

El Área de Etnomusicología del Centro de Estudios Folklóricos

Alfonso Arrivillaga Cortés

Desde las primeras décadas del siglo XX internacionalmente, numerosos artistas volcaron su atención a la cultura popular como fuente de inspiración en su labor creativa. Guatemala no queda al margen, y es, sobre todo en el campo de las artes plásticas donde artistas como Carlos Mérida, Rafael Yela Günter, Antonio Franco, Gonzalez Goyri y Dagoberto Vásquez entre otros inclina su obra con un importante sustrato de las culturas aborígenes. En el campo de la literatura, el mismo Premio Nóbel, Miguel Ángel Asturias; así como en la música José Castañeda, Jesús Castillo y Ricardo Castillo hacen uso también de ese caudal.

En 1967 varios intelectuales¹ fundan el Centro de Estudios Folklóricos (aunque hasta 1974 hay disposición presupuestaria que permite hablar con propiedad del funcionamiento) dando al estudio sistemático de estas expresiones que se venían realizando de manera aislada. La primera área de investigación es Artes y Artesanías Populares a cargo de Roberto Díaz Castillo. Un año después (en 1975) se establece el Área de Literatura Oral y se encarga de ello Celso Lara. Luego vendrá el desarrollo de una serie de cursillos para promover la incorporación del folklore al currículo de estudios e inicia el funcionamiento el Área de Folklore Aplicado a la Educación bajo la orientación de Ofelia Deleón.

¹ Carlos Navarrete, Luis Lujan, Ida Bremme de Santos, Juan José Hurtado, Américo Giraca y Roberto Díaz Castillo son los promotores de la iniciativa que es acogida por el Consejo Superior Universitario; bajo el rectorado de Edmundo Vásquez Martínez, según el acta 957 correspondiente a la sesión celebrada el 18 de julio de 1967 (Díaz Castillo, 1980:5). Castillo presenta la reseña más importante de la visión de uno de los fundadores –y director a su vez– de este centro e ilustra los esfuerzos y por menores que acompañan su fundación. Una visión más reciente se puede obtener en Centro de Estudios Folklóricos (1987).

El Área de etnomusicología y el ejercicio académico: un recuento

En 1977 se suma el Área de Etnomusicología al CEFOL.² Corresponde la dirección del área al entonces conocido compositor y pedagogo Manuel Juárez Toledo (1931-1980). Originario de Santiago Sacatepéquez, realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Música donde pronto se distinguió por su labor creativa. Sus composiciones más aclamadas son las de proyección folklórica: El Paabanc, El Urram, Las Bodas de San Juan y La Misa Breve Regional y las obras orquestales, Fantasía, Leyendas del Volcán, La Boda, entre otras.³ En los años previos a su ingreso al CEFOL fundó con Fernando Morales Matus (gran intérprete de marimba), Benigno Mejía (luthier e intérprete de xul) y Manuel de Jesús Toribio (músico indígena de formación escolástica) el conjunto Herencia Maya Cakchiquel que desarrolla una importante labor de investigación. En 1974 obtiene el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos y dos años después realiza estudios de etnomusicología en el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folklore INIDEF, en Caracas, Venezuela.

J. Manuel Juárez Toledo realizando una transcripción musical. CEFOL, s.f. (Foto de Manuel Guerra Caravantes)

² Su creación fue aprobada por el Consejo Superior Universitario (Díaz Castillo, 1980:39).

³ Un esbozo con otras aristas de este autor se encuentra en Guerra Caravantes (1981: 321-334).

Cipriano Orozco, marimbista del Baile de Paach. San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, 1978. (Foto de Manuel Guerra Caravantes)

Estaba llegando a ello a partir de la investigación empírica y de la reflexión formativa en el INIDEF. Su labor de recopilación es central para el archivo del Área ya que se constituye a partir del material que el organiza. Sus recopilaciones alcanzan las 40 horas, y aunque no cuentan con una gran calidad en el registro por las limitaciones de equipo usado, hoy son de un gran valor documental (varias de estas muestras son incluidas en el CD adjunto).

Su prematura muerte en 1980 truncó de tajo el esfuerzo de investigación que venía ejecutando quedando con ello anotaciones y datos fuera de contexto.

Desarrolla estudios específicos que dan como resultado: El Baile de las Flores (1976), *Aportes para el estudio de la etnomusicología guatemalteca* (1977, una reflexión -teórica- sobre la disciplina en Guatemala); Una experiencia etnomusicológica (1978, sobre las marimbas de Chuarrancho); *La música en los rituales dedicados al maíz* (1979, incluye un disco de 45 rpm). Es muy probable que Juárez Toledo se encontrara en una reformulación de sus conceptos sobre el fenómeno sonoro de Guatemala, algo que debió sacudir las posiciones con un fuerte tamiz nacionalista que sostenía.

Conjunto "Los Madrugadores" (arpa, acordeón, batería, violines). San Juan Sacatepéquez, 2 de mayo de 1978. (Foto de J. Manuel Juárez Toledo)

Este no fue el caso de la información que ya se encontraba registrada en el archivo por la identidad GUA y un número correlativo de ingreso, la que se acompaña de una ficha con datos de contenido, aspectos técnicos y observaciones del colector o transcriptor, un modelo que con pocas modificaciones continúa.

Tras el fallecimiento de Juárez Toledo llega a Guatemala el etnomusicólogo Israel Girón, experto del INIDEF quien se encargó de la selección del sustituto para la dirección del área (CEFOL, 1981:311). El 1 de abril de 1981 después de realizado el proceso de selección asumió como encargado del área Alfonso Arrivillaga Cortés (puesto que ocupa hasta hoy).⁴ Para ese entonces el país entraba en la etapa más cruenta del conflicto armado interno por lo que la realización de trabajo de campo y la misma actividad académica era limitada.⁵ Esta situación llevó a que Arrivillaga se dedicara al gabinete de manera más detenida lo que lleva al montaje de la *Exposición de Instrumentos Musicales de la Tradición Popular de Guatemala* (1982). Se trataba de un mapeo de los instrumentos y áreas de uso a partir de datos etnográficos y del archivo mismo. Para dicha exposición fue usada la colección de instrumentos de Arrivillaga, los instrumentos del área de etnomusicología y de la colección de guitarras y guitarrillas del Dr. Raúl Oseguera.⁶ Acompaña este esfuerzo la *Introducción a la historia de los instrumentos de la tradición popular guatemalteca* (1982).

⁴ Acuerdo de Rectoría No. 287-81 del 9 de abril de 1981. Con Arrivillaga ingresó también Claudia Dary, para coadyuvar al desarrollo de la literatura oral y las artes y artesanías. Dos meses antes de su llegada había sido creada el área de etnomedicina a cargo de Elba Villatoro, buscando con ello la permanencia del centro y el desarrollo del conocimiento de la cultura popular.

⁵ Al mismo centro llegó la represión cuando en 1980 es asesinado José León Díaz, hijo del director Roberto Díaz Castillo. Desde otra perspectiva y con otra intención, evocando a Gabino Choy Cujcuj –compañero encargado de servicios en esta institución– alude al asesinato de José León (Díaz, 2003: 121-122). Tres años después (1983) es desaparecida Rosita Pérez secretaria del centro y el mismo es allanado en dos ocasiones así como es abandonado un cadáver en su entrada.

⁶ Raúl Oseguera Palala, fue ministro de Educación durante el segundo período de la revolución y luego rector en funciones de de la Universidad de San Carlos. Fue un destacado humanista, amante y conocedor de la música además de intérprete de la guitarra. Realizó estudios sobre la música de Guatemala que no alcanzó a publicar. Contó con una importante colección de guitarrillas de América latina y de Guatemala en particular.

Alfonso Arrivillaga Cortés registrando al conjunto Querubines, compuesto de arpa, 2 violines y somatador del arpa. Aldea Mano de León, Jocotenango, Sacatepéquez, s.f. (Foto de Cruz Enrique España)

En 1982 realiza estudios de especialización en etnomusicología en el INIDEF en Caracas, Venezuela.⁷ El panorama de inseguridad previo a su salida continúa a su regreso y permanecerá el resto de esa década. Durante la década de los ochentas la investigación se encamina en "área fuera de conflicto": entre los mestizos peteneros

(1987; 1991; 1993), con los garífuna de Livingston (1988; 1990), así como en las cercanías de la ciudad entre los cakchiqueles del área central (1986; 1987a; 1990) donde da inicio a un interesante ejercicio de bi-musicalidad, aunque el marco de inseguridad para la investigación permaneció con grandes dificultades.⁸ A lo largo de la última década del siglo pasado la represión aminora gracias al proceso de negociaciones por la paz lo que permite que los científicos sociales accedan a sitios que antes fueron vedados. El área de etnomusicología amplía el trabajo de recopilación entre los k'iche's (1993a), los q'echi' (1993b; 1996), los refugiados guatemaltecos en Chiapas (casetes, 1993, 1993a); los popti' (Arrivillaga y Shaw, 1995); y los q'anjob'al (casete, 1998). Entre 1993 y 1994 cuenta con un proyecto auspiciado por la Dirección General de Investigación y con el apoyo de Ramiro Chocano editan un número de la revista Tradiciones de Guatemala dedicado a la marimba (Arrivillaga y Chocano, 1995), y publica otros aportes (1994; 1995; 1999; 2004).

⁷ Cinco años después realizando de nuevo estudios en Venezuela, edita con el Centro de las Culturas Populares y Tradicionales CCPYT (formado a partir del INIDEF) el primer volumen (1987) de una serie dedicada a América Latina.

⁸ Muchas veces he creído que la acepción peyorativa y distorsionada que de este término se tiene en Guatemala permitió que pasáramos en cierta manera sin mayor atención.

Entre 1989 y 1994 promueve con el apoyo del INGUAT y diversas organizaciones una serie de *Encuentros de Músicos...* que dan como resultado diversos álbumes discográficos sobre k'iches de Totonicapán (1989), garifuna y q'eqchi' de Livingston (1991); q'eqchi' de la Verapaz (1992); y ladinos, itzaes, mopanes y q'eqchi' del Petén (1994).

Del 2000 al 2003 el área queda a cargo de Fernando López de manera interina mientras Arrivillaga realiza estudios de post-grado. López, cantautor y antropólogo centra su atención sobre la canción alternativa (1998; 2000; 2001) y la semántica de la música (2002); además apoya la edición del CD sobre la obra de Enrique Anleu Díaz (1999) y un disco con música de Jacaltenango (*Descendientes...*, sf.). A su regreso Arrivillaga busca hacer crecer el área con nuevos investigadores, algo que se había buscado en otras oportunidades topándose con las comunes limitaciones presupuestarias, aunque esta vez con mejor suerte.

Matthias Stöckli exponiendo sobre la música folclórica suiza en una actividad organizada por el Área de Etnomusicología representada por Alfonso Arrivillaga Cortés y el Departamento de Arte de la USAC dirigido por la Licda. Helena Mendoza de Reyes.

Auditorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, 1995.

(Foto de Andreas Zihler)

Creciendo la etnomusicología en el CEFOL

Si bien el centro contó desde 1982 con un investigador musicólogo los cruces entre ambas áreas se limitaron a cuestiones puntuales. La inestabilidad del puesto de este investigador no permitió un desarrollo a tiempo completo

de la especialidad dentro del CEFOL, no obstante que la calidad de este maestro, Enrique Anleu Díaz, ha rendido con creces sus servicios a la universidad.⁹ Otra área que ha sido cercana es etno-coreología y su investigador Carlos Rene Garcia Escobar. Gracias a este colega Arrivillaga se puede acercarse al universo de las danzas en el área central y recopilar las versiones de los Bailes de Toritos y Moros y Cristianos de la Aldea lo de Bran; además de realizar otras misiones de campo conjuntas y mantener un contacto académico fructífero que se extiende más allá de dos décadas.

El área de etnomusicología a lo largo de su existencia ha sostenido relaciones con investigadores extranjeros, muchos de ellos estudiantes de postgrado a los que ha prestado asistencia. Esta relación extra-muros propia de toda institución de esta índole le ha permitido diversas formas de cooperación y resultados que van desde el pase a publicaciones internacionales, la preparación de conferencias, pero sobre todo coadyuvar al desarrollo del conocimiento de la realidad musical de Guatemala.¹⁰ En 1992 dio inicio la relación académica con Matthias Stöckli quien en ese entonces preparaba su tesis de doctorado sobre la chirimía en Guatemala (1998, no publicada). La relación establecida con este investigador rindió desde un inicio alcances más allá de los acostumbrados. Gracias a su gestión, el área de etnomusicología representada por Arrivillaga se hizo presente en 1994 en las jornadas de estudio sobre "Música(s) en América Latina" de la Sociedad Suiza de Americanistas celebradas en Zúrich. Con los aportes de Stöckli (1997) y de Arrivillaga (1997) Mesoamérica tenía presencia en un escenario en el que suele estar ausente. Luego continuaron prestándose colaboración e intercambio académico a lo largo de los noventa.

⁹ Se trata de un importante artista plástico, compositor y director sinfónico además de escritor. Este emeritísimo de la universidad, si de algo pueden servir estas letras más allá de la documentación, merece una mejor clasificación dentro de esta casa de estudios. Sobre el Enrique Anleu Díaz puede consultarse a Fernando Urquiza (2004).

¹⁰ Entre las tesis realizadas en el extranjero con que el CEFOL ha tenido relación se encuentran: Cosenza (1987), Stöckli (1998), Nanako Taki, Vanessa Rodens (actualmente con sus estudios de doctorado); entre las nacionales Fernando Siu (1994), Fernando Lopez (1996), Omar Schwendener (2006). Entre los etnomusicólogos destacados para Mesoamérica, además de los referidos, ha existido intercambio con Arturo Chamorro, Linda O'Brien-Rothe, Henrietta Yurchenco, Isabel Aritz, Gerard Béhaque, T.M. Scruggs, Rodrigo Salazar Salvatierra, Walter Guido, Israel Girón.

Dado que Stöckli pasó a radicar en Guatemala de manera permanente se planteó la posibilidad de incorporarlo como un nuevo investigador al área de Etnomusicología. Luego de una serie de trámites y esfuerzos Stöckli inició actividades en el 2004 en calidad de investigador interino. Sin embargo, la estabilidad de este investigador dentro del área aun es tarea pendiente. Solo logrando su incorporación total y plena se asegura que el área siga contado con los únicos especialistas en la región y con ello la producción de datos especializados.

La llegada de Matthias Stöckli al área ha permitido ampliar los enfoques de interés. Este investigador ya venía desarrollando en Europa una serie de publicaciones sobre el conjunto de tambor y chirimía y la música del Baile

Grabando la música del Baile de Cortés. Mateo Rax Tzalán (tambor). Antonio Ayú (chirimía). Sta. María Cahabón, Alta Verapaz, marzo de 1994. (Foto de Alfonso Arrivillaga Cortés)

de la Conquista (1997; 1998; 1999; 2002); a estas publicaciones se sumaron los ensayos escritos luego de haberse radicado en el país que tratan sobre prácticas musicales en contextos religiosos (2002a); las referencias prehispánicas en prácticas musicales contemporáneas (2004); un texto etnomusicológico del geólogo Karl Sapper de finales del siglo XIX

(2005); el Baile de Ma'muun de Santa Cruz Verapaz (2005a) y sobre la organología de la chirimía (2006).

Otro campo en que ha venido dando importantes aportes, es en la arqueomusicología a partir del análisis sistemático de objetos sonoros (2001, 2001a, 2004a); la reconstrucción de contextos musicales prehispánicos (2004a; 2007, en prensa); la iconografía (2005b) y cuestiones teóricas y metodológicas de la investigación arqueomusicológica (2005c). Todos con

enfoques novedosos cumpliendo con estas publicaciones uno de los objetivos de la búsqueda de su incorporación al área, oxigenar el desarrollo temático e invitar a una discusión renovada. Este investigador también se desempeña como catedrático de la especialidad en el Departamento de Antropología de la Universidad del Valle de Guatemala. Finalmente, gracias a la relación actual que sostiene con esta casa de estudios, la misma ha logrado sostener su presencia en congresos especializados en América latina, Asia y Europa.

Como hemos señalado, el área ha sostenido una serie de relaciones académicas con colegas nacionales y extranjeros movidos por el interés de las músicas de Guatemala. El lector podrá ya haber advertido que la relación académica de Arrivillaga y Stöckli se remonta a los noventa, y que este último facilita la presencia de Guatemala en el foro europeo, además de establecer una relación de investigador asociado y cooperante de la institución hasta lograr su ingreso en el 2004 (aun no permanente). Es en este contexto que Stöckli se suma a realizar con Arrivillaga el trabajo de campo en el departamento de Huehuetenango para editar un disco compacto que muestre las marimbas tradicionales de los mames, q'anjobales, popti', chujes, akatecos, chaltitecos y tectitecos de este departamento (*Marimbas de Huehuetenango*, 2003). En el 2006 han editado un número especial de la revista *Tradiciones de Guatemala* que constituye un importante compendio de estudios etnomusicológicos pasados y presentes. Actualmente están realizando una investigación sobre los conjuntos de pito y chirimía.

En el 2007 dio inicio a una serie de conversatorios sobre la etnomusicología en Guatemala, lo que se realizan en el marco del aniversario de los treinta años del área, pero a su vez buscado llamar la atención a los interesados en la disciplina y en dar a conocer los avances de la misma en Guatemala.

Correspondió el primero de esta serie a la presentación de la connotada investigadora norteamericana Linda O'Brien-Rothe que después de treinta años regresaba al país. Esta investigadora presentó "La Música del Wayab: la función de la música en los ritos de la Semana Santa en Santiago Atitlán".

El segundo con la participación de Claudia Dary, Igor de Gandarias y Paulo Alvarado y los editores de la Revista Tradiciones de Guatemala No. 66 dedicada a la etnomusicología en Guatemala Stöckli y Arrivillaga, se logro una fructifera reunión con una serie de lecturas desde diversas tradiciones académicas.

Conferencistas (de izquierda a derecha: Alfonso Arrivillaga Cortés, Igor de Gandarias, Claudia Dary, Paulo Alvarado y Matthias Stöckli) y público asistente.
2do Conversatorio sobre la Etnomusicología en Guatemala, Centro Cultural "Luis Cardoza y Aragón", Embajada de México, junio de 2007.
(Foto del Departamento de Prensa de la Universidad de San Carlos de Guatemala)

En el tercer conversatorio el invitado fue Samuel Franco director del Museo de Música Casa K'ojom. Franco que pertenece a un grupo de UNESCO sobre el patrimonio intangible ha logrado realizar investigación sobre la Marimba en Malawi (sureste de África) y Filipinas por lo que la presentación del video *Tras las Huellas de la Marimba* resulta invitador en el contexto nacional donde existe a arraigada convicción del origen local del mismo.

En el cuarto conversatorio se sumaron tres jóvenes investigadores, de ahí el título del mismo: Jóvenes en la etnomusicología. Vanessa Rodens de la Universidad de Bonn expuso sobre los silbatos de fuele. Juan Carlos Barrios, un músico Guatemalteco radicado en Europa y fundador del grupo de Rock Bohemia Suburbana presento un trabajo titulado: *Tradiciones, Texturas y Transistores* que articula la exposición de su busca sonora en los últimos seis meses de investigación en el país. Miguel Henry joven un estudioso de los

instrumentos musicales y luthier (curador ad honorem de la colección del Área de Etnomusicología) presento sus avances de investigación sobre el Xolb q'eqchi'.

"¿Siempre lo mismo? – Un son tradicional bajo la lupa" fue el 5to conversatorio impartido por el doctor Matthias Stöckli, etnomusicólogo e investigador del CEFOL. Con una didáctica exposición Stöckli nos introdujo en el universo de los sones del Baile de la Conquista tocados con chirimía y tambor, y particularmente con el son del Rey Quiche del que realiza un concienzudo análisis de la fenomenología de este hecho sonoro.

El sexto y último conversatorio de la serie correspondió a Alfonso Arrivillaga Cortés y trato como su título lo indica, *Afara Garon*: los toques de tambor Garifuna sobre estas polirritmias y su particular papel en el culto a los ancestros. Dada la coyuntura que la expresión sonora y danzaría Wananagua recibiera la Orden Nacional del Patrimonio Cultural se amplio datos sobre esta. Todos los eventos fueron realizados en la sede del Centro Cultural Luis Cardoza y Aragón de la embajada de México.

El archivo de etnomusicología

Uno de los fines del Área de Etnomusicología es el manejo de un archivo de las recopilaciones –grabaciones- realizadas en el campo. Planteada como una actividad permanente han ido incorporando diversos materiales de sus investigadores o han llegado donaciones de otros estudiosos conocedores del tema. Como todos los archivos del mundo, este acervo ha sufrido los retos de su conservación y manejo, lo que requiere de tecnología de punta y con ello de fuertes asignaciones presupuestarias que no han sido el caso del área. A pesar de ello el archivo se resguarda en su totalidad, con copias de seguridad, los mas deteriorados han sido sometidos a digitalización (proceso que crecerá para la totalidad del acervo) soporte en el que ingresan desde inicios de este siglo los materiales recolectados. El Área entiende como manejo, no solo el resguardo, también la catalogación sistémica de los materiales y el servicio.

Equipos de sonido del Área de Etnomusicología en la década de 1980.

(Foto de Manuel Guerra Caravantes)

Dado que la promoción de estos archivos se hizo desde la indicativa del INIDEF, su organización inicial es a partir del código GUA (de Guatemala) seguido de un correlativo que remite a una unidad de información contenida en cualquier formato –cinta, casete, dat, y CD- y que al momento suman 110 horas. Anais Garcia Salazar (siendo estudiante de Antropología) elaboro e ingreso a una ficha electrónica la información del archivo posibilitando la búsqueda a partir de entradas como: lugar, conjuntos musicales, colector, equipo, músicos. El sistema de fichaje del área ordena a partir de fonogramas correspondiendo cada uno a una unidad de información contenida en el material colectado. El material visual que ha surgido acompañado a este archivo ha ido engrosando de manera sistemática al archivo de fotografía de esta institución donde recibe los cuidados para su manejo.

Corresponde al número uno (GUA-1) una colección de materiales de Henrietta Yurchenco, que ignoramos como llegaron (como se apuntó, gran parte de la información inicial se dispersa a la muerte del fundador del área).¹¹ Es significativo que las primeras muestras sean de esta autora pionera de la etnomusicología en Guatemala (para un esbozo biográfico sobre la misma veáse Arrivillaga y Stöckli, 2006: 77-82). Luego se localizan muestras individuales seguramente cedidas por sus colectores que han tenido un papel destacado en la vida intelectual de Guatemala, sea en la poesía:

¹¹ Ignoramos si quedan en Guatemala copias de sus grabaciones. O'Brien-Rothe (comunicación personal) relata que en 1970 localizó varias copias en disco de las compilaciones de esta investigadora en el Instituto Guatemalteco Americano. A su regreso dos años mas tarde encontró que los mismos habían sido destruidos. Como sabemos las recopilaciones que realiza en Guatemala son incorporadas a la Biblioteca del Congreso en Washington.

Luis Alfredo Arango (1956), en la música: Jorge Sarmientos (1976); en la música folklórica: Guayacán (1985); e investigadores sociales: Vilma Fialco (1978), Luvia Méndez (1977), Gonzalo Mejía, Arturo Verganza, Aida Díaz y Fernando Rodríguez, Carlos Italo Morales, Carlos Rene Garcia Escobar (1982) y Juan Carlos Barrios (2007).

En este mueble se ubicaba antes el acervo de grabaciones de terreno.

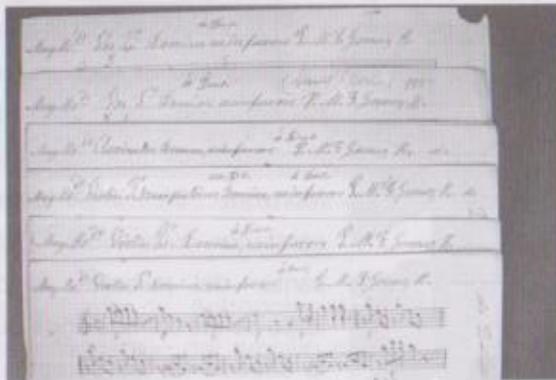
(Foto de Manuel Guerra Caravantes)

El primer gran bloque de información colectada corresponde al trabajo realizado por José Ernesto Monzón, un importante cantautor vernáculo, "el cantor del paisaje", a lo largo de los últimos años de la década de los setentas. La mayoría de sus recopilaciones son del oriente del país, por lo que recogen sobre todo expresiones de mestizos, una identidad poco atendida por la investigación de este país. El material logrado por este músico es de gran valor a pesar de no ser recopilado con una visión etnomusicológica propiamente.

El otro corpus es del fundador Manuel Juárez Toledo creador del fichaje inicial de la colección. Las recopilaciones de Juárez Toledo se encaminaron al área indígena y la muestra contenida en el archivo son la señal de un intenso trabajador de campo. De especial interés son las cantilaciones que recopila entre los mames de Todos Santos, una expresión prácticamente desconocida (o al menos no registrada). Este y otros ejemplos son presentados en la selección de música incluida en el CD que acompaña esta edición.

Arrivillaga continuó con la labor de Juárez Toledo en la recopilación in situ privilegiando Peten, Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango, y Totonicapán.

A pesar que el Área siguió cubriendo cuanto ejemplo fuera posible, en lo que consideramos recopilaciones de carácter "general", la orientación que reciben los corpus documentales responde a procesos de recopilación inmersos en temáticas específicas en donde el rastreo y documentación adquieren otro nivel.

Partituras como el Domine de Manuel F. Gómez R. se encuentran bajo resguardo del Área de Etnomusicología. La mayoría pertenecen a la Colección Carlos Molina Aguilar. CEFOL, 2005. (Foto de Alfonso Arrivillaga Cortés)

Stöckli centró sus primeras recopilaciones de campo en Guatemala entre los k'iches de Totonicapán, los Achí de Rabinal y los q'eqchi' de la Alta Verapaz. Ingresaron al archivo copias de su trabajo cuando realizaba sus estudios doctorales. Además realizaron algunas visitas de campo con Arrivillaga durante ese periodo y que se renuevan luego en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta y Baja Verapaz y Guatemala.

Diferentes perspectivas de la isla de edición (a) y de la oficina (b y c) del Área de Etnomusicología. CEFOL, 2007. (Fotos de Matthias Stöckli)

Luthería y organología

El estudio de la organología también es un componente del área.¹² En los años iniciales de su existencia el área adquiere algunos instrumentos musicales que han requerido su curaduría, lo que ha llevado a la realización de aproximaciones organológicas. La primera experiencia documentada al respecto es la restauración de las marimbas del área realizada por Arrivillaga con el auxilio de Ramiro Chocano y Osmundo Villatoro (Restauración de Marimbas..., 1983). Desde mediados de la década de 1990 apoya en la curaduría de instrumental, pero también en: la reproducción de instrumentos el maestro Miguel Henry. Adscrito como el colaborador más cercano al área realiza ahora investigación sobre el xolb y la chirimilla entre los q'eqchi'. A finales de la década de los noventa el área retomó su atención en la organología prehispánica, volviendo su atención a la colección de artefactos sonoros del Museo Popol Vuh. En esta oportunidad se contó con la valiosa asesoría e intervención en algunos instrumentos del ceramista restaurador Carlos Chacían quien posteriormente, ha continuado realizando su investigación en este campo.

El Maestro Camposeco fabricando una guitarra. Jacaltenango, Huehuetenango, 1992. (Foto de Alfonso Arrivillaga Cortés)

La caja (redoblante) petenera. Sta. Elena, El Petén, aprox. 1986. (Foto de Alfonso Arrivillaga Cortés)

¹² En el caso de las músicas de Guatemala, el primer tratado específico al respecto (Sáenz, 1878) incluye el capítulo: Los instrumentos de los indios. Desde de esta breve presentación dentro de un tratado que recoge la "música occidental" pasaran muchos años para que la atención vuelva sus ojos en este campo siendo Jesús Castillo (1941) que incluye dentro de lo que él llama etnofonística la organografía. Paralelo a ese entonces se dan otros estudios específicos sobre los instrumentos musicales prehispánicos algo que ya se había desarrollado con otras culturas precolombinas alrededor del continente.

Creación estética

La tradición disciplinaria y el cultivo de la música han estado de la mano. Los mismos centros de estudio e investigación han sido participes de esta tradición. Contando Etnomusicología del CEFOL solo con dos investigadores (a partir del 2003) la práctica musical no ha existido. No obstante debe incluirse la relación de trabajo que el área sostuvo con el grupo Guayacán a lo largo de la década de los ochentas. Este grupo que también realizó investigación de campo (recopilaciones que obran en el archivo del Área de Etnomusicología) interpretó varias piezas obtenidas en nuestras pesquisas de campo. Con esta agrupación además se montó la obra para silbatos prehispánicos y percusión etnográfica: *El soplo del Brujo* de Alfonso Arrivillaga Cortés¹³ y en el 20 Aniversario de esta institución las piezas *Antepar II* de Anleu Díaz y *Teocinte* de Arrivillaga.¹⁴ Este investigador además ha dado varias conferencias sonoras en las que incluye parte de sus propuestas estéticas: con sonidos producidos por silbatos prehispánicos y percusión etnográfica. En el 2005 y 2006 puso en práctica con Antonio Cosenza un interesante ejercicio responsorial de guitarra y xul (veáse, Arrivillaga en Tradiciones de Guatemala, No. 68 [en prensas]).

Interpretando el Soplo del Brujo de Alfonso Arrivillaga Cortés con instrumentos precolombinos: el grupo Guayacán (Jorge Molina, Ramiro Chocano, Eduardo Cortez, Osmundo Villatoro y Enrique Osorio [no se ve]) y el autor, Museo de Historia, Guatemala, 1985. (Foto Colección Laruduna)

¹³ Concierto Historia de la Música en Guatemala. De Sinacan y Xequajul a los Reyes Católicos. Grupo Guayacán y Coro Capella Antigua. Museo de Historia, 4 de Octubre de 1985.

¹⁴ Programa Concierto de Homenaje XXV Aniversario de CEFOL 1967-1992. 4 de julio de 1992.

Durante el interin realizado por Fernando López la producción musical continúa. Este investigador proveniente de una tradición más activa de música popular (nueva trova) continuó su labor creativa a la que incorporó nuevos aires en donde lo tradicional deja su marca. Coadyuvó además a la realización de disco compacto con obra del maestro Enrique Anleu Díaz, destacado compositor que paralelo a su que hacer académico ha mantenido una intensa actividad como músico y director de orquesta. Matthias Stöckli por su parte ha mantenido una relación estrecha con la danza moderna y contemporánea al componer varias obras musicales para compañías de esta especialidad; entre ellas, la Tamuté Company del coreógrafo guatemalteco residente en Suiza, Erwin Schumann, y la Compañía de Danza Lisseth Aguilar con la cual se estrenó la *Pieza para Clarinete y dos Redoblantes* en el VI Festival Internacional de Cultura Paiz en La Antigua Guatemala en 2001. Asimismo se estrenó en el 2005 una coreografía de Lisseth Aguilar basada en la pieza *Color Drops* para piano y cinta magnetofónica con el Ballet Moderno y Folklórico de Guatemala.

Por la misma naturaleza del trabajo el área ha sostenido diversos niveles de relación con cultores del canto popular (como José Ernesto Monzón -que laborara en este centro-), compositores marimbistas (Nazario Rucal Xunic, y Ramón Carrascosa), o músicos de conjuntos indígenas como el Jul' Juuj Tijaax de Santiago Atitlán (que fuera registrado en el recital que dieran en la Casa Flavio Herrera de la USAC el 25 de mayo de 1978 previo a la desaparición de la mayoría de sus miembros) y re-editado junto a Diego Tiney Pablo como homenaje a sus interpretes. O bien Maya Honh y Aurora en los campamentos de refugiados a los que apoyara en sus ediciones discográficas. De igual manera debemos incluir en esta lista a la Marimba Nacional de Concierto con la que también mantiene contacto. También ha mantenido relaciones con músicos sobre todo de la costa caribe: Andy Palacio en Belize; Guillermo Anderson, Aurelio Martínez, las Águilas Negras (mosquitia), Rascaniguas, y Ocarina de Honduras; con Salvador y Catia Cardenal (en Nicaragua).

Sin duda con otro nivel de especialización tanto en la investigación como en el campo del cultivo e interpretación musical han sido cercanos del área

los maestros Igor de Gandarias (este investigador con una importante obra de investigación musical realizada dentro de la USAC), Paulo Alvarado y Omar Morales Abril.

Si de algo puede servir este recuento, es la posibilidad de poner la mirada en esos otros que a pesar de las múltiples dificultades para sobrevivir cultivan un espacio para la música, el canto y la danza con las que se regocijan ante la vida en profunda sintonía con un mundo espiritual en el que la música adquiere un rango especial. A los portadores de las tradiciones musicales de mesoamérica y a los pueblos que las escuchan y cargan de significado va este esfuerzo y sencillo homenaje.

Portada del Programa del XXV Aniversario del Centro de Estudios Folklóricos.
Concierto Homenaje con estrenos de obras de Enrique Anleu-Díaz y Alfonso Arrivillaga Cortés, 4 de julio de 1992.

Referencias bibliográficas

Arrivillaga Cortés, Alfonso

- 1982 *Introducción a la historia de los instrumentos de la tradición popular guatemalteca*. La Tradición Popular 36.
- 1982a *Catálogo Exposición de instrumentos musicales de la tradición popular guatemalteca*. Centro de Estudios Folklóricos, Universidad de San Carlos, Guatemala.
- 1985 *Etnografía de la Fiesta de San Isidro Labrador, Livingston, Izabal, Guatemala*. La Tradición Popular 54.
- 1986 Pito, tambor y caja en el área central cakchiquel (primera parte). En *Tradiciones de Guatemala* 26, pp. 91-102.
- 1987 *La fiesta del Cristo Negro de Petén*. La Tradición Popular 61.
- 1987a Pito, tambor y caja en el área central cakchiquel (segunda parte). En *Tradiciones de Guatemala* 27, pp. 83-100.

- 1988 Apuntes sobre los toques de tambor entre los garífuna de Guatemala. En *Tradiciones de Guatemala* 29, pp. 57-88.
- 1988a Introducción a la fenomenología y organología de la música de tambor entre los garífuna de Guatemala. En *Tradiciones de Guatemala* 30, pp. 75-94.
- 1989 Investigación etnomusicológica realizada en Guatemala. En *Tradiciones de Guatemala* 32, pp. 25-65.
- 1990 Etnomusicología. En *El Español: Danza de Moros y Cristianos en el área central de Guatemala*. Editorial Cultura 15, Colección de Culturas Populares, Ministerio de Cultura y Deportes, Guatemala, pp. 57-64.
- 1990a La música tradicional garífuna en Guatemala. En *Latin American Music Review* 11/2, pp. 251-280.
- 1991 *Marimbas, bandas y conjuntos orquestales de Petén*. La Tradición Popular 82.
- 1991a Tradición musical en Guatemala. En *A Saber*, Embajada de Francia, Guatemala, pp. 6-12.
- 1993 Notas sobre la música y la danza en el Petén. En *Tradiciones de Guatemala* 40, pp. 7-24.
- 1993a Del xul a los xacalcojes: la música maya-kich'e de Totonicapán. En *Tradiciones de Guatemala* 39, pp.83-92.
- 1993b *La música q'eqchi'*. La Tradición Popular 93.
- 1994 Historia social de la marimba en Guatemala. En *Tradiciones de Guatemala* 41-42, pp. 173-204.
- 1995 Teorías universales sobre el origen de la marimba. En *La marimba en Guatemala*, (editado por Alfonso Bautista y Amauri Angel). Dirección General de Arte y Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes, UNESCO, Guatemala, pp. 1-32. (reeditado en 1999 y 2003).
- 1996 Instrumentos musicales mayas: fuentes iconográficas. En *Tradiciones de Guatemala* 46, pp. 101-114.
- 1996a El conjunto de arpa, violín y guitarrilla: una reminiscencia hispánica o un producto del sincretismo entre los maya-q'eqchi'. En *Bulletin de la Société Suisse des Americanistes* 61, pp. 25-33.
- 1997 Área de Música, Sección Etnomusicología. En *La Tradición Popular* 115, pp. 17-19.
- 1998 Cantos garífuna. En *La Jícara* 8, Taller Leñateros, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pp. 83-87.
- 1999 Danzas de tambor entre los garínagu. En *Tradiciones de Guatemala* 52, pp. 169-178.
- 1999a *Danzas de carácter africano entre los garínagu*. La Tradición Popular 124.
- 2000 *El J'ul Juuj Tijaax: abonando la resiembra, un reencuentro con la memoria colectiva*. La Tradición Popular 128.

- 2003 La ciencia de la organología: un estudio de los instrumentos musicales. En *Tradiciones de Guatemala* 59. pp. 13-20.
- 2003a *Marimba Maderas de mi Tierra: una época*. La Tradición Popular 114.
- 2004 *Maderas de Mi Tierra: 70 años de vida exitosa*. Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, Guatemala.
- 2005 Un archivo de música en la Verapaz: la Colección Carlos Molina Aguilar entre los siglos XIX y XX. En *Tradiciones de Guatemala* 63, pp. 11-28. Antonio Cosenza: apuntes para un catálogo. En *Tradiciones de Guatemala* 68 (En prensa).
- Arrivillaga Cortés, Alfonso (ed.). Numero dedicado a la Marimba en Guatemala.
- 1995 *Tradiciones de Guatemala* 43, Centro de Estudios Folklóricos, Universidad de San Carlos, Guatemala.
- Arrivillaga Cortés, Alfonso, Ramiro Chocano, Osmundo Villatoro
- 1983 Restauración y conservación de marimbas tradicionales de Guatemala. En *Tradiciones de Guatemala* 19-20, pp. 105-128.
- Arrivillaga Cortés, Alfonso, y Ramiro Chocano Mejicano
- 1995 La Marimba en Guatemala. En *Tradiciones de Guatemala* 43, pp. 69-160.
- Arrivillaga Cortés, Alfonso y Shaw Arrivillaga, Silvia
- 1995 *Los Popti': una aproximación a la música y a la danza*. La Tradición Popular 102.
- Arrivillaga Cortés, Alfonso y Matthias Stöckli
- 2006 Henrietta Yurchenco: un esbozo biográfico. En *Tradiciones de Guatemala* 66, Stöckli, Matthias y Alfonso Arrivillaga Cortés (ed.) pp. 77-82.
- Castillo, Jesús
- 1941 *La música maya quiché: región de Guatemala*. Tipografía E. Cifuentes, Quetzaltenango.
- Centro de Estudios Folklóricos
- 1987 El Centro de Estudios Folklóricos ayer y hoy. *La Tradición Popular* 64-65.
- 1981 Actividades y Noticias. En *Tradiciones de Guatemala* 15, pp. 301-320.
- Cosenza, Antonio
- 1987 *Die Traditionelle Musik für Garaon (Trommel), Chichira (Rassel) und Gesang aus Livingston, Izabal, Guatemala*. Tesis Maestro de Música, Hochschule für Musik, Hamburg.

- Díaz Castillo, Roberto
- 1980 En el XIII Aniversario del Centro de Estudios Folklóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. *La Tradición Popular*, Suplemento Extraordinario.
- 2003 Para no saber de olvido (prosas). F&G Editores, Guatemala.
- Guerra Caravantes, Manuel
- 1981 Facetas humanistas y académicas de J. Manuel Juárez Toledo. En *Tradiciones de Guatemala* 15, pp. 321-334.
- López, Fernando
- 1980 *Canción y contracultura: aproximación antropológica al Círculo Experimental de Cantautores dentro del movimiento de Canción Alternativa*. Ciudad de Guatemala, 1988-1991. Tesis de Licenciatura. Escuela de Historia, Universidad de San Carlos, Guatemala.
- 1998 La canción alternativa guatemalteca: un esbozo teórico. En *Tradiciones de Guatemala* 49, pp. 167-215.
- 2000 Canción y contracultura: aproximación antropológica al estudio del Círculo Experimental de Cantautores (C.E.C.) dentro del movimiento de canción alternativa. Ciudad de Guatemala 1988-1991. En *Tradiciones de Guatemala* 54, pp. 23-151.
- 2001 La canción guatemalteca: mediación expresiva de la memoria colectiva y estética. En *Tradiciones de Guatemala* 55, pp. 85-97.
- 2002 Semántica musical, recopilación y transcripción en la musicología actual. En *Tradiciones de Guatemala* 58, pp. 70-79.
- Ráenz Poggio, José
- 1878 *Historia de la música guatemalteca: desde la monarquía española hasta fines del año 1877*. Imprenta de la Aurora, Guatemala.
- Schwendener Sinesterra, Walter Omar
- 2006 *Los artefactos sonoros de Tak'alik Ab'aj*. Tesis para optar al grado de Técnico en Arqueología, Carrera de Arqueología, Centro Universitario de Petén, Guatemala.
- Silo García, Fernando Enrique
- 1994 *Función social del Canto Nuevo guatemalteco en la década del 80-90: el caso de José Chamalé*. Tesis de Licenciatura, Departamento de Arte, Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos, Guatemala.

Stöckli, Matthias

- 1997 Chirimía und Trommel im Baile de la Conquista von Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. En *Société Suisse des Américanistes*, Bulletin 61, pp. 35-38
- 1998 *Chirimía und Trommel im Hochland von Guatemala*. Tesis de Doctorado, Universidad de Zürich. (no publicado).
- 1999 Struktur und Variabilität in den Sones des Baile de la Conquista de Guatemala. En *Annales Suisses de Musicologie*, Nouvelle Série 19, pp. 421-502.
- 2001 Objetos sonoros de barro: un análisis preliminar. *Proyecto Arqueológico Piedras Negras, Informe Preliminar 4* (editado por Héctor L. Escobedo y Stephen D. Houston). Universidad de Brigham Young / Universidad del Valle, Guatemala, pp. 543-546.
- 2001a Objetos sonoros de Piedras Negras En *XV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2001*, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala, pp. 791-796.
- 2002 Representaciones de experiencias conflictivas en la música y la danza tradicionales maya. En *Cultura de Guatemala*, 2da época 8/ 2, pp. 99-108.
- 2002a Konkurrierende religiöse und musikalische Praktiken der Maya-Nachfahren Guatemalas. En *Lieder jenseits der Menschen: das Konfliktfeld Musik-Religion-Glaube* (editado por Annette Landau y Sandra Koch). Chronos Verlag, Zürich, pp. 65-74.
- 2004 De la arqueomusicología a la práctica musical: Reconstrucciones y evocaciones de la música prehispánica. En *Tradiciones de Guatemala* 62, pp. 117-121.
- 2004a Informe preliminar sobre los hallazgos de artefactos sonoros en el Parque Kaminaljuyú. *Kaminaljuyú: Informe de las excavaciones realizadas en el Parque Kaminaljuyú, Guatemala, de julio 2003 a febrero 2004* (editado por Matilde Ivic de Monterroso y Carlos Alvarado Galindo). Centro Editorial Vile, Guatemala, pp. 328-334.
- 2004b "Conversaciones musicales" en el espacio doméstico. Interpretaciones de datos provenientes del sitio arqueológico de Aguateca. En *Tradiciones de Guatemala* 61, pp. 109-115.
- 2005 Karl Sapper (1866-1945) y la música: Un ejercicio en la interpretación de un documento etnomusicológico histórico. En *Tradiciones de Guatemala* 63, pp. 79-92.
- 2005a Primeros apuntes sobre la música del Baile Ma'muun de Santa Cruz Verapaz. En *Tradiciones de Guatemala* 64, pp. 123-132.
- 2005b Iconografía musical. En *XVIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2004* (editado por Juan Pedro Laporte, Bárbara Arroyo, Héctor E. Mejía). Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala, pp. 603-608.
- 2005c *¿Una música maya prehispánica? – Incursiones en la arqueomusicología*. <http://www.popolvuh.ufm.edu.gt/stockli2005.pdf>.

- 2006 *Chirimías en Guatemala: un ejercicio organológico*. La Tradición Popular 163.
- 2007 Playing Music as a Domestic Activity? – Interpretations of the Finds of Sound Producing Artifacts at Aguateca, El Petén, Guatemala. En *World of Music* 49/ 3 (en prensa).

Stöckli, Matthias y Alfonso Arrivillaga Cortés (ed.)

- 2006 *Etnomusicología en Guatemala*. Tradiciones de Guatemala 66.

Unzueta Gómez, Luis Fernando

- 2004 Enrique Anleu-Díaz y su incursión en el arte guatemalteco. En *Tradiciones de Guatemala* 61, pp. 77-94.