

Fonoteca del INAH

❖ Sones y gustos de la Tierra Caliente ❖
de Guerrero

10

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Ediciones Pentagrama

“... en la tierra caliente se practica una tradición musical característica...”

❁ PRESENTACIÓN

A don Celedonio Serrano M.

In memoriam

La región de la Tierra Caliente de Guerrero, una de las siete en que convencionalmente se divide a la entidad sureña desde el punto de vista geoecológico y que con cierta elasticidad puede también aplicarse desde una perspectiva sociocultural, es —sin duda—, una de las mejores representadas en el material discográfico actualmente disponible para el interesado, tanto en ediciones comerciales como de carácter académico.

Para el año en que apareció la primera edición de este fonograma (1971), ya se habían llevado a cabo grabaciones de campo en la zona en cuestión, por investigadores pioneros como Joseph R. Hellmer. Aunque con anterioridad otros investigadores —sin haber hecho registros grabados por diversas causas—, habían escrito ya acerca de algunos aspectos relativos a los orígenes, características técnicas (musicales y literarias), así como de los contextos de esta tradición musical; entre quienes deben destacarse los maestros Vicente T. Mendoza (1949) y Celedonio Serrano Martínez (1951), éste último por cierto de estirpe guerrerense, particularmente calentana y a quien se deben importantes aportes al estudio de la lírica popular guerrerense, en sus diversos géneros: romances, corridos, coplas, entre otros. Inventarios mecanografiados que forman parte del archivo documental de

la Fonoteca del INAH, proporcionan información acerca del trabajo de registro de campo realizado por Hellmer, en cintas de carrete abierto. En el período comprendido entre 1950 y 1960 predominan las grabaciones correspondientes a la Tierra Caliente (tanto guerrerense como michoacana); sin embargo, nunca se editaron en un fonograma (con excepción de algunas de Michoacán) y se desconoce su ubicación actual.

En este marco, el disco *Sones y gustos de la Tierra Caliente de Guerrero*, es probablemente el primero sobre dicha zona, que se editó por una institución académica, con fines no comerciales. En él se incluyen interpretaciones a cargo de dos conjuntos: el *Ajuchitlán* y el de Bardomiano Flores y si bien se señalan que son grabaciones de campo, no se indican los lugares de su registro.

Dentro del repertorio seleccionado cabe destacar dos ejemplos que no son exclusivamente sones o gustos. El primero de ellos es el que aparece como *El corrido de Elena*, que es un romance español de muy vieja prosapia que versa sobre el tema de “la esposa infiel”, uno de los más difundidos en Guerrero y más conocido en esos lugares como *Fernando el francés*.

El otro ejemplo es *San Agustín*, denominado por Arturo Warman, el autor de la investigación, la grabación de campo y notas, como “corrido de enumeración”. En realidad se trata de un “romance de relación”, aunque otros investigadores como René Villanueva † lo incluye dentro de las “Ensaladas”. En este fonograma se atribuye su autoría a don Juan Bartolo

Tavira, célebre compositor calentano, sin embargo, es claro que es anónimo como puede comprobarse comparándolo con otras versiones y variantes del mismo ciclo publicadas por el maestro Serrano (1951), quien las recogió entre 1925 y 1938.

En décadas posteriores a la aparición del disco que aquí presentamos en su sexta edición, diversas instituciones así como disqueras independientes, han editado nuevos materiales con grupos y conjuntos de la Tierra Caliente guerrerense, como los de Alfonso Salgado, Zacarías Salmerón, Filiberto Salmerón, Totolapan, Los hermanos Tavira y desde luego con don Juan Reynoso. Y precisamente a partir de que en el año de 1997 este destacado violinista fuera galardonado con el Premio Nacional de Artes y Tradiciones Populares, el interés por la música calentana se ha ampliado, rebasando las fronteras.

Un testimonio patente de lo anterior son los seis encuentros musicales que bajo la denominación *Dos tradiciones*, reúnen músicos calentanos guerrerenses y de los Estados Unidos y Canadá, en alguna población de aquella región, bajo la coordinación de Linda Joy Fenley; en ocasión de cada encuentro se editan un disco y una publicación alusivos.

De tal manera que en la actualidad tenemos un panorama bastante completo del repertorio calentano, así como de las variaciones en la destreza y estilos de sus intérpretes. Sin embargo, a este fonograma cabe mérito de haber sido pionero en revelar a un público urbano y no sólo de

“... el conjunto instrumental probablemente diseñado para el son y el gusto...”
especialistas, la riqueza y belleza de tal tradición musical regional.

Gabriel Moedano Navarro

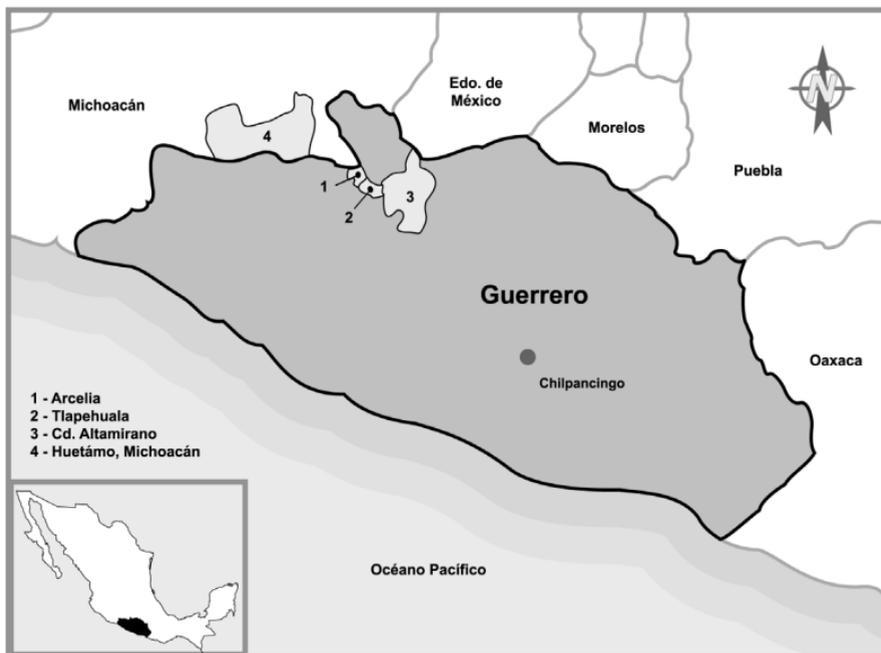
Fonoteca INAH

❁ LA REGIÓN

El río Balsas corre encajonado en casi todo su cauce; al oeste de Iguala se abre el valle aluvial de mayor tamaño en su trayecto. Es un valle bajo, seco y caluroso, apenas a trescientos metros sobre el nivel del mar; está aislado por los paredones de la Sierra Madre Occidental que el río excava. Ese valle es la llamada Tierra Caliente; allí se localizan, entre las principales poblaciones: Arcelia, Tlapehuala, Pungarabato (hoy Ciudad Altamirano) y Huetamo, esta última en el estado de Michoacán.

La región está ocupada por una población mayormente mestiza, aunque también la comparten algunos cuiclatecos y aquí y allá grupos de mexicanos (nahuas). Hasta hace poco la gente de Tierra Caliente se dedicaba a una agricultura para el consumo regional, a la ganadería de hacienda extensiva, y a la explotación de algunos placeres de oro que dieron origen a muchas leyendas y a la orfebrería. Hoy, con la irrigación, se han introducido la agricultura comercial y con ella las comunicaciones se han ampliado.

Sones y gustos de la Tierra Caliente de Guerrero

❁ LA TRADICIÓN MUSICAL

En la Tierra Caliente se practica una tradición musical característica. Al parecer tiene un origen relativamente reciente. Surgió a partir del modelo del *soncito de la tierra*, generalizado por todo el país a finales del siglo XVIII, como género festivo y profano. Aún hoy se recuerda a los músicos que desarrollaron las formas locales, como Juan Bartolo, muerto en 1924, creador de muchos números del repertorio y el último en usar el arpa; o como Isaías Salmerón, muerto hace 25 años (en realidad 45), quien recreó sones tradicionales de distintas regiones y los incorporó al estilo de Tierra Caliente. En nuestros días sigue el proceso de creación, con piezas de texto descriptivo y localista.

Fuera de la Tierra Caliente, el estilo se ha difundido hacia el sur del estado de México e intercambia elementos con la tradición del conjunto de arpa grande de la Tierra Caliente de Michoacán, que florece en la depresión del Tepalcatepec.

“... son contratados para diferentes festejos...”

❁ EL CONJUNTO

El estilo musical de la Tierra Caliente está asociado a un conjunto característico, que se forma por dos violines, una o dos guitarras sextas y la tamborita de madera de parota con doble parche, del tipo de redoblante militar. Aún es posible escuchar la guitarra panzona de seis cuerdas que formaba parte del conjunto y que a veces se sustituye por un guitarrón de son abajeño. El arpa ha dejado de usarse desde los tiempos de Juan Bartolo. Salvo la tamborita y la guitarra panzona, que son de hechura local, los demás instrumentos se fabrican en Paracho, en la Meseta Tarasca del estado de Michoacán.

11

❁ EL REPERTORIO TRADICIONAL

Se forma básicamente por dos géneros: el gusto y el son; ambos derivados, al parecer, de los sones y jarabes viejos. El gusto es un poco más lento, siempre cantado con coplas líricas o picarescas. El son es más rápido y ocasionalmente tiene letra; cuando tiene texto, su contenido es preferentemente picaresco. Ambos géneros se bailan por parejas mixtas; al son se

asocia el zapateado de gran dificultad. Un buen número de sones y gustos hacen referencia a la actividad ganadera y a sus realizadores: los *cuerudos*, vaqueros que para ciertas faenas se cubren con una especie de abrigo de gamuza, y que sustentan una tradición particular. Otros sones hacen referencia al medio, en especial a la fauna, y puede suponerse que son los más antiguos, ya que a principios del siglo XIX se popularizaron sones con el nombre de animales, cuyos movimientos los bailarines imitaban.

12

El conjunto instrumental, probablemente diseñado para el son y el gusto, ha asimilado otros géneros de propósito religioso; entre ellos se cuentan los *vinuetes* que se utilizan para acompañar actos solemnes y las *piezas de velorios* —vales lentos—, que se tocan en esas ocasiones. En la región, además, es muy popular el corrido; este género, básicamente narrativo, a veces se interpreta con el conjunto y otras, es cantado por un músico con acompañamiento de guitarras.

LOS INTÉRPRETES

Los músicos de la región son básicamente profesionales, aunque no todos lo sean de tiempo completo y combinen la música con la actividad agrícola.

Son contratados para diversos festejos, sobre todo de carácter familiar, como bodas y bautizos, los que a veces duran hasta tres días. Otras veces son contratados para tocar en los velorios o fiestas religiosas. Anteriormente participaban en los herraderos —fiestas con las que culminaban las faenas de juntar el ganado de las haciendas para marcarlo o embarcarlo—, y a las que debe atribuirse, en parte, la época de esplendor de los grandes intérpretes.

13

1. EL BECERRERO (GUSTO)

Intérpretes:

REPERTORIO INCLUIDO

Conjunto Ajuchitlán.

José Natividad Leandro, *violín primero*;

Anselmo Leandro, *violín segundo*;

Santiago Leandro, *guitarra y primera voz*;

Teodoro Leandro, *guitarra segunda*;

Catarino Miranda, *tamborita y segunda voz*.

16

Gusto es la variedad que hace referencia al trabajo en la hacienda ganadera y a sus personajes. Este ejemplo se popularizó comercialmente en los años treinta, aunque disociado del conjunto instrumental y hasta con otro ritmo. Constituye una de las piezas favoritas del repertorio local.

Texto:

Becerrero, becerrero,

dónde dejaste los piales. (repite)

Ay, ay, ay, ay.(bis)

En la puerra del chiquero
quedaron todos cabales. (repite)
Ay, ay, ay, ay. (bis)

(Estribillo)

Yo te quiero
porque eres hermosa.
Perfumada rosa
yo muero por ti. (repite)
Ay, ay, ay, ay. (bis)

Arriba braman los toros
abajo los están oyendo. (repite)
Ay, ay, ay, ay.(bis)
Las hijas del caporal

qué buenas se están poniendo. (repite)
Ay, ay, ay, ay.(bis)

(Estribillo)

La cuera se me hizo bronca
y no la puedo ablandar. (repite)
Ay, ay, ay, ay.(bis)
Ando buscando un charquito
pa' ponerla a remojar. (repite)
Ay, ay, ay, ay.(bis)

2. SON SIN LETRA (SON)

Intérpretes:

Conjunto de Bardomiano Flores

Bardomiano Flores, *primer violín*;
Juan Tavira, *segundo violín*;
Salomón Echeverría, *guitarrón*;
Artemio Díaz Calderón, *guitarra*;
Manuel Alonso, *guitarra*;
Martín Lucían, *tamborita*.

18 Este tipo de sones sirven básicamente para acompañar el zapateado. Es muy probable que este son tuviera nombre de animal, aunque sus intérpretes no lo recordaron. Se cuenta que antes, y en algunas rancherías incluso hoy, para el zapateado se hacía una tarima de madera que se apoya sobre cántaros de barro; sobre ésta se colocaba una cuerda en la que se apoyaba el bailarín para realizar, descalzo, un zapateado que podía escucharse desde muy lejos.

3. CORRIDO DE ELENA

Intérprete:

José Alonso Lázaro, *voz y guitarra*.

Esta pieza, que en realidad es en sus orígenes un romance tradicional español, anterior al Siglo de Oro; presenta un buen número de variantes en México.

Texto:

Ahora les voy a decir
a las señoras honradas:
no den su brazo a torcer
cuando se encuentren casadas.

Ya ven lo que le pasó
a la infeliz Elena:
quiso tratar en latín
teniendo su letra buena.

Noticias tuvo su esposo
que Elena era preferida,
cuando se encontraba sola
de un francés era querida.

Un viaje fingió su esposo
para poderlos hallar,
agarrarlos en el lecho
y poderla asesinar.

Ábreme la puerta, Elena,
sin ninguna desconfianza.
Yo soy Fernando el francés
que vengo desde la Francia.

Al abrir la puerta Elena
se les apagó el candil.
Se agarraron de las manos,
se fueron para el jardín.

Luego la vistió de blanco
como la sabía vestir:
tendieron cama de flores,
se acostaron a dormir.

Aquello de media noche,
Elena le dijo así
a don Fernando el francés:
¿Por qué no me habla usted a mí?

O tenga amores en Francia
o querrá a otra más que a mí.
No le tema a mi marido
que se halla lejos de aquí.

No tengo amores en Francia
no quiero a otra más que a ti.
No le temo a tu marido
que se halla al lado de ti

De lo que pasó, pasó,
de otra cosa hemos de hablar:
encomienda tu alma a Dios
porque te voy a matar.

Dispensa, esposo querido,
dispensa mi desventura.
No lo hagas tanto por mí,
hazlo por mis dos criaturas.

Piedad, te encargo a mis hijos,
recíbelos como madre.
Si te preguntan de Elena,
les dices que tú no sabes.

Si te siguen preguntando
les dices que la maté,
la carne la hice cecina,
y las piernas empastillé.

Aquello de media noche,
cuando el cilindro tronó,
qué desgracia de mujer,
con tres balazos pagó.

Aquí se acaban cantando
los versitos del problema.
Ejemplo pa' las casadas,
tengan ejemplo en Elena.

4. PIEZA FÚNEBRE

Intérpretes:
Conjunto **Ajuchitlán**.

En los velorios se interpreta este tipo de repertorio. Formalmente se asemeja al vals, aunque también se utiliza la música de algunos corridos. Este género no incluye la tamborita ni el canto. A título de hipótesis, puede sugerirse que estas piezas son el remanente de una tradición antigua de velorios, como la que se practica en otros países latinoamericanos.

5. LA MARIQUITA (GUSTO)

Intérpretes:

Conjunto de Bardomiano Flores.

Es atribuido a Isaías Salmerón. Sin embargo, se conocen otras versiones del mismo en el país y en especial en la Costa Chica de Guerrero, donde se canta en forma de chilena. Esta pieza también se conoce en el folklore actual de Chile, donde posiblemente se originó a partir de modelos españoles.

Texto:

Mariquita, quita, quita,
quítame de padecer.

El rato que no te veo
loco me quiero volver. (repite)

(Estribillo)

Ay, que me voy, que me voy,
vámonos a ver,
a ver cómo corre el agua,
vamos a verla correr.

Ay, que me voy, que me voy,
vamos a ver,
el agua que se derrama,
no se vuelve a recoger.

(Estribillo)

6. EL HUACO (SON)

Intérpretes:

Conjunto **Ajuchitlán**.

Este son es del tipo de los que llevan nombre de animal. En este caso, los violines imitan el grito del ave que da nombre al son; también se dice que los bailarines imitan en su danza los movimientos de ese pájaro. Este tipo de sones aparece documentado en los archivos de la Inquisición, pues se consideraban lascivos los movimientos y la intención de los bailarines.

7. SAN AGUSTÍN (CORRIDO DE ENUMERACIÓN)

Intérpretes:

Conjunto de Bardomiano Flores.

Salomón Echeverría, *cantante*.

Mariquita, quita, quita,
quítame de andar en penas.
Debajo de tu rebozo
pasaré una noche buena. (repite)

(Estríbillo)

Lucero de la mañana,
de la mañana lucero.
Si supieras vida mía
lo bastante que te quiero. (repite)

de auras y zopilotes,
de cuijes y tecolotes,
comida muy preferida...
Aú, aú...

Comida muy preferida
que tengo que celebrar,
también debo de matar
jabalines y zorrillos,
tlacuaches y armadillos
en lugar de puercos gordos,
y hacer tamales sordos
para dar el desayuno,
sin que no quede ninguno
de toda mi vaquerada.
La gente está convidada
para el domingo en la tarde,
véspera de la corrida,
noche de los nixtamales...
Aú, aú...

Noche de los nixtamales,

Atribuido a Juan Bartolo Tavira, el casi legendario compositor de Corral Falso, muy cerca de Tlapehuala. Es acaso un corrido de enumeración; en él, con mucho humor, se incluyen los animales regionales participando en una fiesta de herraderos, que termina con la intervención de la escolta para acallar un pleito iniciado por el *jejen* y el *corupo*. No se incluye completo.

Texto:

San Agustín victorioso,
San Vicente y San Joaquín,
hablaron de un herradero.
Les dijo San Agustín:
tengo pensado una cosa,
mediante Dios lo primero,
de hacer un buen herradero
y una fiesta primorosa.
Tengo muy lucida loza,
por toda una cirianera,
tengo muy buenas cazuelas
de guajes y de copal,
donde debo de guisar
comidas muy deliciosas
de paitas y chuparrosas,

Al pie de un verde mastuerzo
donde tu amor conocí, (repite)
que me tuerzo, que me tuerzo,
ay, ya me, ya me torcí.
Ahora cómo me destuerzo,
abrazándome de ti. (bis)

Le dije a una chaparrita,
que me lavara mi paño, (repite)
Ay, me dijo la maldita:
si *usté* quiere hasta lo baño,
véngase de mañanita,

porque tarde le hace daño. (bis)

Tengo un nicho de cristal
hecho con mis propias manos,
(repite)
donde te he de colocar
si seguimos como vamos,
pero si me pagas mal,
pues hasta el nicho quebramos.
(bis)

9. EL MASTUERZO (GUSTO)

Intérpretes:

Conjunto de **Bardomiano Flores**.

Atribuido a Isaías Salmerón; incluye versos tradicionales registrados en otras regiones.

el lunes de madrugada
se saldrán los caporales
a echar la primer ventada
con toda precaución,
que no quede ni un ratón,
culebras y sabandijas,
yarapos y lagartijas,
víbora y el escorpión,
y también el camaleón,
la hormiga y la chicharra.
Sentado con mi guitarra
me he de amanecer cantando,
después seguiré buscando
los toroscos y cocones,
traigo las Siete Naciones
por Veracruz y La Habana...
Aú, aú...

8. EL DIABLO (SON)

Intérpretes:

Conjunto Ajuchitlán.

29

Son de danza zapateada. En estos sones la tamborita adquiere especial importancia ya que marca y adorna el ritmo que realiza el bailarín.

Cómo quieres que te vea
en una cita radiando; (repite) _____
y yo lleno de placeres
por las calles vacilando. (repite)
Zira, ra, ra, ra, ra.

11 LA TORTOLITA (SON)

Intérpretes:

Conjunto de **Bardomiano Flores.**

vámonos a misa a la Compañía,
yo quisiera que juntaras

Atribuida a Juan Bartolo. También incluye coplas que se cantan en otras
regiones. Es acaso el son más popular en la Tierra Caliente de Guerrero.

un boquita con la mía
para que así me besas,
boquita de Alejandría.

Tortolita vividora,(bis)
que del nido te saqué, (bis)
tortolita vividora.
Samuel se quedó llorando,(bis)
cómo llora por *usté*. (bis)

Tan, tan,

(Estribillo)

Chole, cholita, la vida mía,

10. CÓMO QUIERES QUE UNA LUZ (GUSTO)

Intérpretes:

Conjunto **Ajuchitlán**.

Gusto de tipo tradicional y con estribillo tarareado. Se asemeja a los sones de la tirana de la Costa Chica de Guerrero y de la zona de Tehuantepec.

Cómo quieres que una luz
alumbre dos aposentos. (repite)
Cómo quieres que yo quiera
dos corazones al tiempo. (repite)
Zira, ra, ra, ra, ra...

Cómo quieres comparar
un charco con una fuente. (repite)
El charco se secará,
nuestro amor queda pendiente. (repite)
Zira, ra, ra, ra, ra.

12. MARIÁ CUMBÉ (SON)

Intérpretes:

Conjunto **Ajuchitlán**.

Uno de los sones más complejos y difíciles del repertorio de Tierra Caliente. También se conocen otras versiones

del mismo en otras zonas del país. Las condiciones de grabación determinan lagunas en el texto.

Texto:

María Cumbé de mi vida,
cómo estás, cómo te va.(repite)

.....
que no tengas novedad.(repite)
Pándale, oye, así *nomás*,
ya llegó la polvareda.(repite)
Ay, qué bonito es el mundo,
lástima que yo me muera.
Ay, qué bonito es tener
un brazo de cabecera,

¿quién toca la puerta?
Tan, tan, _____
que la voy abrir,
tan, tan,
que yo ya estoy adentro,
déjame dormir.

Tortolita yo quisiera, (bis)
hacer un trato contigo, (bis)
tortolita yo quisiera,
que tú fueras mi mujer,(bis)
y yo fuera tu marido. (bis)

(Estribillo)

Tortolita, ¿por qué lloras? (bis)
dime quién se te murió, (bis)
Tortolita, ¿por qué lloras?
Si se te murió tu amante, (bis)
no llores, que aquí estoy yo. (bis)

(Estribillo)

Ándale, oye, así *nomás*,
toda la vida apenitas.(repite)
Yo soy el recaudador
de las muchachas bonitas,
pero no de todas ellas,
nada más las jovencitas,
ándale y ándale...

ándale y ándale...

Este es el María Cumbé,
el rey de todos los sonos.(repite)
Adorado de las mujeres,
cuanti más si de los hombres,
Cuando las mujeres quieren,
hasta preguntan por dónde.

Ándale, oye, así *nomás*
toda la vida en su ley.(repite)

.....
del corazón del maguey,
dándole vuelta a la silla,
con seguridad hasta vuelas,
ándale y ándale...

Este es el María Cumbé
que cantan por allá abajo.(repite)
Yo también lo sé cantar,
pero con mucho trabajo.(repite)

10 SONES Y GUSTOS DE LA TIERRA CALIENTE DE GUERRERO

1.	El becerrero (gusto)		04.33
2.	Son sin letra	02.50	
3.	Corrido de Elena		06.09
4.	Pieza fúnebre		01.14
5.	La Mariquita (gusto)		03.28
6.	El huaco (son)		03.33
7.	San Agustín (corrido de enumeración)		03.37
8.	El diablo (son)		02.47
9.	El mastuerzo (gusto)		03.50
10.	Cómo quieres que una luz (gusto)		03.03
11.	La tortolita (son)		03.37
12.	María cumbé (son)		03.16

10 Testimonio Musical de México
© INAH, México, 2002, 6ª edición. (P) 1971.

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:

Victor Acevedo Martínez, Martín Audelo Chicharo,
Guadalupe Loyola Zárate, Gabriel Moedano Navarro,
Benjamín Muratalla e Irene Vázquez Valle †.

H. Alejandro Castellanos Garrido, Gabriela González Sánchez y Jazmin Rangel Evaristo
(servicio social).

Fotografías: Fonoteca INAH.

Matriz: Guillermo Pous Navarro.

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.