timbre singular, limita el desprendimiento de sonidos armónicos.

Ocarina en forma de caracol bivalvo
Istmo de Tehuantepec
Cultura mixe-zoque
Preclásico Tardío (100 a.C. - 100 d.C.)
2.3 x 4.9 x 6 cm

ROHRFÖRMIGE AEROPHONE / AÉROPHONES GLOBULAIRES

**Figurilla-silbato
con la efigie de un danzante**
Cultura de tumbas de tiro, Colima
Preclásico Tardío-Clásico Temprano
(300 a.C.-600 d.C.)
10.7 x 6.7 x 7.7 cm

Silbato zoomorfo doble
Posiblemente del Altiplano Central
Preclásico Tardío (400 a.C. - 200 d.C.)
2.7 x 2.9 x 4.4 cm

Ocarina zoomorfa (ave estilizada)
Michoacán
Culturas del Occidente de México
Preclásico Tardío (400 a.C. - 200 d.C.)
4 x 3.3 x 4.3 cm

Ocarina con embocadura directa (sin canal)
Istmo de Tehuantepec
Cultura mixe-zoque
Preclásico Tardío (100 a.C. - 100 d.C.)
9.8 x 3.7 x 3.9 cm

In Mesoamerika gibt es eine Vielzahl an Aerophoninstrumenten mit einer Kugelkammer, manchmal mit Grifflöchern — Ocarina oder ohne sie — Pfeifen. Eine solche Gestaltung wurde verwendet, um tier- und menschenähnliche Formen zu schaffen. Die Kugelkammer liefert ein einzigartiges Timbre, begrenzt aber auch die Schaffung harmonischer Klänge.

En Mésoamérique il y a une grande variété d'instruments aérophones avec une chambre globulaire, parfois avec des orifices digitaux -ocarinas- ou sans ceux-ci -sifflets-. Une telle configuration a été utilisé pour créer des formes zoomorphes et anthropomorphes. La chambre en forme de globe outre le fait de donner un timbre unique, limite l'émission de sons harmoniques.

ANTROPOMORFIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL SONORO

Las ocarinas del Istmo de Tehuantepec exhiben formas humanas con máscaras de ave y cabeza alargada que hacen referencia al Dios del Maíz. Sonido y forma remiten a los mitos de muerte y renacimiento del Dios del Maíz donde éste aparece danzando con plumas y acompañado de cantos de aves.

Ocarina antropomorfa
Istmo de Tehuantepec
Cultura mixe-zoque
Preclásico Tardío (100 a.C. - 100 d.C.)
8.6 x 6.8 x 3.6 cm

ANTHROPOMORPHISIERUNG / ANTROPOMORFIZACIÓN

Ocarinas antropomorfas
Istmo de Tehuantepec
Cultura mixe-zoque
Preclásico Tardío (100 a.C. - 100 d.C.)
16 x 6.9 x 4.4 cm (arriba izq.)
16.6 x 8 x 5 cm (arriba der.)
11 x 4.9 x 3.7 cm (abajo)

Die Okarinen des Isthmus von Tehuantepec zeigen menschliche Formen mit Vogelmasken und verlängerten Köpfen, die sich auf den Maisgott beziehen. Klang und Form berufen sich auf die Todes- und Wiedergeburtmythen des Maisgottes, in denen er mit Federn tanzend und von Vogelgesängen begleitet erscheint.

Les ocarinas de l'isthme de Tehuantepec présentent des formes humaines avec des masques d'oiseaux et une tête allongée qui réfère au Dieu du Maïs. Le son et la forme nous renvoie aux mythes de mort et renaissance du Dieu du Maïs où il apparaît en dansant avec des plumes et accompagné de chants d'oiseaux.

AERÓFONOS TUBULARES

Flauta con capuchón
Cultura de tumbas de tiro, Colima
Preclásico Tardío - Clásico Temprano
(300 a.C. - 600 d.C.)
2.7 x 3.6 x 33.6 cm

El aire contenido en una cámara tubular permite el desglose de sonidos armónicos que amplían las posibilidades tímbricas y de registro del instrumento. Las flautas del Occidente de México tienen una especie de capuchón que produce un timbre pastoso.

ROHRFÖRMIGE AEROPHONE / AÉROPHONES TUBULAIRES

**Flauta con embocadura interna
(en forma de tapón)**
Culturas del Occidente de México
Preclásico Tardío - Clásico Temprano
(1300 a.C. - 600 d.C.)
3.3 x 2.6 x 11.2 cm

Flauta tipo nahua
Cultura nahua
Preclásico Tardío (100 a.C. - 100 d.C.)
4.8 x 3.3 x 15.5 cm

Flauta con decoración zoomorfa
Cultura de tumbas de tiro, Colima
Preclásico Tardío - Clásico Temprano
(300 a.C. - 600 d.C.)
2.2 x 1.8 x 26.7 cm

Die in einer röhrenförmigen Kammer enthaltene Luft ermöglicht die Aufschlüsselung harmonischer Klänge, die die Klang- und Registermöglichkeiten des Instruments erweitert. Die Flöten in Westmexiko haben eine Art Kappe, die einen pastösen Ton erzeugt.

L'air contenu dans une chambre tubulaire permet le déploiement de sons harmoniques qui élargissent les possibilités de timbres et de registre de l'instrument. Les flûtes de l'occident du Mexique ont une sorte de capuchon qui produit un timbre pâteux.

FLAUTAS EN EL RITUAL DE TÓXCATL

Las flautas mexicas suelen estar decoradas con una flor en el extremo distal. La flor simboliza la belleza, la música, pero también la ofrenda de sangre. En la fiesta de Tóxcatl un personificador del dios Tezcatlipoca tocaba la flauta y la destruía momentos antes de ser sacrificado en el templo. La ruptura del instrumento era análoga al deshojar de los pétalos de la flor como ofrenda a la deidad.

Flautas estilo nahua con pabellón fitomorfo
Cultura nahua
Posclásico Tardío (1200 - 1521 d.C.)
4 x 4.5 x 16.2 cm

FLÖTE IM RITUAL DES TÓXCATL / FLÛTES DANS LE RITUEL DE TÓXCATL

Flauta estilo nahua con pabellón fitomorfo
Cultura nahua
Posclásico Tardío (1200 - 1521 d.C.)
11.1 x 4.9 x 2.8 cm

Figura (p. 178)
Libro *Instrumentos musicales precortesianos*
Samuel Martí
México: INAH, 1968

Die Flöten der Mexica sind normalerweise am Ende mit einer Blume verziert. Die Blume symbolisiert Schönheit, Musik, aber auch Blutopfer. Beim Fest des Tóxcatl spielte ein Mensch, der den Gott Tezcatlipoca verkörperte, eine Flöte und zerstörte sie bevor er im Tempel geopfert wurde. Das Zerschneiden des Instruments war eine Analogie zum Entfernen der Blätter einer Blüte als Opfergabe an die Gottheit.

Les flûtes indigènes sont généralement décorées avec une fleur en leur extrémité. La fleur symbolise la beauté, la musique, mais aussi l'offrande de sang. À la fête de Tóxcatl¹, une personnification du Dieu Tezcatlipoca², jouait de la flûte et la détruisait quelques minutes avant d'être sacrifié dans le temple. La destruction de l'instrument était une analogie de l'effeuillage des pétales de fleurs comme offrande à la divinité.

1. «Trockenes, Trockenheit und Wassermangel». Fünfter Monat des bürgerlichen Kalenders der Mexica. Am Ende des 20-tägigen Monats, wurde Puffmais geopfert, der wie eine Kette um die Schultern der Gottheiten gelegt wurde.
2. Name auf Nahuatl, wörtliche Bedeutung: «Rauchender Spiegel». Er wird mit der Nacht, der Zwietracht und dem Krieg in Verbindung gebracht.

1. «Sec, sécheresse et manque d'eau». Cinquième mois du calendrier civil du Mexica. À la fin du mois de 20 jours, du maïs soufflé a été sacrifié, qui a été mis comme une chaîne autour des épaules des divinités.
2. Nom en Nahuatl, sens littéral: «miroir fumant». Elle est associée à la nuit, à la discorde, à la guerre et à la nuit.

REPLICAR PARA INVESTIGAR

Flauta doble atribuida a artesanos de Xochipala, Gro.
27.1 x 6.5 x 4.8 cm

Además de la colección de instrumentos musicales arqueológicos, Samuel Martí adquirió réplicas e instrumentos inspirados en diseños prehispánicos. Su objetivo era explorar las posibilidades acústicas con modelos creados por artesanos que conocían los principios de la organología mesoamericana.

HERSTELLUNG VON REPLIKEN ZU FORSCHUNGSZWECKEN / PRODUCTION DE RÉPLIQUES POUR RECHERCHE

Flauta transversa (réplica)
33 x 5 x 4.4 cm

Silbato doble zoomorfo (réplica)
Posiblemente elaborado por artesanos
de Xochipala, Gro.
28.8 x 9.5 x 5.6 cm

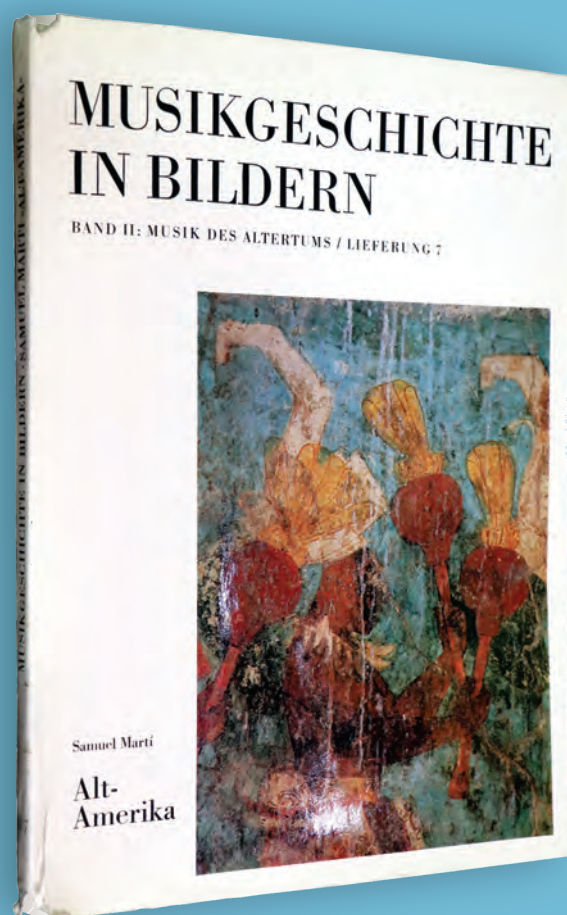

Flauta triple de Tenenexpan (réplica)
Elaborada por Jorge Dájer
35.3 x 9.2 x 5.6 cm

Neben der Sammlung archäologischer Musikinstrumente erwarb Samuel Martí Repliken und Instrumente, die von vorspanischen Entwürfen inspiriert waren. Sein Ziel war es, akustische Möglichkeiten mit Modellen zu erkunden, die von Handwerkern geschaffen wurden, die die Prinzipien der mesoamerikanischen Organologie kannten.

En outre à la collection d'instruments de musique archéologique, Samuel Martí a acquis des reproductions et des instruments inspirés de styles préhispaniques. Son objectif était d'explorer les possibilités acoustiques avec des modèles créés par des artisans qui connaissaient les principes de l'organologie mésoaméricaine.

DIVULGANDO LAS MÚSICAS DE NUESTROS PUEBLOS

Samuel Martí no sólo se dedicó al estudio de los instrumentos musicales prehispánicos, también realizó investigaciones etnomusicológicas en México, Centro y Sudamérica. Sus libros, artículos y fonogramas dan cuenta de un investigador con una filosofía latinoamericanista que aspiraba al diálogo entre las diferentes culturas musicales.

Musikgeschichte in Bildern

(Band II: Musik des Altertums. Lieferung 7: Alt-Amerika)

Samuel Martí

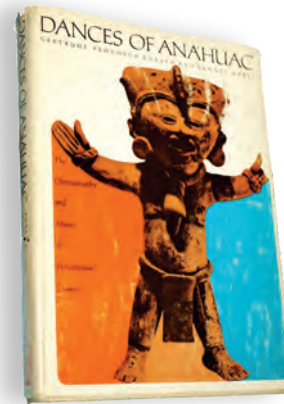
Leipzig: Deutscher Verlag für Musik

1970

[*Historia de la música en imágenes*

(Volumen II: Música de la antigüedad. Fascículo 7: América antigua)]

DIE MUSIK UNSERER VÖLKER BEKANNT MACHEN / RÉPANDRE LA MUSIQUE DE NOS PEUPLES

Instrumentos musicales precortesianos

México: INAH, Ed. 1955 y Ed. 1968

Dances of Anahuac

Chicago: Alding Publishing Company, 1964

Music before Columbus. Música precolombina

México: Euroamericanas, 1978

Canto, danza y música precortesianos

México: FCE, 1961 (abajo der.)

Samuel Martí widmete sich nicht nur dem Studium der vorspanischen Musikinstrumente, sondern machte auch ethnomusikwissenschaftliche Forschungen in Mexiko, Mittel- und Südamerika. Seine Bücher, Artikel und Tonträger bezeugen einen Forscher mit einer lateinamerikanischen Philosophie, der den Dialog verschiedener Musikkulturen suchte.

Samuel Martí non seulement s'est consacré à l'étude des instruments de musique préhispaniques, il a également réalisé des recherches ethnomusicologiques au Mexique, Amérique Centrale et Amérique du Sud. Ses livres, ses articles et ses phonogrammes sont témoins de sa philosophie latino-américaine qui aspire au dialogue entre les différentes cultures musicales.

Traditional Music of Peru

Ethnic Folkways Library Fe4456 (LP)

New York: Folkways Records and Service Corp., 1958

Música de nuestra América. Archivo de Samuel Martí (Vol I. y II)

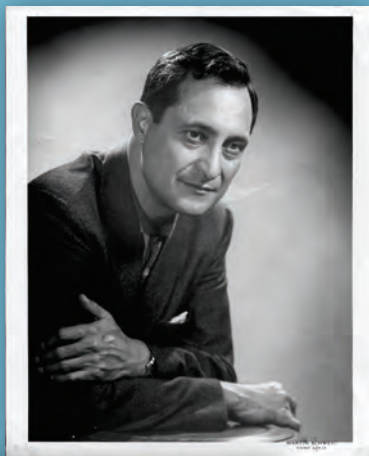
México: CONACULTA-FONCA, 2003

Música de nuestros pueblos. Archivo de Samuel Martí

Testimonio musical de México, No. 48

México: INAH, 2007

SAMUEL MARTÍ: MÚSICO, ETNOMUSICÓLOGO Y ARQUEÓLOGO

Un personaje multifacético (El Paso Texas, 1906-Tepoztlán, 1975) se inició como violinista concertista, fundó la Orquesta Sinfónica de Yucatán y creó la agencia Conciertos Martí para la difusión de conciertos didácticos.

Un giro en su carrera musical lo llevó al reconocimiento de las culturas musicales prehispánicas y al interés por investigar y documentar el vasto campo de los instrumentos musicales. En este tema fue pionero, valiéndole el reconocimiento del medio académico. Fue investigador del Museo Nacional de Antropología y becario de la Organización de Estados Americanos, lo cual le permitió realizar trabajo de campo en diversas comunidades de México, Centro y Sudamérica.

Una faceta poco conocida de Martí es su trabajo en el sitio arqueológico de Diquiyú en la Mixteca Baja de Oaxaca. Gracias a estas investigaciones se dio a conocer la importancia y monumentalidad del sitio. La revista Cuadernos Americanos publicó dichos descubrimientos en sus números correspondientes a los años 1965, 1966 y 1971.

Samuel Martí (retrato)

Fotografía Matin Schewing, St. Luis, (s.f.)

Samuel Martí (violín), Gunhild Nilsson (piano) y José Piñol (cello) (s.f.)

Samuel Martí

Estudio Moncayo, México, D.F., (s.f.)

**MUSIKER, ETHNOMUSIKWISSENSCHAFTLER
UND ARCHÄOLOGE / MUSICIAN, ETNOMUSICOLOGUE
ET ARCHAEOLOGUE**

Samuel Martí y banda de músicos
Fotógrafo D. Surichaqui Porras,
Huancayo, Perú, (s.f.)

Martí en trabajo de campo
(s.f.)

Samuel Martí con otomíes
Sierra de Puebla, ca. 1960

Er war eine facettenreiche Persönlichkeit (El Paso Texas, 1906-Tepoztlán, 1975), begann als Konzertgeiger, gründete das Yucatán Symphonieorchester und die Martí Konzertagentur zur Verbreitung didaktischer Konzerte.

Eine Wende in seiner musikalischen Karriere führte ihn zur Anerkennung vorspanischer Musikkulturen und zum Interesse, das weite Feld der Musikinstrumente zu erforschen und zu dokumentieren. Auf diesem Gebiet war er Pionier und wurde von der akademischen Welt gewürdigt. Er war

Un personnage aux multiples facettes (El Paso Texas, 1906 – Tepoztlán, 1975) a débuté comme violoniste concertiste, a fondé l'Orchestre Symphonique de Yucatán et a créé l'Agence Martí pour la diffusion de concerts didactiques.

Un tournant dans sa carrière musicale l'a mené à la reconnaissance des cultures musicales préhispaniques et l'intérêt d'enquêter et de documenter le vaste monde des instruments de musique. Dans ce sujet, il a été un pionnier, ce qui lui a valu la reconnaissance du milieu académique. Il a été chercheur au Musée National d'Anthropologie et

Samuel Martí en Diquiyú

Oaxaca
(s.f.)

Martí en la entrada de una tumba descubierta el Cerro del Gigante

Diquiyú, Oaxaca
(s.f.)

Esquina de un edificio en Diquiyú

Oaxaca
(s.f.)

Forscher am Museo Nacional de Antropología und Mitglied der Organisation Amerikanischer Staaten, die es ihm ermöglichte, Feldforschung in verschiedenen Gemeinden in Mexiko, Mittel- und Südamerika durchzuführen.

Eine wenig bekannte Facette von Martí ist seine archäologische Arbeit in Diquiyú in der Mixteca Baja von Oaxaca. Dank dieser Untersuchungen wurde die Bedeutung und Monumentalität des Ortes bekannt. Die Zeitschrift Cuadernos Americanos veröffentlichte diese Entdeckungen in ihren Ausgaben der Jahre 1965, 1966 und 1971.

boursier de recherche de l'Organisation des États américains, ce qui lui a permis de faire des travaux sur le terrain dans plusieurs communautés au Mexique, en Amérique Centrale et du Sud.

Une facette peu connue de Martí est son travail sur le site archéologique de Diquiyú dans la basse Mixtèque de Oaxaca. Grâce à ses recherches, grâce à ses recherches l'importance et monumentalité de ce site ont été révélés. La revue *Cuadernos Americanos* a publié ces découvertes dans les exemplaires correspondants aux années 1965, 1966 et 1971.

MUSEOGRAFÍA

La identidad cromática fue el celeste, buscando unir las diferentes esferas de la cosmovisión prehispánica: inframundo, lo terrestre y lo celeste. Las esferas primera y segunda estuvieron presentes en los materiales -diferentes barro- y colores de las instrumentos -gamas del ocre- y la tercera fue

La exposición *Heterofonías* se organizó en nueve secciones: 1) Formas y sonidos complejos, 2) Flautas dobles, 3) Flautas en el ritual *Tóxcatl*, 4) Música con caracolas, 5) Música prehispánica (con publicaciones y fonogramas), 6) Réplicas, 7) Antropomorfización de instrumentos, 8) Flautas globulares, y 9) Intereses de Samuel Martí.

Ésta se pensó como una exposición no lineal, que pudiera recorrerse libremente en cualquier de sus direcciones. Tanto las secciones como el recorrido se definieron mediante un ejercicio colaborativo entre curador y museógrafo, contemplando desde el inicio las posibilidades espaciales, facilitando con ello la producción y el montaje.

La exposición contó con música ambiental, utilizando las grabaciones de trabajo de campo realizadas por Martí y remasterizadas por el curador.

representada por el color cielo, el cual evoca a la vez al aire y al aliento que recorren las oquedades de las piezas.

Debido a las características de la sala, la Antigua Cocina del Convento, que cuenta con múltiples nichos, vanos de ventanas y puertas, chimenea y estructura central —mesa de trabajo—, se optó por cerrar un nicho de arco de medio punto y una ventana con mamparas que mostraron un gráfico del mapa de Mesoamérica y el mural de fotografías. Por seguridad de la mesa de trabajo se construyó una base, sobre la cual se colocaron cuatro capelos para las secciones —la 2,3,7 y 8—, con sus respectivas bases de elevación (18), una por pieza exhibida. Directamente sobre la base se expusieron dos libros abiertos. De la misma manera se protegió el fogón ubicado debajo de la chimenea, sobre la base se exhibieron 4 libros, un LP con su cuadernillo y 4 discos compactos. Otras tres vitrinas para

otras tres secciones consistieron de base, mampara trasera, capelo y bases de elevación (8), para nueve piezas (una colocada directamente en la base). Dos mamparas sirvieron para las cédulas introductoria y de créditos.

Los soporte de acrílico fueron elaborado especialmente para cada pieza, teniendo en cuenta su estructura y formas para implementar un método extra de sujeción por medio de hilos de nylon, dando estabilidad y garantizando la integridad de la colección.

La luz fue cenital con leds de luz cálida y de baja generación de calor para no dañar los documentos ni los restos de policromía. Las cédulas fueron impresas en vinil adherible y montadas directamente sobre los capelos de cristal o en las mamparas, así como en placas de pvc.

La exposición contó con cédulas de mano en inglés, francés y alemán, recurso fundamental del Museo debido al perfil internacional del público. Estas cédulas incluyeron códigos QR, para el disfrute de grabaciones musicales y un libro digital. Este último alojado en la Mediáteca del INAH.

HETEROPHONEN DER VERGANGENHEIT

Samuel Samuel Martí

Für die mesoamerikanischen Völker war die Musik eine Kunst, die der Menschheit von den Göttern verliehen und von der unsichtbaren Kraft geschaffen wurde, die Leben gibt: der Wind. Archäomusikwissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass sich einige der Merkmale, die die prähispanische Musik auszeichnen, von europäischer Musik unterscheiden: wie etwa die Vorliebe für Klangfarben, die auf dem Zusammentreffen verschiedener Stimmen - der Heterophonie-basieren, welche akustische Phänomene wie z. B. Schwebungen erzeugten.

Die Annäherung an die prähispanische Musik ist durch die Untersuchung und Analyse von Musikinstrumenten möglich, die noch erhalten sind. Dies war ein Thema ständigen Forschungsinteresses des Ethnomusikwissenschaftlers Samuel Martí, dem es gelang, eine Sammlung von etwa 70 Musikinstrumenten zu bilden, die sein Interesse widerspiegeln, wenig bekannte Aspekte der prähispanischen Organologie - Wissenschaft von den Musikinstrumenten - auf zu decken; auf diesem Gebiet war er Pionier und widmete ihm einen guten Teil seines Lebens.

Nach dem Tod von Martí, 1975, hat seine Witwe Gunhild Nilsson-Martí die Sammlung von Musikinstrumenten dem Regionalzentrum des INAH in Oaxaca gespendet, als Zeichen der Wertschätzung, die Martí den autochthonen Völkern dieser Region entgegenbrachte. Diese Ausstellung ist eine Hommage für einen der bemerkenswertesten Forscher indigener Musikkulturen, ein Abriss der musikalischen Vielfalt Mesoamerikas und einen Annäherung an die Sammlungen des Museo de las Culturas de Oaxaca.

VEREINIGUNG VON KLANGFARBEN Die Flöten mit einer oder zwei Pfeifen konnten verwendet werden für die Organisation der Gattungen der Maya-Region und Zentralamerika während der Klassischen Periode. Diese Instrumente erzeugten Akkordklänge, die aus einer von Pfeifen gleichzeitig klingen. **AKKORDKLANG (POLYPHONIE)** Ein Subtypus der Monothematik ermöglichte, die meisten Flöten zu spielen, um eine Triade zu erzeugen, deren Klang verändert, wenn ein Luftdruck zwischen zwei Pfeifen erzeugt wird. Manuskripte bezeichnen diese Flöten als **MAHUI** und **MAHUI**. Die Flöten und die Flöten waren im präkolumbianischen Mexiko und Zentralamerika verbreitet, von den Tolteken über die Azteken bis zu den Mayas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas.

PRÄHISPANISCHE FLÖTEN - Musikinstrumente der Vorzeit von Samuel Martí - Erfindungen von Samuel Martí, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Mexiko und Zentralamerika verbreitet, von den Tolteken über die Azteken bis zu den Mayas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas.

PRÄHISPANISCHE FLÖTEN - Musikinstrumente der Vorzeit von Samuel Martí - Erfindungen von Samuel Martí, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Mexiko und Zentralamerika verbreitet, von den Tolteken über die Azteken bis zu den Mayas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas.

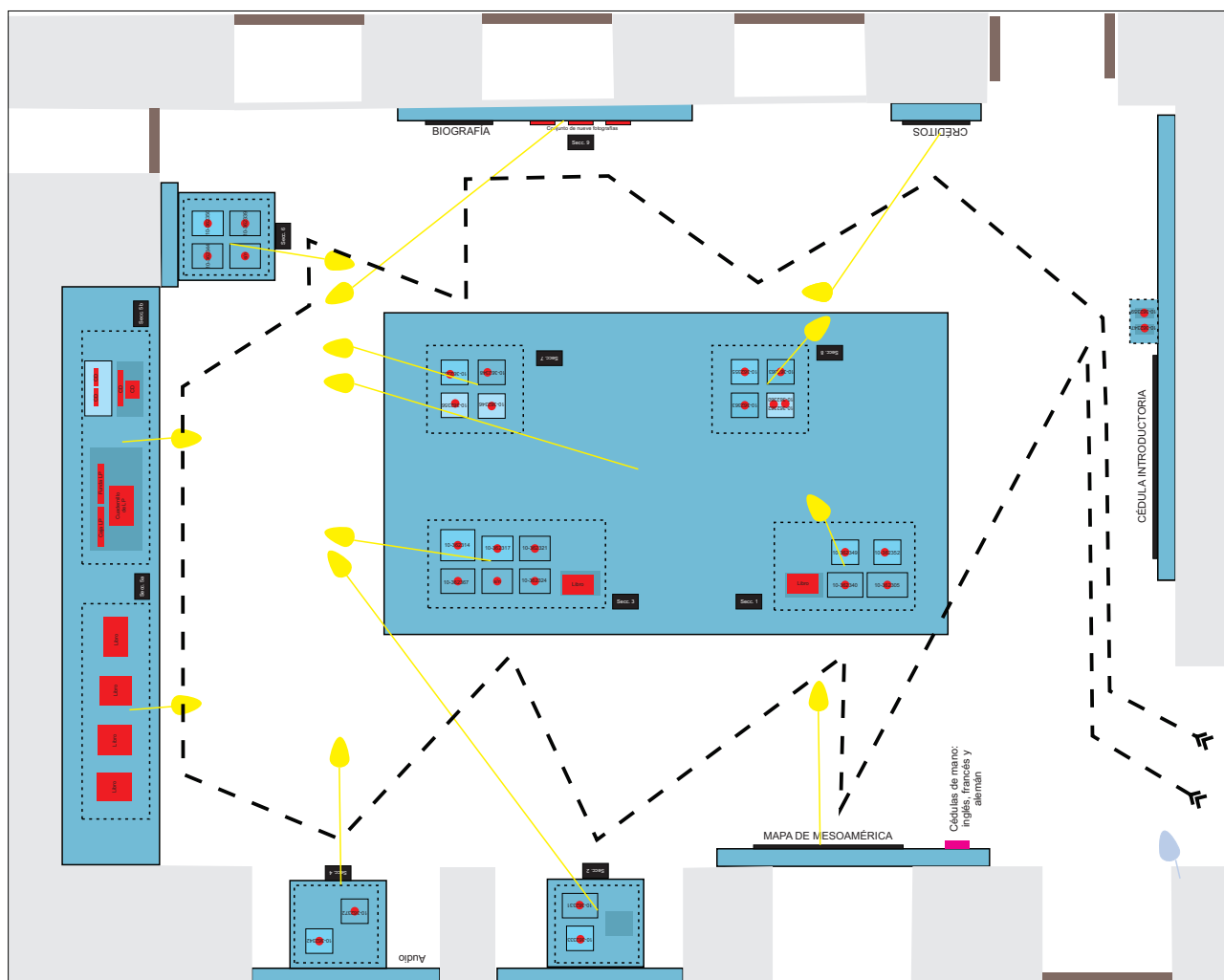
SAMUEL MARTÍ

Er war ein lateinamerikanischer Musikwissenschaftler (El Paso, Texas 1896-Tijuana 1970), begann als Komponist, gründete das Yucatán Symphonieorchester und die Martí Konzertgesellschaft. Eine Wende in seiner musikalischen Karriere führte ihn zur Annäherung von präkolumbianischen Musikinstrumenten. Auf diesem Gebiet war er Pionier und wurde von der akademischen Welt anerkannt. Er war Forscher am Museo Nacional de Antropología und Mitglied der Organisationskommission der 1968er Olympischen Spiele in Mexiko. Eine wenig bekannte Facette von Martí ist seine archaische Arbeit in Tijuana in der Mexica-Orgel der Jahre 1965, 1969 und 1971.

PRÄHISPANISCHE FLÖTEN - Musikinstrumente der Vorzeit von Samuel Martí - Erfindungen von Samuel Martí, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Mexiko und Zentralamerika verbreitet, von den Tolteken über die Azteken bis zu den Mayas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas.

PRÄHISPANISCHE FLÖTEN - Musikinstrumente der Vorzeit von Samuel Martí - Erfindungen von Samuel Martí, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Mexiko und Zentralamerika verbreitet, von den Tolteken über die Azteken bis zu den Mayas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas.

PRÄHISPANISCHE FLÖTEN - Musikinstrumente der Vorzeit von Samuel Martí - Erfindungen von Samuel Martí, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Mexiko und Zentralamerika verbreitet, von den Tolteken über die Azteken bis zu den Mayas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas. Die Flöten wurden in verschiedenen Regionen verwendet: in Mexiko, Zentralamerika und im Amazonas.

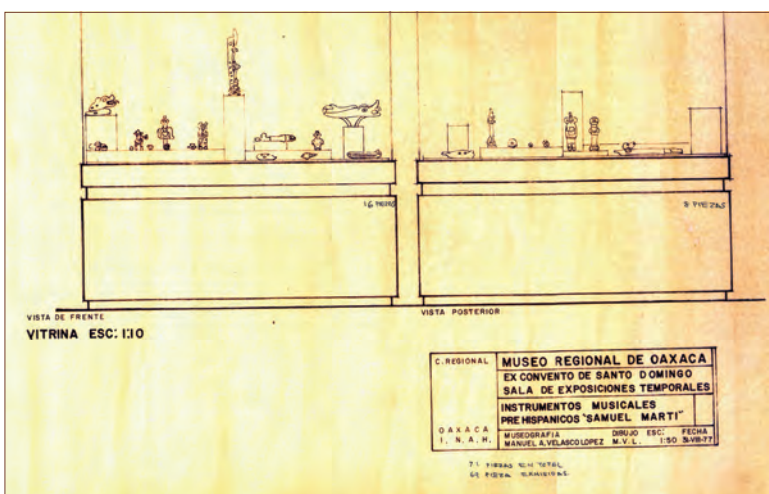
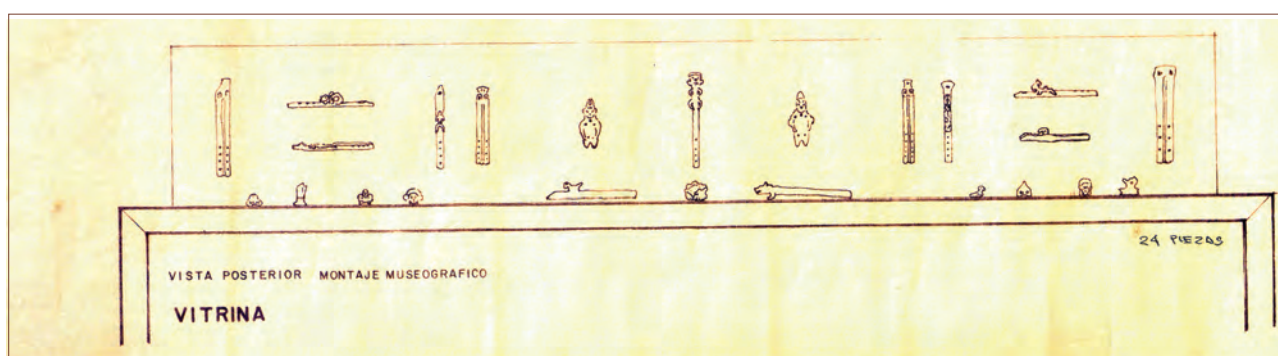
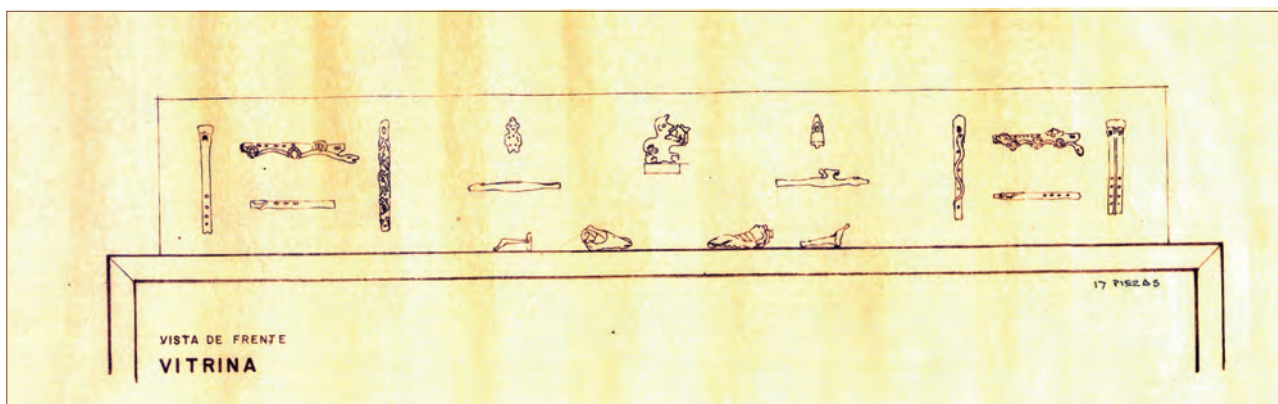
Museografía (Plano integrado: distribución de mobiliario, piezas, cédulas, gráficos, iluminación y flujo de visitantes)

Israel Gutiérrez Barrios

Centro INAH Oaxaca

Abril 2020

- Piezas
- Cédula o gráfico
- Cédula de mano
- Cédula de sección
- Vitrina
- Mampara, base o cubos de elevación
- Altura de cubos
  - 0 cm
  - 10 cm
  - 15 cm
  - 25 cm
- Luces (cálidas y blancas)
- » « Flujo de visitantes

Plano de exposición realizado en 1977 para exhibir la colección Samuel Martí, donada al Museo Regional de Oaxaca —ahora Museo de las Culturas de Oaxaca— por la viuda Nilsson-Martí.

Plano de exhibición

Manuel A. Velasco López
Museo Regional de Oaxaca
31 agosto 1977

HETEROFONÍAS DEL PASADO

en la Colección Samuel Martí

CRÉDITOS DE LA EXPOSICIÓN

Curaduría

Gonzalo Sánchez Santiago

Museografía

Israel Gutiérrez Barrios

Montaje

Ricardo León Martínez
Armando Zárate Sánchez
Tereso Coronel Ángel
José Manuel Sierra Foti

Gestión

Itzel Velasco López

AGRADECIMIENTOS POR PRÉSTAMOS

Biblioteca INAH Oaxaca

Libro *Instrumentos musicales precortesianos* (1968)

Fonoteca del INAH

Fotografías digitales

Gonzalo Sánchez Santiago

Colección de libros, LP, Cds
y música remasterizada

DIRECTORIO

Secretaría de Cultura

Alejandra Frausto Guerrero

Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia

Diego Prieto Hernández

Director del Centro INAH Oaxaca

Ilan Vit Suzan

Director del Museo de las Culturas de Oaxaca

José Luis Noria Sánchez

Subdirector de la Fonoteca del INAH

Benjamín Muratalla

Director del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

Iván Ruíz García

Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

Riánsares Lozano de la Pola

Coordinadora del Centro de Extensión Oaxaca del IIE, UNAM

Zaira Jiménez Castro

HETEROFONÍAS DEL PASADO

en la Colección Samuel Martí

se terminó de producir el 27 de febrero de 2020.
El desarrollo del epub fue de IGB
(Del Punto 116, Barrio del Peñasco, Oaxaca, Oax.)

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Instituto Nacional
de Antropología
e Historia

Museo de las
Culturas
de Oaxaca

