

**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA**
Unidad Xochimilco

**DIVISIÓN DE
CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANIDADES**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO
Comunicación Social

Área de concentración en Arte y Comunicación. Campos de producción cultural
y proceso de creación y difusión.

Investigación final para obtener el grado de
Licenciadas en Comunicación Social

**La tradición musical y el habitus.
Un acercamiento al pueblo en el rincón de la Sierra
Norte: Villa Talea de Castro, Oaxaca.**

PRESENTAN:

**Andrea Michelle Cruz González
Jennifer Janexi Merino Carrera
Dulce María Netzahual Cocolletzi
Diana Laura Obispo de la O**

Asesor responsable

Dr. Eduardo Andi6n-Gamboa

Asesoras internas

Dra. Sara Makowski Muchnik
Dra. Margarita Reyna-Ruiz

Asesor de producci6n

Mtro. Alejandro Juan Pineda

Ciudad de M6xico

Septiembre de 2022

A mis padres, por su amor incondicional y sacrificio. Mi eterno agradecimiento y respeto.
A mis hermanos, por ser a quienes más amo en este mundo.
A Aylín, Vane, Rubí y Alan, por enseñarme el verdadero significado de la amistad.
A mi perrita Olimpia, porque nunca había amado tanto a alguien que no fuera una persona.
A mi rincón de ensueño: Talea, por haberme dado tanto, incluso, esta investigación.

Con todo mi amor, Andrea Michelle

A mis padres Angela y Alejandro, gracias por todo el cariño y apoyo incondicional,
sin ustedes no podría haber logrado este sueño
A mis hermanos Oscar y Laura, por los consejos y el apoyo a la distancia, son los mejores.
A Rufino y Perry, por recibirme con gran cariño cada que llego a casa y
por acompañarme en mis desvelos.
Y a Anahí, por ser una gran compañera de vida.

Los amo a todos. Dulce Netzahual.

A mis padres, quienes se esforzaron y lucharon por darme esta oportunidad de tener una
licenciatura y no dejarme sola.
A mis hermanos, por haber estado hasta el final de esto, aguantándome en mis mejores y
peores momentos, alentándome y refugióndome en sus brazos, sacándome una sonrisa.
A mi abuelita, por escucharme y apoyarme a la distancia.
A mis amigos, aquellos quienes me acompañaron y atendieron mis llamadas de madrugada,
sin ellos hubiera sido complicado.

Con amor y cariño. Janexi Merino

Dedicada a Dios, el forjador de mi camino, mi padre celestial.
Con todo mi corazón a mis queridos padres Aurora De la O y Felipe Obispo, por haberme
formado como la persona que soy y darme siempre su amor, cariño y apoyo. Todos mis logros
se los debo a ustedes.
A mi querida hermana Karina Obispo, quien ha sido mi mejor amiga y maestra, ella sentó en
mí las bases de la responsabilidad y el deseo de superación. Mi hermana es un ejemplo de
admiración por sus virtudes infinitas y su gran corazón.
A mis abuelitos, tíos y primos, por estar conmigo y apoyarme en todo momento.
A mis maestros y verdaderos amigos, quienes confiaron en mí y me dieron una palabra de
aliento cuando lo necesitaba.

Con amor y cariño. Diana Laura Obispo De la O.

RESUMEN

La presente investigación se realizó en la comunidad Villa Talea de Castro, ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca, con el propósito de conocer la tradición musical que impera en ella y cómo las prácticas sociales y comunitarias configuran un *habitus* musical que consolida parte de la identidad de sus habitantes. Se realizó mediante una metodología cualitativa, para lo cual se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas a personas originarias del pueblo que estuvieran involucradas en la práctica musical; posteriormente se analizó la información, vinculando los conceptos de Pierre Bourdieu, tales como: el *habitus*, *illusio*, *las estrategias* y las formas del *capital*. A partir de la información recabada y el análisis que realizamos se concluyó que la comunidad configura a través de sus prácticas sociales y culturales un *habitus* musical y con ello son reconocidos por la forma en que la ejecutan la práctica musical, haciendo que forme parte de su identidad, en el sentido que los hace reconocerse como taleanos, serranos y oaxaqueños.

ABSTRAC

The present investigation it has been made out in the Villa Talea de Castro community, located in the Sierra Norte de Oaxaca, with the purpose of knowing the musical tradition that prevails in it and how social and community practices configure a musical *habitus* that consolidates part of the identity of its inhabitants. It was carried out using a qualitative methodology, for which 12 semi-structured interviews were conducted with people from the town who were involved in musical practice; Later, the information was analyzed, linking the concepts of Pierre Bourdieu, like: *habitus*, *illusio*, *strategies* and *capital forms*. From the information collected and the analysis we carried out, it was concluded that the community configures a musical *habitus* through its social and cultural practices and with this they are recognized for the way were they involved and execute the musical practice, making it part of their identity, about the sense that makes them recognize themselves as Taleans, Serranos and Oaxacans.

INTRODUCCIÓN

Capítulo I: En el rincón de la montaña-----	14
Ubicación y contexto geográfico y etnográfico de la comunidad	
1. El estado de Oaxaca	
2. Sierra Norte	
3. Villa Talea de Castro	
1.3.1 Usos y costumbres	
1.3.2 Agrupaciones musicales	
1.3.3 Fiestas y tradiciones	
Capítulo II. Reconstrucción histórica del objeto de estudio-----	20
2.1 La música en el Estado de Oaxaca	
2.2 La música en la Sierra Norte de Oaxaca	
2.3 La música en Villa Talea de Castro	
Capítulo III. Formación del habitus musical-----	29
3.1 Hacia una formación musical	
3.1.1 Las estrategias en el habitus musical de Villa Talea de Castro	
3.2 El sentido práctico en la práctica musical	
3.2.1 Los Principales	
3.2.2 Más que compañeros, somos una familia	
3.3 Una colectividad musical	
3.4 La construcción de una identidad	
Capítulo 4. Los Capitales de Villa Talea de Castro-----	49
4.1 El Capital simbólico en Talea	
4.2 El Capital institucional en Talea	
4.3 La construcción de una identidad	
Conclusiones -----	63
Bibliografía -----	66
Anexos-----	67

INTRODUCCIÓN

Entre las nubes, en la cima de las montañas, entre los vientos fríos, los ríos y los altos pinos se encuentra Villa Talea de Castro, comunidad zapoteca perteneciente a la Sierra Norte del estado Oaxaca, cuya existencia conocimos gracias a las historias que nos compartía una de las integrantes de este equipo de investigación, quien es originaria de dicho poblado.

La comida, las costumbres, el clima, la vegetación, las fiestas, las actividades económicas y las formas de vida del pueblo fueron algunos temas recurrentes en varias de nuestras conversaciones, pero hubo un tema en particular que nos interesaba más que otros: la música.

A través de las anécdotas, vivencias, experiencias y descripciones que escuchábamos sobre esta comunidad y su relación con la música, así como lo excepcional que nos parecía con respecto a lo que nosotras conocíamos sobre este ámbito, nos surgió la inquietud por indagar el origen de esta práctica musical y el por qué se desarrolla con tanta naturalidad.

Esta investigación, realizada por Jennifer Janexi Merino Carrera, Diana Laura Obispo De la O, Andrea Michelle Cruz González y Dulce María Netzahual Cocoltzi, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, tiene como tema principal *La tradición musical y el habitus* en la comunidad de Villa Talea de Castro, con el fin de conocer cómo se configura el habitus musical a través de las prácticas sociales y musicales del pueblo y cómo estas pasan a configurar parte de su identidad.

Nos acercamos a la comunidad, en primera instancia mediante fotos, videos o información en redes, para luego realizar un viaje que nos brindó la oportunidad de poder conocerla, recorrer sus calles, conocer su gente, entrevistarla, compartir fiestas y sobre todo conocer su música y la relación que niñas, niños, adolescentes y adultos guardan con ella. Todo lo anterior, nos hizo confirmar la importancia de su estudio, pero sobre todo de su difusión mediante las técnicas de investigación como de producción que nos otorga la comunicación social.

Los aprendizajes y conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la licenciatura en Comunicación Social nos han permitido acercarnos a Villa Talea de Castro para así poder estudiarla a partir de los fundamentos teóricos del Sociólogo Pierre Bourdieu. Son herramientas

que nos han ayudado a conocer las prácticas de la comunidad, a estudiarla y analizarla para poder difundir este estudio por medio de proyectos audiovisuales, y así, dar a conocer a otras personas parte de la cultura y tradición de esta región.

Problema de investigación

Los habitantes de la comunidad de Villa Talea de Castro a través de sus prácticas culturales y sociales posibilitan un acercamiento al arte musical, desarrollando una apreciación y valoración hacia la música, permitiendo que algunos manifiesten el interés de tocar un instrumento o formar parte de una agrupación. La comunidad cree o está convencida del valor que tiene esta práctica musical para la cohesión de su vida comunitaria, por lo cual consciente o inconscientemente se propicia un acercamiento a este arte desde la infancia. Los padres y madres de familia animan a sus hijos desde muy pequeños a practicar el arte musical y de igual forma, estos comienzan a apreciar la música a través de actividades culturales realizadas por los miembros de la comunidad, como las fiestas patronales y demás eventos sociales que realizan los habitantes del pueblo como cumpleaños, velorios, bodas o bautizos, en los que la participación de la música es fundamental.

La organización mediante los usos y costumbres de los eventos realizados por la comunidad propicia la práctica musical, que se refuerza con las prácticas sociales y esquemas de valoración, que se fomentan también con otras actividades de la comunidad como el tequio (trabajo no remunerado), la gozona (intercambio igualitario recíproco) y las cooperaciones. Tal es el caso de las agrupaciones musicales, las cuales adaptan este tipo de organización comunitaria y se autogestionan para que los habitantes puedan tener la oportunidad de aprender y practicar un instrumento musical. Por ejemplo, la orquesta y las bandas; que a través de una directiva integrada por un presidente, secretario, tesorero y vocales realizan actividades como festivales, rifas, kermes, etc., con el fin de cubrir todas las necesidades de una agrupación, como la compra de instrumentos, el pago a maestros, la compra de insumos u otras necesidades.

Con esto, podemos ver que a través de las prácticas comunitarias, la práctica musical obtiene una importancia, que condiciona una parte de la construcción de la identidad en la comunidad.

Pregunta de investigación

¿Cómo las prácticas sociales y musicales de la comunidad Villa Talea de Castro, Oaxaca, configuran un habitus musical en sus integrantes que conforma y condiciona una parte de la identidad comunitaria?

Conjetura

La música como parte de la construcción de la identidad y tradición de los habitantes de Villa Talea de Castro se da a partir del acercamiento y/o enseñanza-aprendizaje musical que forma parte del habitus primario, a través de las prácticas sociales y culturales de la familia y la comunidad. Dichas actividades, promueven los eventos donde la música tiene un lugar central, fomentan la autogestión de las agrupaciones musicales y la valoración de la música; de tal manera que la comunidad impulsa al individuo para que la música forme parte de la vida social.

Objetivo general

Analizar la forma en que las prácticas culturales y sociales configuran un habitus musical que sostiene la construcción de una identidad comunitaria en Villa Talea de Castro, Oaxaca.

Objetivos específicos

- Conocer la importancia que tiene la música a través de las prácticas sociales y culturales en la comunidad, así como conocer el género musical que predomina y describir la organización de la comunidad a través de estos procesos que construyen el habitus musical.

Identificar las estrategias del juego social que forman una identidad comunitaria a través del habitus musical y si estas estrategias son de conservación o subversión.

- Indagar sobre la historia de las agrupaciones musicales y su integración con la comunidad e identificar si su configuración del habitus es una parte importante de su integración, así como detallar el tipo de instrumentos que utilizan y por qué son representativos de la comunidad.

- Crear un producto audiovisual que permita mostrar cómo es que se establece / forja el habitus musical de la comunidad a través de la historia de tres personas, de diferentes edades y diferentes oficios.

Acercamiento metodológico: metodología cualitativa

La música forma parte importante en el contexto de la comunidad de Villa Talea de Castro, lo que ha hecho que se pueda implementar una instrucción de la música desde muy temprana edad, en donde se va adquiriendo una apreciación y valorización de esta. Es por ello por lo que en esta investigación se trabajó con una metodología cualitativa, la cual nos permitió tener un mejor acercamiento y saber cómo los habitantes de Villa Talea de Castro perciben y aprecian las prácticas musicales; es decir, tener una comprensión profunda acerca de las acciones y decisiones que van dando a la comunidad una relación con la práctica musical.

La metodología cualitativa puede tener diferentes enfoques y orientaciones, que dependen del tipo de caso que se esté estudiando, Vasilachis comparte una idea de Creswell, donde menciona que “La investigación cualitativa parte de un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas –la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de casos– que examina un problema humano o social. Quien investiga construye una imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce el estudio en una situación natural.” (Creswell en Vasilachis, 2006, p.24)

En esta metodología se pueden optar por utilizar diferentes técnicas de producción de datos, ya sea individual o colectiva, tales como la observación, el photovoice, materiales de archivo como documentos, fotos, videos, audios etc, así como la entrevista a profundidad, semiestructurada, temática, biográfica, individual o grupal. Estas técnicas ayudarán a que se tenga una inmersión en la vida cotidiana del sujeto de estudio, es una forma de ver y poder conceptualizar lo que ocurre con un fenómeno social.

Ahora bien, nos centramos en estudiar el campo de la música en la comunidad de Villa Talea de Castro y para ello se decidió utilizar la técnica de la entrevista para nuestra producción de datos; se realizaron 12 entrevistas a personas de diferentes edades que estuvieran involucradas en la práctica musical. Para esto, se tuvo una aproximación cualitativa que nos permitió saber qué y a quién se está estudiando, se estudió el contexto de nuestros sujetos de estudio a través de las perspectivas y visiones que nos fueron compartiendo. De esta manera,

nuestra información se fue obteniendo a través del encuentro y vínculo que se generó entre investigador y los sujetos de estudio.

La metodología cualitativa fue la herramienta más apropiada para acercarnos y entender cómo las prácticas sociales y musicales configuran un habitus musical en los habitantes de Villa Talea de Castro. Esta metodología permitió que se conocieran las perspectivas de los sujetos de estudio, así como entender cómo cada uno obtiene un significado y valor sobre la música; lo cual hace que pueda relacionarse con los demás habitantes de su comunidad mediante las acciones y conductas que han ido presentando a partir de su habitus musical, al igual que el conjunto de disposiciones que fueron adquiriendo y desarrollando dentro del campo gracias a los habitantes de la comunidad. Es una manera de comprender y saber lo que pasa en la realidad estudiada, y de poder analizar e interpretar de qué manera se va presentando el fenómeno social.

Fundamentación de las herramientas de producción de información para la investigación

Esta investigación se realizó empleando la entrevista cualitativa. Se eligió dicho método para poder recopilar datos e información, así como realizar un análisis contextual del campo de estudio. Se realizaron doce entrevistas individuales, las cuales fueron aplicadas a 8 jóvenes de 17 a 25 años, 2 jóvenes adultos que están en la edad de 25 a 40 años y por último, 2 adultos mayores de 60 años, todos pertenecientes a la comunidad de Villa Talea de Castro, Oaxaca.¹

La entrevista cualitativa fue una herramienta que nos ayudó en la construcción del conocimiento de los hechos sociales, el análisis de los procesos y las prácticas culturales, al igual que con los procesos de formación de identidad de la comunidad que estudiamos. Además de ser un mecanismo que transmite y proporciona información, dado que los entrevistados expresan sus sentimientos, emociones, vivencias y experiencias de vida, etc.

Por medio de la entrevista se tuvo una interacción y una plática con diferentes personas de la comunidad de Villa Talea de Castro, con el propósito de saber cuáles son sus prácticas culturales y sociales, conocer cómo ha sido su acercamiento con el arte musical y cómo se ha desarrollado una apreciación y valoración hacia la música, lo que posibilita que adquieran un gusto por esta. La entrevista nos ayudó a captar las experiencias y los significados de la vida cotidiana de la comunidad a partir de la propia perspectiva de nuestros informantes.

---

¹ Ver anexo 1. Perfil de entrevistados.

Existen diferentes tipos de entrevista, cada una con distintas características que las distinguen. Algunos de los elementos principales que componen y estructuran una entrevista es el grado de libertad y el grado de profundidad de las respuestas de los entrevistados, es decir, la conversación puede ser más amplia y fluida o más breve y concisa; para esta investigación se utilizó un tipo de entrevista semiestructurada.

❖ Entrevista semiestructurada

De acuerdo con Bernard la entrevista semiestructurada se realiza en situaciones en las que no existen condiciones adecuadas para aplicarla. Este tipo de entrevistas ayudan al entrevistador a prepararse previamente con una guía de temas y preguntas y mostrarse como una persona preparada y con pleno control sobre lo que quiere y le interesa de la entrevista, pero sin llegar al punto de restringir las respuestas del informante. De esta forma, durante la entrevista el entrevistado puede hablar con mayor libertad sobre algún tema específico. (Bernard en Vela, 2001, p.70).

Primero el investigador debe realizar una lista de posibles preguntas para guiar la conversación, o en algunos casos sólo redactará un listado de temas a tratar. Sin embargo, al momento de aplicar la entrevista no necesariamente las hace todas, tampoco se abordan siempre en un orden específico. La guía de entrevista semiestructurada debe tener un conjunto de temas o preguntas relevantes y significativas para los entrevistadores. Se puede utilizar la observación del lenguaje corporal del entrevistado para permitir a los investigadores desarrollar una mejor comprensión del tema de interés y generar datos cualitativos confiables y comparables.

Consideramos conveniente utilizar la entrevista semiestructurada debido a que se preparó una guía de preguntas con anticipación. Cabe mencionar que el entrevistador no sigue estrictamente la lista de preguntas. Todas las preguntas son abiertas, lo que permite que el informante pueda responder con mayor libertad teniendo una conversación más fluida y profunda con los entrevistados.²

Con el apoyo de la herramienta antes mencionada, entendimos el significado y la valorización de la práctica musical debido al contexto en el que se desarrollan las personas de la comunidad. Al igual que se comprendieron a fondo los temas abordados y se interpretaron

---

² Ver anexo 2. Cuadro preguntas por categoría de análisis

los significados de las respuestas proporcionadas, ya que cada relato trae consigo una carga simbólica.

Finalmente, se realizó un análisis apoyándonos en las herramientas del programa ATLAS.TI a partir de la información recopilada de las entrevistas realizadas para poder comprender conceptos y opiniones, así como datos sobre experiencias vividas, los comportamientos, interacciones sociales y prácticas culturales, con el fin de conocer cómo se configura el habitus musical a través de las prácticas musicales de Oaxaca, específicamente de la comunidad Villa Talea de Castro.

Trabajo de campo

El trabajo de campo inició con los primeros contactos que se dieron con los entrevistados. Primeramente, a través de redes sociales, fotos y vídeos nos acercábamos a conocer un poco cómo era su perfil, su participación en las agrupaciones musicales o en la comunidad, sus gustos y ocupaciones, etcétera. Las personas entrevistadas fueron contactadas personalmente, gracias a un viaje realizado a la comunidad del 15 al 25 de abril del 2022. Una vez en la comunidad, tuvimos la oportunidad de poder acercarnos a nuestros entrevistados, se les conoció y se les explicó en qué consiste el trabajo de investigación, los objetivos, el enfoque y la dinámica de la entrevista.

Al inicio del trabajo de campo, definimos un calendario acorde a los días disponibles que nuestros informantes tenían para realizar la entrevista, sin embargo, este fue modificado debido al cambio de actividades de algunos entrevistados, situación que complicaba un poco todo el proceso. Independientemente del cambio de fechas para las entrevistas, la mayor parte de las personas que participaban con nosotras fueron muy colaborativas, pero sobre todo amenas para responder y provocar que ambas partes disfrutáramos de la entrevista.

Por otra parte, tuvimos la oportunidad de poder convivir con algunos de los músicos de Villa Talea de Castro y al acercarnos pudimos observar cómo es que ellos aprendían dentro de las agrupaciones en las que estaban. Resaltamos varios aspectos interesantes, entre ellos, el cómo los niños, al estar en sus ensayos, actuaban con tanta naturaleza, se les observaba alegres y entusiasmados por aprender y al momento de ensayar con los instrumentos musicales, estaban concentrados siguiendo a su profesor. Todos llegaban a la escoleta e inmediatamente tomaban una posición en la cual ya sabían dónde y qué debían hacer; una rutina de su vida diaria.

De igual manera, tuvimos mucha atención con los niños que apenas iban aprendiendo, debido a la forma en que se les iba enseñando. Los niños que empiezan a adentrarse a la práctica musical lo hacen con el solfeo, y se les da una clase independiente de los que ya están aprendiendo a tocar un instrumento. A pesar de la edad, ellos actuaban conforme a lo que aprendían de su profesor, pues entre ellos trataban de corregir cuando se equivocaban.

El apoyo entre ellos es mutuo, su manera de relacionarse es muy natural y tratan de hacer lo mejor posible para aprender, así mismo, el ambiente entre ellos es muy dinámico y a los niños les parece muy divertido, pues al verlos, ellos reían y cantaban sus notas. Se podía ver como si fuera un juego de niños, donde todos aprenden de todos, de una manera divertida y tranquila. Al realizar el trabajo de campo y conocer sobre la comunidad, procedimos a analizar y conjuntar la información que se obtuvo por medio de nuestros entrevistados.

La presente investigación consta de cuatro capítulos, los cuales se abordan de la siguiente manera: en el primer capítulo "*En el rincón de la montaña*" se da un contexto de Oaxaca y de forma específica se explica de manera etnográfica la comunidad de Villa Talea de Castro. En el segundo capítulo "*Reconstrucción histórica del objeto de estudio*" se expone el inicio de la música en Oaxaca y así como una explicación más detallada de la historia musical en la comunidad de Villa Talea de Castro.

A partir del tercer capítulo se hace el análisis de las entrevistas realizadas, por lo tanto, en este capítulo "*Formación del habitus musical*" se empiezan a incorporar las bases teóricas de Pierre Bourdieu, y habla de cómo se fue configurando el habitus musical. Se analizó el acercamiento de los habitantes a la práctica musical, así como el aprendizaje, el interés y las estrategias que se dan dentro de esta.

En el cuarto y último capítulo "*Los capitales de Villa Talea de Castro*" se da una explicación general acerca de las diferentes formas del capital expuestas por Pierre Bourdieu, enfocándonos principalmente en el capital simbólico y el capital institucional. A partir de estos conceptos teóricos se realizó un análisis de la información proporcionada por nuestros entrevistados, quienes nos comentaron acerca de su educación y profesión musical, de cómo han sido reconocidos nacional e incluso internacionalmente por la música que componen y ejecutan en la comunidad. Abordando también cómo la música construye parte de su identidad.

Cabe señalar que las doce entrevistas realizadas fueron grabadas en audio y posteriormente fueron transcritas en su totalidad para su consulta y análisis.³

Producto comunicativo

A la par de la realización de esta investigación, se realizó como producto⁴ comunicativo un documental llamado *La melodía de las montañas*, el cual permite mostrar las prácticas musicales de la comunidad de Villa Talea de Castro, Oaxaca. Así mismo, se diseñó una página web con el objetivo de difundir más información acerca de la práctica musical que realizan los habitantes de la comunidad.

---

³ Link a carpeta de Drive de las transcripciones de entrevistas.

<https://drive.google.com/drive/folders/1G--YtY9UKjfbPEqXeysHX9Kat7sQIsgK>

⁴ Ver anexo 3. Producción y postproducción de productos audiovisuales.

CAPÍTULO I

En el rincón de la montaña

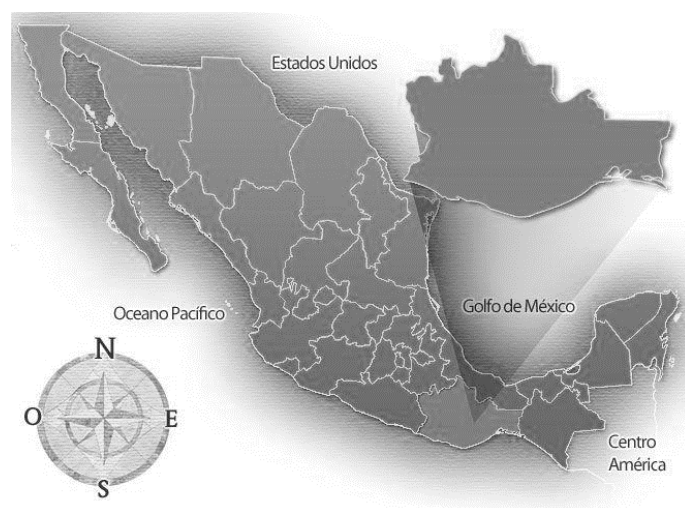
“Vente cariño contemplemos el paisaje y no te olvides que lo canto con amor. Talea de Castro se divisa entre el follaje y qué tranquilo se ve desde el mirador. Cuando llegemos te presento tantas cosas, que estoy seguro nunca las vas a olvidar, cuando regreses y te encuentres muy distante, el mes de enero te hará pronto regresar.” Rodolfo Villegas.

Ubicación, contexto geográfico y etnográfico de la comunidad

En este primer capítulo se abordará un contexto general de la comunidad en la que se enfocó esta investigación, partiendo de lo general a lo particular, proporcionando información y datos que fueron recopilados mediante entrevistas a algunos habitantes de la comunidad, de la observación y de la convivencia.

1.1 El estado de Oaxaca

Oaxaca es un estado ubicado al sur de la República Mexicana, colinda al norte con los estados de Veracruz y Puebla, al sur con el Océano Pacífico, al este con el estado de Chiapas y al oeste con Michoacán.

Mapa 1. Estado de Oaxaca

El estado es reconocido a nivel nacional e internacional por su gran riqueza ambiental, pero sobre todo por su riqueza cultural. Oaxaca es el estado con el mayor número de municipios en el país, con un total de 570 que se distribuyen en ocho regiones que son: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Valles Centrales, Sierra Sur y Sierra Norte.⁵

Mapa 2. Regiones del estado de Oaxaca.

En estas regiones existen alrededor de 16 grupos étnicos, que son: mixteco, amuzgo, triqui, chocho, ixcatéco, popoloca, náhuatl, mazateco, cuicateco, chinanteco, mixe, zoque, huave, chontal, chatino y zapoteco. Este último, distribuido en las regiones de Valles Centrales, Istmo y Sierra Norte.

1.2 Sierra Norte

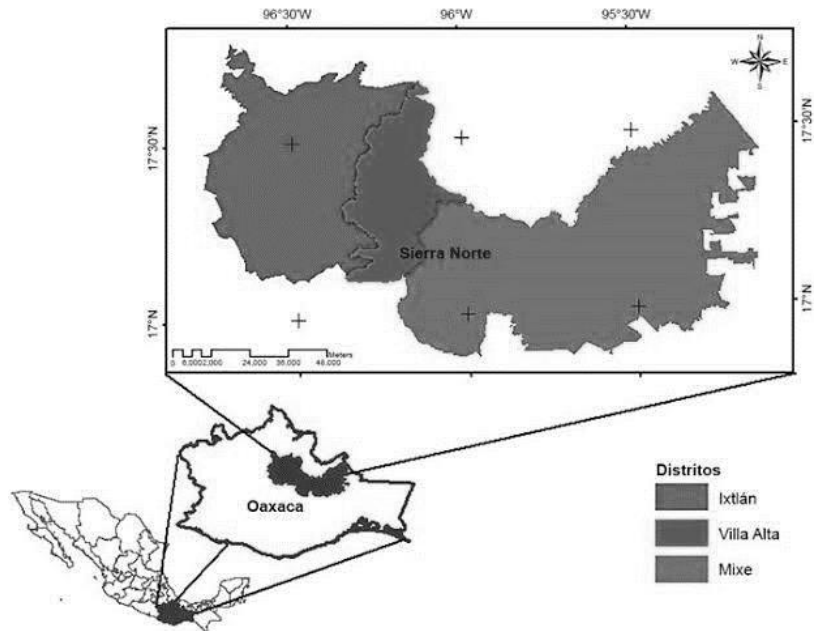
La Sierra Norte del Estado de Oaxaca forma parte de la Sierra Madre Oriental y se encuentra al norte del estado. Está conformada por 68 municipios distribuidos en 3 distritos, que son: Mixe, Ixtlán y Villa Alta. En esta región predominan los climas templados húmedos, con lluvias la mayor parte del año. Es en esta región, donde se localiza Villa Talea de Castro, comunidad perteneciente al sector Didza-Xidza⁶ (Zapoteco del rincón) y en la cual nos enfocamos en esta investigación.

⁵ Para mayores datos consultar: <https://www.oaxaca.gob.mx/regiones/>

⁶ Variante del zapoteco hablada por al menos 25 comunidades en la Sierra Norte, según comenta Raúl Peña en su libro *Talea. Rincón de ensueño*

1.3 Villa Talea de Castro

Villa Talea de Castro es una comunidad zapoteca perteneciente al distrito de Villa Alta, ubicada en el rincón de la Sierra Norte, aproximadamente a 120 km de la capital oaxaqueña, a una altitud de 1,663 m sobre el nivel del mar y con una población de 2,011 habitantes (INEGI, 2020).

Mapa 3. Región Sierra Norte de Oaxaca y sus distritos

Mapa 4. Villa Talea de Castro dentro de su distrito

1.3.1 Usos y costumbres

Villa Talea de Castro, como la mayoría de las comunidades en Oaxaca, se rige bajo el sistema de usos y costumbres de los pueblos indígenas, en el que los partidos políticos quedan fuera del gobierno de la comunidad y donde son los propios ciudadanos y ciudadanas quienes gobiernan a través de un Ayuntamiento de elección popular directa, mediante cargos a la comunidad realizados a lo largo de sus años con actividad ciudadana, como recuerda Raúl Peña (2011) al citar la Constitución Política del Estado de Oaxaca.

Dentro de este sistema, se llevan a cabo otras prácticas comunitarias como el tequio⁷ o la gozona⁸, que se pueden ver reflejadas no solo la gestión y gobierno del pueblo, sino en demás actividades como las religiosas o recreativas.

1.3.2 Agrupaciones musicales

En Talea de Castro, al igual que en la mayor parte de Oaxaca y sobre todo, de la región a la que pertenece, existe una tradición musical que embarga a sus habitantes y que se ve representada en sus distintas agrupaciones musicales y en la importancia y participación que tienen dentro del pueblo.

Se reconocen de manera formal por sus habitantes, al menos cuatro agrupaciones musicales que son:

- Banda Municipal Alma Taleana
- Banda Infantil y Juvenil Unión y Progreso
- Banda Estrellas de Juárez
- Orquesta Recreación y Trabajo

---

⁷ Tequio: Actividad o trabajo no remunerado que toda persona debe a su comunidad, enfocada a un bien común. Ejemplo: Realizar carreteras, limpieza de calles, construcción de edificios, etcétera.

⁸ Gozona: Intercambio recíproco entre personas, grupos o comunidades. Puede darse en diversos contextos, como en un velorio, donde una persona queda en deuda con otra cuando esta le apoya en su pérdida ya sea económicamente, en especie o haciendo acto de presencia; o en festividades anuales o patronales entre distintas comunidades, donde una comunidad envía a alguna de sus agrupaciones musicales a amenizar la fiesta de otra comunidad, siempre y cuando la otra haga lo mismo.

Se mencionan otras más, como proyectos emergentes que aún se están consolidando o como agrupaciones intermitentes pero presentes, como: Banda Resurrección, Grupo Sierreño Nuevo Legado, Los consentidos de la Sierra, Trío Dinastía y algunas integraciones de rondalla.

1.3.3 Fiestas y tradiciones

Talea de Castro pertenece a la parroquia católica de San Miguel Arcángel, patrón de la comunidad, razón por la cual, para fines no oficiales se nombra al pueblo San Miguel Talea de Castro.

Las fiestas más importantes en la comunidad son: la festividad en honor al Dulce Nombre de Jesús, realizada el 3° domingo de enero; la festividad en honor a San Isidro Labrador, patrón de los campesinos, realizada el 15 de mayo; y la festividad en honor a San Miguel Arcángel, realizada el 29 de septiembre. Dichas festividades son realizadas bajo una estructura establecida y acordada por los ciudadanos y ciudadanas en la asamblea de ciudadanos y organizada por un grupo de personas a quienes se les denomina “Comisión de festejos” hay a quienes de igual manera se les otorga el cargo en la asamblea popular.

La estructura habitual de las festividades es la siguiente:

- Día de calenda: Este día da inicio a la festividad dando la bienvenida a las agrupaciones musicales visitantes de otras comunidades que participarán en las diferentes actividades de la fiesta; también se realizan dos calendas, una floral realizada por la tarde, con carros alegóricos, vestimentas típicas y canastas floreadas, y una nocturna iniciada a las 9 de la noche y finalizada al día siguiente alrededor de las cinco o seis de la mañana, que da recorrido desde la entrada hasta el centro de la población.
- Vísperas de fiesta: En la víspera al gran día de celebración inician distintas actividades culturales y deportivas, como shows de ballets folclóricos, torneos de básquetbol o fútbol, presentación de danzas típicas de la región, quema de juegos pirotécnicos y, lo más importante, la gran audición de bandas. Este último evento es común en casi todas las comunidades de la región y juega un papel muy importante en el reconocimiento de las agrupaciones musicales pues, en ella se exponen las mejores piezas musicales de cada repertorio para el deleite del público taleano.

- Gran día de fiesta: Este día continúan las actividades culturales, deportivas y religiosas, donde las más importantes son la procesión alrededor de la iglesia al santo festejado y el gran baile por la noche.

- Consumación de la festividad: En la consumación de la festividad suele haber menor flujo de personas y de actividades, sin embargo, una de las más importantes es la despedida a las bandas visitantes, que se da ya sea frente a las oficinas de la comisión encargada de realizar la fiesta o frente al palacio municipal. En dicha despedida, se le da un agradecimiento a la agrupación musical delante de todas las personas.

CAPÍTULO II

Reconstrucción histórica del objeto de estudio

“Cuando me propongo abordar, así sea a grandes rasgos, el desarrollo de la cultura musical de nuestra tierra, deseo expresar mi reconocimiento a los grandes valores musicales representados por los maestros y ejecutantes que a través del tiempo han sabido interpretar y hacer sentir a su auditorio, ese deleite fugaz que ofrece la música y que acertadamente es conocido como el lenguaje universal de la humanidad” Raúl Peña.

2.1 La música en el Estado de Oaxaca

Uno de los estados más representativos de México es Oaxaca, se ha caracterizado por su cultura, sus tradiciones y costumbres, sus danzas folclóricas, vestimenta y colores; y específicamente ha destacado por su práctica musical.

En Oaxaca, la música es una expresión artística llena de significados, a través de ella los pobladores pueden transmitir aquello que forma parte de su identidad, partiendo de obras musicales en las cuales impregnan un ritmo y un flujo sonoro especial. De tal manera, que los géneros musicales van desde una melodía más suave hasta una pieza musical más rítmica.

La música forma parte de la vida diaria de los habitantes de dicho estado, se encuentra presente en diferentes ámbitos y círculos sociales como en la escuela, el trabajo, la familia, en actividades y festividades cívicas y religiosas de una comunidad. Las agrupaciones musicales representan el alma y la vida de los pueblos, puesto que simbolizan un referente de identidad musical y una relación entre los habitantes de las comunidades.

A lo largo de los años la práctica musical ha pasado por un proceso en el que se han combinado diferentes géneros, ritmos, sonidos y técnicas. En Oaxaca, la música ha tenido influencia de otros lugares y otras culturas.

Desde el siglo XVI, a partir de la conquista española, fueron entrelazándose dos culturas: la española y la mesoamericana. Durante esta época los frailes se encargaron de evangelizar al pueblo indígena en la religión cristiana a través de la música.

“Por tal motivo, pronto se diseminaron por toda la Nueva España, específicamente en territorio oaxaqueño las trompetas, chirimías, clarines, bajones y cornetas, los cuales eran conocidos como “instrumentos altos”. Este término surge en la práctica musical de la Colonia, cuando los instrumentos se dividían en dos clases: altos y bajos. A los primeros pertenecían los alientos ya mencionados; en cambio, en los segundos se incluían las cuerdas y algunas flautas” (Flores y Ruíz, 2015, p. 187).

En la Nueva España se establecieron órdenes religiosas como los Agustinos, los Carmelitas, los Mercedarios; y especialmente los Dominicos, quienes instauraron parroquias y conventos en Puebla y Oaxaca. En las parroquias se realizaban diversos cultos, en donde la música fue tomando un papel relevante, puesto que comenzaron a formarse orquestas que tocaban principalmente instrumentos de aliento.

“El encargado de la música en el culto era el maestro de capilla. Éste era un cargo muy importante, ya que tenía, entre otras funciones, enseñar canto e instrumentos, así como componer y dirigir la orquesta del templo. La clase se llamaba escoleta y aún en la actualidad así es nombrada en muchos pueblos de Oaxaca. El maestro de capilla es el antecedente del director de la banda” (Flores, Ruíz, 2015, p. 187).

A mediados del siglo XVIII, se inició la creación de una fuerza militar, la cual también comenzó a destacar por su desarrollo e incorporación en el ámbito musical. Algunos músicos militares participaban en desfiles y funciones especiales. Tiempo después, con el triunfo de la independencia y el establecimiento del nuevo sistema federal, en cada estado se formaron milicias en donde también se contaba con la presencia de los músicos. Esto ayudó a que muchos instrumentistas pudieran formar parte de estos grupos militares y continuar con la práctica musical. En la última mitad del siglo XIX, cuando el General Porfirio Díaz ocupó la presidencia de la República Mexicana, hubo muchos cambios y transformaciones en el país. Se dio un desarrollo en la minería, se construyó una gran cantidad de vías ferroviarias, comenzó la

construcción del Palacio de Bellas Artes, etc., asimismo, el arte y la cultura recibieron un gran impulso.

En cuanto al arte musical, se les dio gran importancia a las bandas militares, sin dejar atrás a las bandas conformadas por civiles. Dichas agrupaciones seguían algunos modelos europeos. De igual forma, se abrieron espacios públicos como parques, plazas y jardines, en donde las bandas realizaban audiciones con un repertorio en el que incluían arreglos de ópera, música sinfónica, valeses, marchas, piezas populares, etc.

Al terminar la Revolución Mexicana, llegó un periodo caracterizado por diferentes cambios políticos, económicos y sociales. Los gobiernos comenzaron a darle mayor importancia a la cultura, el arte y la educación. Fue un periodo en el que la ideología nacionalista predominaba.

En el año 1921, cuando José Vasconcelos fue nombrado secretario de Educación Pública, se estableció un proyecto que consistía en enviar profesores a zonas rurales para que enseñaran aspectos básicos de la educación (Flores y Ruíz, 2015). Sin embargo, en el caso de la educación musical, cuando alguno de estos profesores pertenecía a la Ciudad de México era enviado a dar clases a alguna comunidad mixe, se encontraba con la sorpresa de que los niños, adolescentes y jóvenes ya contaban con sólidos aprendizajes musicales, a tal grado de que se les podía considerar músicos casi profesionales.

Así mismo, “con la llegada a la gubernatura del licenciado Genaro V. Vázquez en 1925, la banda empieza a divulgar la música popular oaxaqueña a través de programas como los Sábados Rojos y los Domingos Culturales, además de las consabidas audiciones en el Jardín de la Constitución. Hacia esos años el conjunto estuvo bajo la batuta del maestro Germán Canseco” (Castro, en Flores y Ruíz, 2015, p. 194).

Así fue como a lo largo de varias décadas se desarrolló la práctica y enseñanza musical en el Estado de Oaxaca, pueblo caracterizado por su riqueza melódica, sus instrumentos, piezas y agrupaciones musicales, las cuales han llegado a convertirse en un sinónimo de tradición e identidad cultural. Sin duda, la música tiene un sentido y un significado simbólico para las comunidades de Oaxaca.

2.2 La música en la Sierra Norte de Oaxaca

Los orígenes de los instrumentos de viento en Oaxaca se da después de las reformas borbónicas en la segunda mitad del siglo XVIII y posteriormente a las Leyes de Reforma en el siglo XIX, lo cual permitió que en Oaxaca se viera un reforzamiento en la práctica musical, Gonzalo Santiago y María de la Paz comentan que a partir de esto se da:

“Una habilidosa estrategia que permitió a los pueblos de indios proteger los bienes de la comunidad, primero de las legislaciones contra el régimen corporativo y posteriormente de la política liberal. De modo que las comunidades invirtieron sus capitales en la formación de capillas de viento, instrucción de músicos y en la reparación de los órganos y de sus iglesias como estrategia de resistencia antes de que el Estado los despojara de ellos mediante las leyes de Reforma. En este escenario de cambios drásticos en el ámbito político y social es en el que emerge una nueva tradición musical conformada por las bandas de viento. Estos cambios dieron lugar al surgimiento de una cultura musical que se arraigó profundamente en muchos pueblos y comunidades de Oaxaca.” (Gonzalo y María de la Paz, 2019, p.15)

Ante estas condiciones, los pueblos de Oaxaca dieron nacimiento a una nueva tradición musical que hoy en día se sigue preservando a través de las bandas que cada pueblo originario tiene. En este caso se sabe que los Sones y Jarabes son piezas representativas en algunas regiones como la Sierra Norte o Valles Centrales, en los distritos de Etna, Ixtlán, Villa Alta, Zacatepec, Tlacolula, Ocotlán, Zimatlán y Zaachila. Dentro de la cultura musical de Son y Jarabe, podemos encontrar que se hace presencia en otros géneros como lo son las marchas, danzas, fandangos, música religiosa y música fúnebre, entre otras.

En la sierra Norte de Oaxaca, podemos encontrarnos que las bandas de viento se encuentran tan arraigadas en las comunidades indígenas, debido a que se consideran importante dentro de la cultura, puesto que dan un sentido de pertenencia y una identidad en la comunidad. La música forma parte elemental en las comunidades, gracias al contexto en el que se vive por las tradiciones y costumbres que se han desarrollado a través de los años, ya sea en ceremonias patronales, funerales y fiestas propias de cada pueblo.

“La fiesta es la ocasión primordial para confirmar y reafirmar la identidad comunitaria, en este sentido, es la máxima expresión de

comunalidad; a través de la música, las danzas y la comida, la colectividad se organiza, se regocija y se alegra” (Terrazas, 2012, p 108)

Podemos encontrar que la música logra una cohesión social, permitiendo que cada individuo comparta ciertos valores, como la responsabilidad y compromiso al estar integrados dentro de una banda musical. Y la Sierra Norte, ha hecho que la música de banda de viento sea parte fundamental en la vida de los pueblos y que con esta larga tradición se logre un lenguaje musical propio.

2.3 La música en Villa Talea de Castro

La historia de la música en esta población se conoce desde mediados del siglo XIX, aunque se encuentran mayores registros a partir del siglo XX, que es cuando hay un acercamiento más grande con el tipo de música que ya predominaba en el estado: la música de las bandas de viento y, en el caso de Talea, también con la música de cuerdas.

Pensar en la música de Talea de hace 200 años, nos dice Raúl Peña (2011) en su libro Talea, Rincón de ensueño, es limitarnos a pensar en la chirimía y el teponaxtle, herencia indígena que consistía en la ejecución de un tambor, una flauta de carrizo y en ocasiones un clarín que interpretaban pequeños sones para amenizar algunas festividades sociales y religiosas.

Para el primer cuarto del siglo XX, Talea de Castro tiene sus primeros encuentros con otro tipo de música que definirían el gusto musical y la relación de su gente con los nuevos sonidos. Cuentan los habitantes de la comunidad que fue un párroco originario de Talea, llamado Cipriano Olivera quien, luego de recibirse como sacerdote y de tener la oportunidad de realizar viajes alrededor de Europa, conoció grandes orquestas de música clásica, música académica y demás estilos de interpretación que despertaron en él las ganas de crear una agrupación parecida en su pueblo, con la finalidad de poder tener a disposición de la iglesia un conjunto de músicos que interpretaran repertorio religioso.

Comenzaron así, los primeros inicios de la Orquesta Recreación y Trabajo a principios de 1920 que, en ese entonces, perteneciendo y prestando sus servicios exclusivamente a la parroquia, se hacían llamar Asociación Filarmónica Recreación y Trabajo, como se registra en

el archivo de una partitura de un himno dedicado a su fundador, el párroco Cipriano Olivera por el día de su cumpleaños y firmado con fecha en septiembre de 1927.⁹

Esta agrupación tuvo una organización musical muy peculiar, pues no era igual a las típicas bandas de viento que ya predominaban en la región y de las cuales Talea comenzaba a contar con dos que se mencionan más adelante, sino que era integrada por instrumentos de cuerdas, como el violín, la viola, el chelo y el contrabajo, en un intento de imitar las grandes orquestas que su fundador había conocido en Europa. Sin embargo, también a la agrupación se fueron añadiendo elementos musicales que no son comunes en el tipo que intentaban imitar, como los saxofones o la batería, creándose así un conjunto musical único en la región, que destacaría en la historia de la comunidad.

Con la creación de la entonces Asociación Filarmónica Recreación y Trabajo, inició en Talea de Castro un fenómeno particular que ya se daba en la región, el surgimiento de músicos adultos, campesinos y en su mayoría analfabetas que sin conocimientos que normalmente se adquieren en el nivel escolar básico, eran capaces de comprender las notas, de componer, de hacer arreglos, de interpretar grandes obras y ejecutar distintos instrumentos.

A la par que las referencias musicales europeas llegaban al pueblo a través del sacerdote, también se formaban distintas agrupaciones más apegadas a las bandas tradicionales de los pueblos aledaños. Existieron entonces dos pequeñas bandas filarmónicas, una conocida como *musicu latsaj* (músicos de la loma en zapoteco) y otra conocida como *musicu lachi'* (músicos del llano en zapoteco), que eran conformadas por instrumentos de aliento como el clarinete, la trompeta, el trombón y los saxofones (Peña, 2011).

Sin embargo, alrededor de los años 40, estas dos agrupaciones atravesaron una etapa de declive cuando varios de sus mejores elementos tuvieron que desertar de la música por distintas razones, por lo decidieron fusionarse en una sola que fue conocida como Banda Filarmónica Municipal de Talea (Peña, 2011).

Unos años antes de la fusión de las dos bandas mencionadas anteriormente, la Asociación Filarmónica Recreación y Trabajo se independiza de la iglesia y pasaba a consolidar formalmente la Orquesta Recreación y Trabajo, en 1930. Para los años 40, eran estas dos

---

⁹ Ver anexo 4.

agrupaciones musicales las que existían en la comunidad y que formaban parte importante de la vida social.

Cuentan los habitantes de la población que uno de los momentos más importantes de la música en Talea se dio justamente de los años 40 a los 70, cuando ambas agrupaciones tuvieron gran impacto en la comunidad, en la región e incluso en el estado, pues eran reconocidos por su calidad y nivel de ejecución; claro ejemplo, el reconocimiento que posee la Orquesta Recreación y Trabajo por haber ganado el primer lugar en la Primera Gran Feria Indígena del Estado de Oaxaca llevada a cabo en diciembre de 1941.¹⁰ Durante esta época se dieron a conocer grandes maestros, directores y compositores como Elías Rivera, Constantino P. Guerra, Juan José Heredia, entre otros.

Abimael Vásquez, clarinetista taleano que actualmente labora en la Banda Sinfónica de la Marina Armada de México comenta que, a su percepción, la calidad de la formación musical que recibían las personas que integraban dichas agrupaciones, aunado a la influencia de la música académica, clásica y religiosa de la que estaba dotada la orquesta y que posteriormente pasó a la banda municipal, provocó que en Talea de Castro se desarrollara un gusto e incursión musical diferentes a los de la región. Mientras que en los demás pueblos se interpretaban los tradicionales sonos y jarabes y música un tanto más popular, en Talea los músicos y su gente se interesaban más por obras grandes, como valeses, oberturas, fantasías, marchas, pasodobles, etcétera. Gusto musical que, hasta la fecha, a pesar de que actualmente las agrupaciones musicales ya han incursionado con mayor fuerza en la música tradicional, sus músicos y gente de la comunidad incluso sin ninguna formación musical, han heredado y transmitido a las demás generaciones.

La anterior opinión también es compartida por Roberto Bautista, integrante de la Banda Municipal Alma Taleana, quien asegura que, según le han afirmado sus amigos músicos de otras comunidades, cada que una agrupación de otra población toca en Talea de Castro, ensayan durante semanas. Sucede principalmente en las típicas audiciones de bandas que se realizan en las fiestas patronales, donde las diferentes agrupaciones musicales ejecutan las obras más impactantes de su repertorio y donde Talea es uno de los escenarios considerados más exigentes de la región.

---

¹⁰ Ver anexo 5.

Para 1970, la banda municipal comienza a tener conflictos con el municipio, debido a que los ciudadanos de la comunidad no estaban de acuerdo con que los músicos de la banda estuvieran exentos de realizar cargos y comisiones para el pueblo (como normalmente se manejan las bandas municipales), por lo tanto, decidieron separarse del municipio para ser una organización particular y pasar a llamarse Banda Filarmónica Unión y Progreso (Peña, 2011).

Durante estos años, la Orquesta Recreación y Trabajo y la Banda Unión y Progreso continuaron su participación en la comunidad de manera normal, hasta que, por finales de los años 80 e inicios de los 90, la migración de músicos, los conflictos internos dentro de las agrupaciones e inclusive el fallecimiento de algunos integrantes provocó que ambas organizaciones tuvieran un declive. El declive fue tal, que al menos en el caso de la orquesta, la gente de la comunidad se refería a ellos a manera de broma como la “orquesta cinco señores” debido a los pocos elementos con los que contaba, situación que aún se recuerda con gran nostalgia por los habitantes del pueblo.

Como menciona Raúl Peña (2011), a inicios de los 2000 inicia un cambio en la tradición musical del pueblo, pues luego de que fuera notorio que las responsabilidades adultas impedían que los músicos continuaran su carrera musical con regularidad y muchos desertaran, personas de la comunidad entusiastas y amantes del arte musical propusieron enseñar a niños y jóvenes. Esto con el fin de que aumentara el número de músicos y hubiera menos deserción, primeramente, en la Banda Unión y Progreso (que con este cambio pasaría a llamarse Banda Filarmónica Infantil y Juvenil Unión y Progreso) para después la Orquesta Recreación y Trabajo.

Es así como en Talea de Castro, niñas, niños y jóvenes son los que comienzan a tomar en su totalidad las riendas de la música del pueblo. Estas dos agrupaciones se mantuvieron como las principales representantes de la música taleana por poco más de una década y, como ya se mencionó anteriormente a la par también existían agrupaciones musicales un poco más intermitentes. Fue hasta 2014, como cuenta Ilse Hernández, integrante de la primera generación de la nueva banda municipal, que se retoma un proyecto para integrar una nueva banda en la comunidad que dependiera en su totalidad del municipio, como ya había existido de los años 40 a 70. Esta banda, al igual que las otras dos agrupaciones del pueblo, se conformó principalmente por niñas, niños y jóvenes y por algunos adultos que, a sabiendas de los beneficios que trae ser un músico municipal (no dar cargos ni comisiones para el pueblo) también se integraron a ella, formando lo que hoy en día se conoce como la Banda Municipal Alma Taleana.

Previa a la creación de la nueva banda municipal, se creó también aproximadamente en el 2011, según cuenta Lisandro Teahulos, percusionista de la Banda Estrellas de Juárez una banda con un nuevo estilo, más cercano al tamborazo sinaloense que al regional serrano, que en sus inicios se llamó Banda Cañera. Esta agrupación estaba integrada más que nada por adultos jóvenes que por niños y adolescentes.

Actualmente son estas cuatro agrupaciones musicales las que principalmente representan la música taleana y a través de las cuales, la tradición musical de la comunidad se mantiene viva.

CAPÍTULO III

Formación del habitus musical

“Mi mamá me cuenta que cuando era niño, me gustaba acercarme mucho a la banda o a la orquesta del pueblo, incluso mi abuelo me hizo con una raíz de árbol un saxofón y le puso un mecate, medio lo talló y ese era mi instrumento. Yo tenía tres años creo, entonces no me acuerdo de ese momento, pero según que yo me iba a tocar con la banda o con la orquesta, me sentaba y ahí sin pena, así en medio de los músicos ahí a tocar.” (Abimael Vázquez, 33 años, clarinetista en la Banda Sinfónica de la Marina Armada de México).

La música ha sido un elemento medular para la comunidad de Villa Talea de Castro, pues, los integrantes de cada agrupación han tenido una aproximación con la música desde muy temprana edad, es decir, desde su niñez, debido a que varios de sus familiares o amigos tuvieron la oportunidad de formar parte de alguna de ellas. Desde la infancia se acercan a la música a través de la observación de su contexto más cercano que va produciendo un gusto o interés por practicar la música.

Por esto, es importante conocer cómo es que se construye en los habitantes un interés por esta práctica musical, por lo que en este capítulo nos centraremos en analizar y ver cómo es que se configura el habitus musical.

Todo se basa en un proceso de incorporación que se va produciendo en un espacio social, el cual es llamado por el sociólogo Pierre Bourdieu como *habitus*, que es el modo en que un agente opera, “fruto de la socialización, generado como disposiciones y esquemas prácticos y de juicio que evolucionan con la experiencia, que organizan y dan coherencia en una lógica práctica no consciente” (Andión, 2006, p.196). Es decir, un proceso por el cual se interioriza y se generan prácticas individuales, que da a la conducta esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción, sistematizando el conjunto de las prácticas de cada persona y cada grupo.

El *habitus* es, en palabras de Bourdieu, “el principio generador de estrategias que permite a los agentes habérselas con situaciones imprevistas y continuamente cambiantes [...] un sistema de disposiciones duraderas y trasladables que, integrando experiencias pasadas, funciona en todo momento como una matriz de percepciones, apreciaciones y acciones y hace posible la realización de tareas infinitamente diversificadas”. (Wacquant, 1992, p. 22).

“Mi papá fue músico también, de hecho, tocó aquí en la orquesta y pues yo de chiquito pues venía con él a sus ensayos, igual estuvo en un norteño y fui yo a sus ensayos y le fui tomando gusto [...] Yo crecí viendo a mí papá tocar y ahí fue donde solo me dio el gusto y el interés” (Lisandro Teahulos, 23 años, integrante de la Banda Estrellas de Juárez).

“El *habitus* funciona dentro de un *campo*, que es un espacio social que está estructurado por los agentes y en donde se define todo aquello que está en juego [...] y para que funcione es necesario que haya algo en juego y alguien dispuesto a jugar que esté dotado de los *habitus* que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes al juego” (Bourdieu, 1990, p.109). Es un campo de lucha que está históricamente construido, funciona con el *habitus*, con el conjunto de habilidades, disposiciones incorporadas y adquiridas, en donde cada agente actúa natural e irreflexivamente de la misma manera que los otros agentes dentro del espacio social, el cual puede estar en reproducción y en un cambio evolutivo. (Andión-Gamboa, 2022, 24 Enero)

Con base en esto, podemos entender cómo los habitantes de Villa Talea de Castro empiezan a tener este acercamiento a la música a través de su *habitus primario*. El cual, Bourdieu entiende como el conjunto de relaciones que un agente obtiene mediante la socialización primaria que se da a partir de la familia (Andión-Gamboa, 2022, 21 Noviembre) y, en el caso de los habitantes de Talea, también en las prácticas sociales y comunitarias del pueblo.

La mayoría comenta que tienen influencia de sus familiares, en especial de los padres o hermanos, y es que desde niños se puede ver cómo esta práctica social se va produciendo, al estar influenciados por las acciones de los demás que orientan hacia una práctica musical. Se estructura una relación social primaria que es la familia y amigos, donde se presentan los modos de ser y de estar dentro de la comunidad. A través de las relaciones sociales, el agente pasará

por un proceso de construcción, en donde empezará a valorar y a ver como significativo todas las acciones que se estén presentando y en este caso, a familiarizarse con la música.

“El periodo de aprendizaje lo tuve cuando iba yo en el preescolar. Sí, era más chico. En la agrupación en la que estoy, pasaba que mi hermano fue el que aprendió ahí, mi hermano es unos años más grande que yo, 7, 8 años, entonces pues yo desde chico pues crecí viendo cómo él tocaba ¿no?, entonces pues desde pequeño esta conexión que teníamos pues me hizo también querer, entonces desde pequeño hubo este (...) hicieron la invitación para los que quisieran aprender música, pues por ahí dicen que a los niños se les da muy fácil y pues me mandaron.” (Alejandro Díaz, 21 años, integrante de la Banda Infantil y Juvenil Unión y Progreso)

En el caso de las prácticas sociales y comunitarias que influyen en la formación y preservación del habitus musical, podemos mencionar las festividades de la comunidad, como las fiestas patronales, las bodas, los quince años, los bautizos e incluso los velorios. Eventos, en los que la música toma un papel fundamental y que figuran como un espacio en el que los niños y niñas pueden encontrar un referente musical además de solo en su círculo familiar.

De esta manera, vamos conociendo cómo es que se configura el habitus musical, pues la misma comunidad cuenta con agrupaciones que invitan a los niños, jóvenes o adultos a formar parte de alguna de ellas. La mayoría de las veces son más los niños quienes terminan participando, como lo menciona el joven músico Alejandro Díaz, se hace un llamado para formar parte y de este modo, también los padres incentivan a que sus hijos participen en ella. Desde pequeños es más fácil que se pueda interiorizar una disposición y con ella se tenga una posición, es decir, se irá programando cada vez que tenga una experiencia con los de su alrededor y con los que son más grandes, y así, el niño o la niña empezará a interiorizar ciertos aspectos que harán que se sedimente parte de su identidad a través de la música.

“Mandar a sus hijos a clases siento que es lo que más hacen. Despertar el interés por sí solo es difícil, o sea, hay a quien sí le pasa que ve algo y dice: “yo quiero hacer eso” y va, pero hay muchos casos también en donde es: “ay, me mandó mi mamá, me mandó mi papá” y les termina

gustando, ya sea el ambiente o tocar algún instrumento”. (Eliel Velasco, 24 años, cornista en la Orquesta Escuela Carlos Chávez)

Al inicio, la formación musical se va generando de poco a poco, pues de cierta manera el agente se une a este juego campal por la obligación de los demás agentes a formar parte de él. En este caso, al infante se le imparte el ejemplo de aprender música y formar parte de una agrupación musical debido a que sus antecesores pertenecieron a ella. Al momento que el agente (el infante) se une a este juego, lo desconoce y actúa desinteresadamente, sin embargo, esto cambia cuando el agente empieza a tener esta percepción de cómo actuar y comenzará a estar preocupado y comprometido dentro de este juego (Andión-Gamboa, 2022, 14 Enero).

Toda esta implicación en el juego se da a partir del *Illusio*, Bourdieu lo define como “el hecho de estar incluido en el juego, de formar parte de él. Creer que el juego vale la pena, para decirlo, simplemente vale la pena jugar; es un interés práctico, una investidura y principio de percepción. Pero también es lo que le da sentido y dirección a la existencia: “es un interés por objetos cuya existencia y persistencia controlan directa o indirectamente mi existencia y persistencia social, mi identidad y mi posición social” (Chevallier y Chauviré, 2011, p.115-116).

“Una vez caminando en la calle un tío le dijo a mi mamá: “Fíjate que vamos a formar la orquesta y queremos que vaya tu hijo”... mi mamá llegó del mandado y me dijo: “Mañana a las 4:00 te preparas porque vas a ir a la orquesta”, y yo “¿A dónde?” le dije, “Vas a ir con tus primos” dice, y ya fui a ver a mis primos de aquí arriba y les dije: ¿Qué cosa es eso de la orquesta?” y dice: “Mañana vamos a ir, hay te pasamos a hablar” y sí, a las 4:00 todos teníamos que llegar con nuestro cuaderno pautado, pero ni sabíamos, nadie dijo. Tenía como 8 años. Mi mamá me dijo: “Vas a ir y vas a ir y a lo que vas”. (Roberto Bautista, 30 años, integrante de la Banda Municipal Alma Taleana)

Podemos encontrar que en algunos casos, los habitantes de Villa Talea de Castro encuentran este interés y gusto por la música después de que se hayan incorporado al juego, pues conforme pasa el tiempo, ellos van entendiendo y van diferenciando las reglas que se dan dentro de este. De esta manera, los niños empiezan a entender lo que ocurre dentro de su

comunidad, configuran el habitus musical donde encuentran el gusto y la creencia de practicar la música.

De algún modo, cada habitante de Villa Talea de Castro empieza a configurar el habitus musical debido a que tienen a familiares practicándolo, al igual que la curiosidad los acerca a la música. Se da este interés por querer formar parte del juego para adentrarse a él, gracias a que los agentes reproducen la práctica musical que forma parte del *habitus* para que pueda seguir en funcionamiento; producir, conservar sus prácticas y disposiciones adquiridas (Andión-Gamboa, 2022, 30 Enero).

3.1 Hacia una formación musical

Hemos hablado de cómo se da el acercamiento a la música en los habitantes de Villa Talea de Castro y cómo se configura un habitus musical, acercándonos a los conceptos *campo* e *illusio*. Sin embargo, hay otros elementos que nos estarán ayudando a conocer más sobre este habitus musical y la manera en que los habitantes de la comunidad siguen construyendo este escenario social, donde van reproduciendo ciertas prácticas, esquemas de apreciación y percepción.

“Los agentes crean mecanismos y medios para conocer el mundo a partir de su interacción con él, en la medida en que se exponen y enfrentan en su cotidianidad a lo real e inmediato de las emociones, las heridas, el sufrimiento o la muerte. Al percibir de qué manera funciona este mundo, se aprenden las reglas de su movimiento; así, estas se interiorizan y se expresan en actitudes demandadas por el campo, sin las cuales sería imposible permanecer y, mucho menos, avanzar en él. Los mecanismos sociales generadores de tales leyes, así como los determinismos estructurales de los espacios sociales, se van asimilando y, a fuerza de repetición, las estructuras mentales de los sujetos se moldean (Bourdieu, 1995)” (Benjumea, 2019, p.45).

En la comunidad de Villa Talea de Castro se tiene establecido cómo se debe aprender música, los mismos habitantes han desarrollado habilidades y reglas para que la esfera de actividad siga conservándose, haciéndola estable y parte de su identidad. Con base en esto, podemos conocer cómo es que los habitantes del pueblo van formándose como músicos, así como su aprendizajes y experiencias, generando un valor e incorporándolo en su *habitus*.

El *habitus* “gestiona” las estrategias de los agentes porque establece “las potencialidades objetivas inmediatamente dadas en el presente inmediato”. La complicidad ontológica entre el *habitus* y el mundo social posibilita que el éxito de las estrategias esté dado por el ajuste entre el *sentido práctico* y el sentido objetivo, entre las exigencias de las posiciones sociales y las disposiciones adquiridas para actuar conforme a ellas. (Wilkie, 2004, p. 127)

Como se mencionó en un capítulo anterior, la comunidad cuenta con agrupaciones musicales a las cuales sus habitantes se acercan y empiezan a practicar la música, iniciando por el solfeo, para posteriormente dar continuidad con el aprendizaje del instrumento. Podemos encontrarnos con personas que aprenden a leer primero las notas musicales antes de poder leer un texto o escribir. Las clases de solfeo no tienen una duración exacta ni una técnica rigurosa, se avanza dependiendo de cómo la persona va progresando, constantemente los niños están en aprendizaje y van afinando el oído para tener una mejor identificación de las notas.

“No se da una formación en lo teórico, no se da una formación tan, tan profunda, digamos, como tal vez se diera en las ciudades o en conservatorios donde se enseña demasiada teoría para después empezar a practicar con el instrumento. Aquí, se da como lo esencial: el nombre de las notas, evidentemente los compases, las alteraciones que pueden tener las notas, tonalidades, digamos un poco de escalas, pero hasta ahí se queda, digamos, no, no se va tan lejos, no profundiza demasiado tampoco en las tantísimas escalas que puede haber en la música. Simplemente se da cómo lo esencial en el solfeo y una vez que el alumno ya tiene un buen nivel de solfeo, se considera que ya puede con el instrumento. Y yo creo que con el instrumento es donde si se da un estudio más, más riguroso”. (Aldo Cruz, 24 años, músico de la Orquesta Recreación y Trabajo, actual maestro de la nueva generación)

A cada persona se le enseñó de una manera distinta, sin embargo pasaron por un proceso similar, puede que unos tardaron más que otros, pero al final terminaron por tocar un instrumento y formar parte de una agrupación. De este modo, entendemos cómo el *habitus* musical tiene esta dinámica de juego, al tener diferentes agrupaciones, cada una tiene sus propios métodos de enseñanza, pero que terminan con la misma finalidad de formar a un músico.

“Las clases de solfeo que tomé al principio fueron muy cortas, de hecho, como fue en ese año que se tenía que sacar la banda, únicamente fueron como 6 meses de solfeo y después otros 3 meses de instrumentación y luego hicimos la presentación, entonces tuvimos que pues hacerlo todo muy rápido, la ventaja fue que teníamos músicos que ya estaban bien formados y fueron los que apoyaron al maestro de la agrupación, entonces así salimos adelante.” (Desirée Vargas 19 años, maestra de iniciación musical de la Orquesta Recreación y Trabajo)

Existe una peculiaridad en la formación de un músico en Villa Talea de Castro, pues los mismos habitantes de la comunidad mencionan que su formación y enseñanza se guía a partir de un solo maestro, quien se encarga de llevar la batuta de todos los músicos, ya sea con los que inician su formación o con los que llevan más tiempo; a diferencia de otros lugares externos a Talea o la región, donde suelen haber maestros especializados en cada instrumento.

En cada agrupación se tiene un maestro, ya sea originario de la comunidad o de algún pueblo vecino, que ha decidido profesionalizarse para compartir sus aprendizajes, por ello, es muy importante ver cómo estos maestros a partir de su conjunto de *habitus* han compartido parte de su *capital cultural*¹¹, pues a través de sus herramientas y experiencias despliegan estrategias de acción para obtener un beneficio dentro de esta esfera de actividad.

Cada maestro a través de su *capital* ha ayudado a la formación de un músico, si duda alguna parte de este capital contribuye a la formación del *habitus* musical en Villa Talea y siguiendo a Bourdieu, “el capital es como una “labor acumulada” en un sentido similar a la categoría económica que, sin embargo, se extiende y tiene en cuenta —además de su forma monetaria y material— otros tipos de recursos más elaborados. Estos recursos otorgan mejores condiciones a un agente en el campo, y pueden haber sido heredados o ganados en contiendas previas. El capital se presenta en los campos sociales en sus formas principales: económico, social, simbólico y cultural” (Benjumea,2019,p. 43).

“Mis primeras lecciones fueron con el maestro Elí Bautista, él es de ahí de Talea, con él fue que si no mal recuerdo con 40 lecciones que teníamos que entregar de solfeo y de ahí te asignaban un instrumento. Aparte el maestro tocaba clarinete; creo que él en sí estudió tuba en

---

¹¹ Este concepto se desarrollará en el siguiente capítulo.

Tlahuitoltepec, pero como tenía que dirigir ocupaba el clarinete.
(Abimael Vázquez, 33 años, clarinetista en la Banda Sinfónica de la
Marina Armada de México)

A través de estas interacciones que se presentan con un solo maestro, podemos ver cómo se va estructurando la esfera de actividad en Villa Talea de Castro, los agentes al ver esta organización empiezan a configurar un *habitus* musical con las posiciones y disposiciones que tiene el maestro. La posición ocupada por un individuo se define con referencia a la posición de los otros agentes separados por distancias que pueden identificarse a través de los capitales intrínsecos del campo, es decir, por medio de las propiedades de las que el agente se apodera y va acumulando en sus interacciones. (Benjumea, 2019, p.42-43)

3.1.1 Las estrategias en el *habitus* musical de Villa Talea de Castro

Es notorio que en la comunidad de Villa Talea de Castro la mayoría de los habitantes tiene un interés por la música, al igual que una historicidad que se ha ido cimentando y marcando para formar parte de su identidad social, configurando así el *habitus* musical. También, se presenta la necesidad de los habitantes por seguir reproduciendo esta esfera de actividad, la cual se encuentra en una constante lucha para que las mismas personas sigan la dinámica del juego.

Dentro de la esfera de actividad musical que surge en la comunidad, encontramos las *estrategias* que los mismos habitantes han tenido para mantener el juego social; Bourdieu comenta que cuando un individuo empieza a implicarse en el juego, empezará a ver cómo se juega a través de las reglas que se hayan estructurado en ese espacio social, lo que ayudará a que forme parte de su *habitus* (Andión-Gamboa, 2022, 20 Enero). De igual manera, los agentes empiezan a interiorizar las reglas de validación y valoración que tienen que ver con las *estrategias* y con lo que uno espera que se haga, debido a que es parte del *sentido práctico*¹² en el que se juega (Andión-Gamboa, 2022, 22 de Marzo).

Al conocer las estrategias que los habitantes de Talea mantienen, nos percatamos que ellos han evolucionado en su práctica musical, pues, como se dijo anteriormente, este ha sido un proceso histórico que permanece y que a pesar del tiempo han mantenido el juego para seguir con la práctica musical. Ante esto, se puede decir que las estrategias que han establecido, han tenido validación, las cuales permiten que funcione dentro del juego social y se incorporen para

---

¹² Concepto que se desarrollará más adelante

seguir jugando. “Bourdieu es consciente de que el lenguaje de la estrategia puede sugerir la concepción de agentes racionales que llevan adelante acciones coherentes según objetivos establecidos de antemano por ellos”. (Wilkie, 2004, p.126)

Bourdieu comenta que las estrategias son las que dan sentido al juego y que llevan consigo una valoración, debido a que dentro del juego surge una dinámica que es una lucha de cooperación antagónica y supone diversas estrategias de juego: la de *conservación*, donde aquellas reglas que son heredadas se mantienen igual y no se permite alguna modificación; y la *subversiva*, que es la que cambia las reglas pero sigue manteniendo la creencia del juego (Andión-Gamboa, 2021, 03 Diciembre).

Dentro del espacio de juego en Villa Talea de Castro y su práctica musical, se han presentado *estrategias subversivas*, porque han cambiado algunas reglas del juego con apuestas: que son consideradas como aquellas jugadas que arman una táctica para conseguir una valoración en el juego y de esta manera se siga permaneciendo y reproduciendo la práctica musical.

Ejemplo de lo anterior lo encontramos recordando los inicios de la práctica musical en Talea, cuando las agrupaciones musicales eran conformadas únicamente por hombres adultos. No fue hasta los años 2000 que esto cambió, pues una persona llegó con la apuesta de conformar una banda infantil y juvenil, lo que cambiaría las reglas del juego, donde no solo los adultos mayores se involucraron en la música, sino que también lo hicieron los niños y jóvenes de la comunidad.

“Antes eran señores también, pues realmente era una forma también de... como un *modus vivendi* ¿no?, porque pues un campesino en vez de llegar a su casa, o sea pues era como como una forma de entretenerse ¿no?, un hobby, de que bueno llego de trabajar pues me voy a tocar un rato ¿no? y yo creo que este fue también un movimiento social, de que se le enseñara a generaciones de niños, o sea porque no sólo en mi pueblo se dio esto de una banda infantil juvenil sino que fue en muchos pueblos del estado, en muchos pueblos de la región también empezaron, esto surgió a raíz de que el Centro de Integración Social número 8 (CIS) en Zoogocho, empezaron a sacar instructores de música, es como un, como un...entonces se empezaron a crear por

todos lados bandas infantiles y como que se empezaron a hacer a un lado la gente grande ¿no?, que digo una ventaja también con esto es que... bueno yo lo veo, yo me doy cuenta ¿no?, que estuve estudiando profesionalmente música, que mientras más joven estés es mucho más fácil ¿no? porque tus músculos, tu mente está en desarrollo, entonces puedes lograr este... puedes alcanzar más límites, llegar a tener mejor desarrollo musical.” (Abimael Vázquez, 33 años, clarinetista en la Banda Sinfónica de la Marina Armada de México)

Así, conocemos que, dentro de este juego social, se optó por seguir con una apuesta similar a la de otra comunidad, pues el mismo habitante Abimael comenta que este cambio no se dio únicamente en su comunidad, sino en todas las de su región. El señor Cándido Nicolás, también habitante de Talea de Castro y uno de los músicos veteranos de la comunidad, nos contó su experiencia hacia este cambio, tanto en la enseñanza como la integración de niños:

“Es algo, algo raro por decir, ‘taba yo viendo ‘ora que entre aquí la orquesta, no hubo viejos que estuvieron en la música, no hubo, no estuvieron en la música, terminaron ellos ahí, ya se acabó, otros son, otros chavos, muchachos que ya están ‘orita, aja. Para mí fue un poco raro, yo le estaba yo contando así a mí hija “para ustedes, ‘orita todo lo están aprendiendo con español”, le dije. Si yo zapoteco me explicaba mis maestros, con zapoteco, fíjate, ajá, pero sí algo difícil, redonda o blanca ¿no?, así puro zapoteco, aja. No aprendí yo con español, aja, por eso ‘orita casi ya estoy [...] quiere decir que ya hablo yo de otra forma ¿no?, aja, otra cosa, yo aprendí con Zapoteco. (Cándido Nicolás, 76 años, músico retirado de la Orquesta Recreación y Trabajo)

Con esto, podemos descubrir que las estrategias subversivas son las que se han ido implementando en la práctica musical, pues como se mencionó, se han puesto en juego nuevas apuestas que ayudan también a que se presenten nuevas formas de enseñanzas para los músicos.

Una de estas nuevas estrategias surge a partir de que determinados agentes adquieren un *capital institucionalizado*¹³ cuando deciden profesionalizarse en la música saliendo de la comunidad y estudiando en escuelas como El Conservatorio Nacional de Música como el caso

---

¹³ Este concepto se retoma en el capítulo cuatro, donde se desarrolla mejor.

de Abimael Vázquez, o en la Facultad de Música de la UNAM como el caso de Juan Pablo Pérez. Esto les permite compartir con su agrupación musical o su comunidad métodos más profesionales que los posibilita a ir más allá de la enseñanza básica que se da en el pueblo como el solfeo y la instrumentación.

“Desenvolverte profesionalmente ya en una banda profesional es muy diferente a lo que estás aprendiendo en la escuela ¿no?, hay cosas que si se llevan a la práctica, otras que no u otros métodos que son más eficientes como para poder montar una obra o cosas así e incluso o sea tal vez la parte... el contacto que todavía sigo teniendo es por ejemplo, enviarles repertorio o enviarles métodos o asesorías, incluso en esta pandemia este nos organizamos como varios de los que hemos estudiado música o están estudiando música, para hacer grupos pequeños y darles clases digitales por este por vía Zoom”. (Abimael Vázquez, 33 años, clarinetista en la Banda Sinfónica de la Marina Armada de México)

“Pasa mucho que, en vacaciones, que vamos todos o la mayoría de los que estamos estudiando música, pues nos ponemos a trabajar con los niños de la banda y enseñarles lo poco o mucho que se pueda, de lo que nosotros hemos aprendido pues al estar aquí, estudiando ya profesionalmente esto de la música. Por lo regular los maestros que llegan son maestros que aprenden en su comunidad o en alguna de las dos escuelas que hay en la región que es el CIS, el Centro de Investigación Social y el CECAM¹⁴, que son como los principales proveedores de maestros de música en la región. Nosotros o anteriores a mí, también, los que ya estaban estudiando pues llegaban y decían “pues podemos hacer esto así o funciona de esta manera”. Sí, el panorama se abre muchísimo, entonces eso beneficia porque ya no nada más estamos como, con algunas cuantas ideas ¿no?, ya tenemos más de donde escoger, ya tenemos, sí, más ideas para hacer música de una manera diferente y esto cambia la interpretación, en los resultados finales de la banda en un concierto, en un evento se nota que estas ideas, pues sí, han beneficiado a que la banda suene de una manera

---

¹⁴ Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe.

diferente.” (Juan Pablo Pérez, 23 años, estudiante en la Facultad de Música de la UNAM y trompetista en la Orquesta Escuela Carlos Chávez)

Esta incorporación de una nueva estrategia, no provoca únicamente que la formación de las y los músicos sea más amplia, también ocasiona que el repertorio musical de las agrupaciones sea más vasto, extendiéndose más allá de solo la música tradicional de la región. Modificación que la comunidad va empezando a valorar e interiorizar.

“Pues ‘orita, ‘orita yo escucho mucho... muchas piezas, muchas canciones, por decir de artistas este que los que están de, canciones que están de moda los hacen la banda ¿no?, pero anteriormente, anteriormente, ¡uy!, de cuando yo era niña, eran casi eran más piezas... marchas, vales, estas piezas de, piezas grandes decíamos en eso pues, aberturas, en la orquesta hay muchas aberturas, de... de todas esas antigüitas” (Ana Elizabeth Hernández, 63 años, principal de la Orquesta Recreación y Trabajo)

“Ahorita eso sí ha estado cambiando mucho en los últimos años, originalmente pues es la música tradicional ¿no?, o sea los sonos, sonos y jarabes, sonos, boleros, danzones, cosas así. Aunque últimamente, en la comunidad como en otras comunidades, han empezado a tocar música un poquito más, por ejemplo, música de concierto que son como pasos dobles, que pues está, música que tiene que ver mucho con... con el extranjero ¿no?, música de películas que también es muy, pues es muy, pues es interesante porque a veces también a los niños el maestro lo que tiene, es como una estrategia didáctica de cómo hacer que los niños se interesen por más por venir o así, “no pues vamos a tocar música de tal caricatura”, entonces eso hace que los niños “¡Ay dios!, están tocando música de, no sé, música de tal película, de tal caricatura”. O sea, ya no es solamente música tradicional, música de que se ha tocado siempre si no que ya, como que se abren el panorama a más [...]” (Juan Pablo Pérez, 23 años, estudiante en la Facultad de Música de la Facultad de Música de la UNAM y trompetista en la Orquesta Escuela Carlos Chávez)

“La reproducción del orden social se realiza sólo a través de estrategias y prácticas mediante las cuales los agentes se temporalizan a sí mismos y hacen el tiempo del mundo (situación que no les impide experimentarlo frecuentemente como una realidad trascendente sobre la cual no tienen ningún control, como ocurre con la espera, la impaciencia, la incertidumbre, etc.)” (Bourdieu y Wacquant, 1992, p.138).

Con base en todo lo anterior ya mencionado inferimos cómo es que se presenta la dinámica del juego en la práctica musical, y cómo los agentes empiezan a construir un determinado modo de vida que, a pesar de que ha evolucionado, se ha seguido manteniendo gracias a las estrategias subversivas que se ponen en juego para que se pueda seguir reproduciendo y manteniendo la esfera de la actividad.

3.2 El sentido práctico en la práctica musical

Como ya se comentó, desde la niñez la práctica musical se empieza a interiorizar e incorporar en el *habitus*, es una formación que se va inculcando gracias a la creencia que se tiene sobre esta práctica, originando que forme parte de la trayectoria de los habitantes, adaptándola como un modo de vivir muy natural.

“Los que participan en la lucha contribuyen a reproducir el juego, al contribuir, de manera más o menos completa según los campos, a producir la creencia en el valor de la que está en juego. Los recién llegados tienen que pagar un derecho de admisión que consiste en reconocer el valor del juego (la selección y cooptación siempre prestan mucha atención a los índices de adhesión al juego, de inversión) y en conocer (prácticamente) ciertos principios de funcionamiento del juego” (Bourdieu, 1990, p. 111).

Con lo anterior, podemos conocer la relación del *sentido práctico* que tienen los habitantes de la comunidad, dado que este concepto se va ligando al *habitus* y forma parte de la construcción de este mismo, debido a que opera dentro de él, desde la incorporación de ciertas prácticas que esté dispuesto a tomar un individuo para poder incorporarse a un juego social (Andión-Gamboa, 2022, 14 y 28 Enero). En el caso de Villa Talea de Castro los habitantes, al tener una convivencia con otras personas que estén relacionada a la música, se involucran y generan un sentido de pertenencia.

“Mi sobrino empezó a ir a la Banda Unión y Progreso y en una ocasión estábamos platicando con mi hermana y le digo: “¿Qué va a prender

Rafael si es muy inquieto?”, y dice: “Deja que toque la puerta” y mi sobrino nos escuchó, llegando allá con el maestro, el maestro de allá muy relajado, tiene mucha atención con las niños y platicando con mi sobrino, me dice: “¡Ay! me dijo el maestro Pedro que sí hay una pieza que se llama la puerta, pero que la tocan todos los músicos que se llama “La puerta negra” , pero yo le dije yo quiero tocar la puerta que hace así, los platillos”, pero él piensa que, como mi hermana dijo: “De perdida la puerta que toque”, pues él dice yo quiero tocar la puerta que hace así.” (Roberto Bautista, 30 años, integrante de la Banda Municipal Alma Taleana)

Con esta anécdota, ejemplificamos cómo las infancias empiezan a tener interés de cómo se toca un instrumento, acercándose poco a poco a la práctica musical, imitando los movimientos o acercándose a las experiencias de los demás.

“El sentido práctico implica una duplicidad del sentido “en juego” (enjeux); tanto subjetivo del individuo jugador como objetivo de las regularidades del espacio social en el que juega (Bourdieu, 2007: 107). Aparecen aquí ciertos conceptos fundamentales que dan un contexto teórico para comprender la lógica de la práctica. Ésta, bajo la metáfora del juego, implica jugadores que están dispuestos a ser parte de él: a aceptar ciertas condiciones, a someterse a determinadas reglas (las más de las veces implícitas), reconocer jerarquías, y sobre todo, considerar que “vale la pena jugarlo” (Fernández Fernández, 2003). Acerca de esto último, cobra relevancia la noción de *illusio*, en cuanto los actores deben involucrarse de una manera decisiva para ingresar y mantenerse dentro del juego social. Para ello, tienen que “invertir”, “apostar” y enhebrar estrategias, porque en un juego siempre se está “jugando por algo”, por algún “recurso escaso” (Bialakowsky, 2016, p.11).

“Mi hermana empezó a tocar en la banda y mi papá era de la Directiva y pues a veces lo acompañábamos y ahí fue como que más mi curiosidad por empezar a tocar.” (Nadia Bautista, 19 años, integrante de la Banda Filarmónica Infantil y Juvenil Unión y Progreso)

Igual que en casos anteriores, vemos que una vez más, el tener a familia dentro de una agrupación musical suscita que la participación en el juego sea más fácil, pues el agente reconoce que hay un valor por parte de su contexto. Por lo tanto, podemos notar cómo esto forma parte del *sentido práctico*, pues la misma persona empezará a relacionarse dentro de él para involucrarse y dar un sentido de lugar propio, donde obtendrá una posición dentro para interiorizar las prácticas que los mismos ejecutantes en la música realizan.

Hasta ahora, podemos entender cómo los habitantes de Villa Talea de Castro empiezan a formar parte de este juego social, así como la importancia y priorización que le otorgan para que se siga creyendo en él. La misma comunidad se mantiene al pendiente para que la actividad musical se continúe reproduciendo y manteniendo y a su vez forme parte de la identidad de los taleanos.

“Siempre existe esta preocupación de que se extinga una agrupación, o sea, si de repente se deja de escuchar una banda, la gente empieza a hablar de porqué ya no tocan. Siempre hacen falta, para cualquier evento siempre hace falta la música y cuando no está una, o se empiezan a quedar sin integrantes, la propia gente se preocupa por eso y ya preguntan a las directivas que qué está pasando y poco a poco se va haciendo movimiento y vuelven a resurgir las agrupaciones que antes se habían extinto o que se estaban quedando con muy pocos integrantes. Entonces siempre está el constante reclutamiento de niños, de jóvenes que quieran aprender música y siempre son recibidos en cualquier agrupación.” (Aldo Cruz, 24 años, integrante de la Orquesta Recreación y actual maestro de la nueva generación)

3.2.1 “Los Principales”

“El *sentido práctico* vuelve significativo al mundo anticipando espontáneamente sus tendencias inmanentes, a la manera del jugador de pelota dotado de una gran «visión de campo» que, sorprendido en el calor de la acción, intuye instantáneamente los movimientos de sus oponentes y compañeros de equipo, actúa y reacciona de manera «inspirada» sin el beneficio de la retrospectiva y de la razón especulativa” (Bourdieu y Wacquant, 1992, p.35).

Con este concepto de Bourdieu, podemos abordar también el caso de aquellas personas que no tocan un instrumento, pero de cierta manera participan en la práctica musical, dándole

apoyo a los músicos de Villa Talea de Castro. Estas personas son conocidas como “Principales”, que son aquellas que solo por gusto e interés propio ayudan a las agrupaciones y están al pendiente de los músicos, ya sea para cualquier actividad o evento que estén llevando a cabo o brindando apoyo económico o en especie.

“Son personas de preferencia o preferentemente mayores, apoyan en el sentido en el que son como el brazo que le hace falta a la agrupación o el brazo que va a defender. Pasa en la reunión de ciudadanos, es muy marcado ahí en la reunión de ciudadanos escuchar a personas que ni tienen hijos en las agrupaciones, que ni son músicos y lo defienden a capa y espada porque esas personas son como que muy defensoras de eso, entonces como que son... sí, tienen sus personas que las defienden y si las quieren atacar ahí están, y no sólo para eso, también para cooperaciones, si necesitan hacer una kermés los principales tienen que ayudar, tienen que poner algo” (Roberto Bautista, 30 años, integrantes de la Banda Municipal Alma Taleana)

Estas personas guardan un interés por mantener el juego de la práctica musical y aunque no hayan tenido familiares que practiquen esta actividad, ellos de cierta forma tienen un gusto y para poder pertenecer al juego social que se da en la comunidad. Sin duda alguna, el contexto en el que están incorporados ha hecho que ellos mismos empiecen a valorar dicha práctica y le sigan otorgando importancia tanto para ellos como para la comunidad.

Esta relación que se suscita entre los que ejecutan la práctica musical (al tocar un instrumento) y entre los que no, hace que se tenga un sentido común, pues al relacionarse a este juego social, conocen la manera en que la práctica musical constituye una forma de ser (Andión-Gamboa, 2022, 28 Enero). La misma organización que se efectúa en la comunidad, hará que se llegue a una valoración y funcione dentro del sentido práctico, porque al adentrarse en la esfera de actividad, las mismas personas empiezan a incorporar una disposición que se incline a seguir conservando la práctica musical.

“Es el gusto que tiene uno por la música, por que estar ahí, no significa que solo te vayas a sentar a escuchar la reunión o dar una opinión ¿no?, significa que tienes un compromiso con la agrupación, tú te comprometes a ser principal, te invitan y sí aceptas, sabes que es una

responsabilidad y desde el momento que lo aceptas, no sabe uno, porque nos gusta estamos ahí pues, porque nos gusta” (Ana Elisa, 73 años)

Para Bourdieu, el gusto es el operador práctico de transmutación de las cosas en signos distintos y distintivos, y de institución de las distribuciones continuas en discontinuas. El gusto hace penetrar a las diferencias inscritas en el orden físico de los cuerpos y las cosas en el orden simbólico de las distinciones significantes (clasificadas y clasificantes). Así, el juicio del gusto va a transformar las prácticas significadas en prácticas significantes como expresiones simbólicas de la posición en el espacio de las clases sociales (Andión, 1999,p.58).

La mayoría de los habitantes nos comentó que los principales tienen este interés a partir del gusto, por el acercamiento que tienen, debido a que siempre la música está presente, al ver cómo se da esta práctica, estas personas buscan poder relacionarse y conformar parte de ella a través de otras prácticas que no sean necesariamente el de tocar un instrumento. Al ver a sus ejecutantes, ellos toman una posición en el juego social y con sus mismas apuestas pueden participar en este juego que hará que tome un valor simbólico, tanto para ellos como para los demás que están dentro del juego (Andión-Gamboa, 2022, 22 de Marzo).

“Hay gente que no tiene nada que ver con la música y de repente llegan ahí y dan su cooperación, o si no se les invita a que den su cooperación a veces como que se sienten ofendidos. Es raro porque vas y les pides algo, si no se los pides se sienten como ofendidos y dice: “¡Ay! No me tomaron en cuenta”. Entonces hay gente externa, así totalmente que siempre participa con las agrupaciones. Yo creo que les gusta mucho la música y tal vez nunca se les dio o tal vez creyeron que era un poco tarde para aprender la música, o le agarraron el cariño, tal vez el tiempo nunca les dio para aprender a tocar un instrumento, o a lo mejor solamente les gusta la música y le tienen un cariño especial a la música y a las agrupaciones y siempre están apoyando porque les gusta ver que sigan adelante los proyectos de las bandas.” (Eliel Velasco, 24 años)

2.2.2 Más que compañeros somos una familia

Ahora que hemos visto aspectos fundamentales que nos ayudan a ver cómo es que se configura el habitus musical, podemos decir que la misma comunidad ha estructurado una práctica musical muy importante y valorativa. A través de los esquemas de operación, se ha dado una

formación y una aceptación por la música; así mismo, los habitantes que participaron en esta investigación nos han confirmado que la música para ellos ha tenido un papel muy importante en sus vidas y que les ha permitido conocer a más personas que terminan siendo tan cercanas como su familia.

Dentro de la práctica musical y de la convivencia entre los agentes de las distintas agrupaciones musicales se manifiesta una adquisición de valores y una valoración por lo que los demás hacen a través de dicha práctica. Esto ha provocado que cuando determinados agentes se especializan, profesionalizan y adquieren un capital específico fuera de la comunidad, busquen la manera de seguir manteniendo un vínculo con ella a través de la práctica musical y de transmitir sus nuevos conocimientos.

Los músicos que se encuentran fuera de la comunidad mencionan que tienen una responsabilidad y un compromiso con la música de su comunidad y en especial con la agrupación a la que pertenecen, refiriéndose a una retribución de los que la misma comunidad les ha brindado.

“Aprendí ahí en la banda y pues de hecho siento que todavía tengo una deuda con ellos porque ya viviendo en la ciudad te das cuenta de que facilitan mucho la vida como músico; desde que te dan las clases de música te asignan un instrumento, si se echa a perder la misma agrupación lo repara, si necesitas cañas igual la agrupación te da. Entonces, ya estando en la ciudad te das cuenta de todo lo que te ahorraste por formar parte de una agrupación y yo como que siento que tengo esa deuda con ellos y cada que voy al pueblo trato de transmitirles lo que yo sé. Retribuir.” (Abimael Vásquez, 33 años)

“Pues por la música, por la música es como que digo “Tengo que regresar porque tengo que ir a tocar”. La escuela igual es importante porque es a lo que me voy a dedicar, pero igual la música pues ya tengo hecho un compromiso y no puedo fallar a mi banda, tengo que estar con mi banda y tengo que representarla y apoyarlos.” (Ilse Hernández, 19 años)

“El hecho de que venir cada que pueda yo ¿no? porque pues al final de cuentas ellos para mí, mi vida sigue estando acá ¿no?, todo o sea

imagínate desde toda mi infancia es que la he pasado acá, entonces el venir, estar acá y en relación con la música pues igual ¿no?, por ejemplo, si tengo no sé, tal vez vacaciones ¿no? y venir acá, pero no sé, mi banda tiene un compromiso en otro lugar pues igual estoy ahí apoyando en lo poco que pueda.” (Alejandro Díaz, 20 años)

“Lo "posible" e “imposible” inscripto en las condiciones objetivas e incorporadas por el habitus, guían las expectativas subjetivas de los agentes que reconocen de inmediato –sin necesidad de una toma de conciencia– “lo que se debe hacer” o “lo que se debe decir”. Este ajuste, si bien es regular –a lo largo del tiempo– y regularizado –por las condiciones que impone el habitus” (Wilkis, 2004, p.127).

Podemos notar que los mismos habitantes saben que tienen una responsabilidad y compromiso, el de apoyar y seguir apoyando a su agrupación, así como a su comunidad, porque, de cualquier forma, las agrupaciones forman parte de la vida de Villa Talea de Castro. Una vez que se incorporan a este juego, aprenden de un valor y se adentran a esta práctica, la cual permite que los miembros de las agrupaciones se conviertan en familia. Esta colectividad ha hecho que se imponga una práctica musical que da cohesión integrándose en los agentes con una común visión.

“Realmente es como una segunda familia porque desde chicos pues empezamos a convivir y hasta ahorita es igual, se podría decir como un pasatiempo porque a pesar del estudio pues en ratos ya estamos con ellos y convivimos.” (Nadia Butista, 19 años)

2.3 Una colectividad musical

Hemos desarrollado y analizado cómo los habitantes de la comunidad han ido configurando un habitus musical y de la misma manera, nos hemos encontrado el cómo los músicos se han sentido identificados con la música, de esta manera, ellos han ayudado a la comunidad, mediante su participación en las distintas actividades sociales, amenizando cada momento, ya sea de alegría o tristeza.

“Para todo queremos música, bautizos, boda, velorio, velorio ni se diga, aquí los velorios son como si fueran una boda o una así, porque está el difunto tendidito ahí en la mesita, pero los músicos toque y toque, ... yo

pienso que no nada más es aquí, el mexicano, ese desde que nace ya trae todo aquí, en el alma en ... la música.” (Ana Elizabeth Hernández, 64 años)

Se puede decir que la misma comunidad está convencida y cree que la música debe estar para cada momento. Al igual que los músicos se han considerado indispensables para la comunidad.

“O sea se involucran muchos, tanto como familiares muy cercanos, tanto hay veces que las personas de la comunidad que no tienen que ver nada con la banda o en este caso que no tienen hijos, que no tienen familia ahí, a veces se acercan a los ensayos “tengan... un refresco”, llevan galletas para los integrantes, llevan refresco. Entonces ... hay una convivencia ahí o una importancia muy, muy marcada, porque no siempre es como que, nada más pueden involucrarse gente que tengan familia aquí, no. Cualquiera persona es muy solidaria y siempre hay personas que, pues sí, que a veces uno no se las espera y llegan y apoyan, apoyan incondicionalmente a la banda, a las agrupaciones.”
(Juan Pérez, 23 años)

La práctica musical genera un lazo social en la comunidad, porque no solo ameniza situaciones, sino que ayuda a que los mismos habitantes se sientan unidos y se apoyen, se crean relaciones sociales, donde existe un espacio simbólico y culturalizado por sus mismos habitantes; se transmiten saberes que ayudan al proceso de formación y construcción en una persona (Andión-Gamboa, 2022, 18 Enero).

En la comunidad de Villa Talea de Castro podemos entender cómo los que son músicos y los que no, terminan por tener una unión, ambos tienen esta idea de seguir manteniendo la práctica musical, para que siga formando parte de su identidad. De cierta forma, esta práctica se ha ido reproduciendo por el valor y la creencia que los mismos habitantes tienen. Gracias a la información de los entrevistados se pudo analizar cómo es que se configura un hábito musical.

CAPÍTULO IV

Los capitales de Villa Talea de Castro

“Yo cuando llegué a vivir aquí en la ciudad, el hecho de tocar un “Dios nunca muere”, te enchina la piel, entonces eso te genera la identidad musical en tu vida. Por la misma identidad que tiene uno, la identidad cultural, el hecho de tener música que es de tu pueblo, de tu región, de tu estado, eso te genera una identidad”. (Abimael Vázquez, 33 años).

Oaxaca es un estado lleno de tradiciones y costumbres, su legado cultural, artístico y gastronómico, lo posicionan como uno de los destinos turísticos más importantes de México.

Otros estados e incluso otros países, han reconocido y apreciado la diversidad cultural con la que cuenta Oaxaca, puesto que las actividades artísticas como la pintura, la música y la danza han cruzado muchas fronteras gracias al talento de sus habitantes.

Una de las actividades artísticas más representativas de Oaxaca sin duda es la música. Este arte está presente en cada uno de los rincones de los pueblos y se entrelaza en cada momento de la vida e incluso después de ella. La práctica musical en las comunidades tiene características determinadas que las diferencian de otras entidades y otros lugares del mundo.

En los pueblos y comunidades de Oaxaca es común que se cuente con una agrupación musical, sin embargo, como ya se mencionó anteriormente para la comunidad de Villa Talea de Castro, así como las demás comunidades de la región a la que pertenece, sus agrupaciones musicales tienen una gran importancia, puesto que éstas han contribuido a que la comunidad sea reconocida por la música que realizan y se reproduzca su legado cultural de generación en generación. Los habitantes de Talea consideran que la música representa una parte de su identidad cultural y gracias a su música, piezas, sus intérpretes y compositores han logrado sobresalir en muchos lugares de México e incluso en países como Francia y Alemania.

En términos teóricos de Bourdieu, la reproducción de la práctica musical en Villa Talea de Castro se puede comprender a través de los conceptos de *habitus*, *campo* y *las formas de*

capital. En este capítulo daremos una breve explicación sobre los diferentes tipos de capitales, centrándonos principalmente en el *capital simbólico* y el *institucional* para analizar cómo la distribución de éstos configura la vida de los habitantes de la comunidad.

Para empezar, es necesario desarrollar de manera general el significado del concepto “*capital*”. Bourdieu describe el *capital* como: “Un trabajo acumulado, bien en forma de materia, bien en forma interiorizada o “incorporada”. Cuando agentes individuales o grupos se apropian de capital privado exclusivamente, posibilitan también, gracias a ellos, la apropiación de energía social en forma de trabajo vivo o de trabajo cosificado” (Bourdieu, 2000, p. 131).

La distribución de los distintos tipos de *capitales* es lo que configura la estructura del espacio social y la vida de los *agentes sociales*. La adquisición de *capitales* requiere un trabajo y una inversión, así como la apropiación de saberes, conocimientos y habilidades.

Existen principalmente tres tipos de *capitales*: el *económico*, el cultural y el *social*; pero Bourdieu incorpora una cuarta especie del capital: el *simbólico*. La forma en la que se manifiestan y se presentan depende del campo de aplicación correspondiente. En esta investigación abordaremos el *capital simbólico* para explicar el reconocimiento musical que han tenido las agrupaciones, músicos y compositores de Villa Talea de Castro dentro y fuera de la comunidad.

Los grupos de capitales mencionados anteriormente, constituyen los “*intereses del juego*” en determinados campos, pero también crean las condiciones para “*entrar en el juego y saber jugarlo*”. Esto trae consigo esquemas de valoración y apreciación de los recursos invertidos para así poder obtener algún beneficio, es por ello que, el *campo* se considera como un mercado donde se negocia un *capital/es específico/s*. La distribución de los diferentes tipos de capitales configura la estructura del espacio social.

- **Capital económico**

Este *capital* es comprendido a partir de la teoría marxista, teniendo en cuenta el carácter del trabajo (abstracto y concreto) en su relación con el carácter del valor. “Es directa e inmediatamente convertible en dinero, y resulta especialmente indicado para la institucionalización en forma de derechos de propiedad” (Bourdieu, 2000, p. 135).

- **Capital cultural**

Para Pierre Bourdieu, el *capital cultural* supone la interiorización e incorporación de recursos simbólicos y culturales, es producto de la confluencia entre dos historias: una en estado objetivado y otra en sentido incorporado, las cuales quedan objetivamente acordes; en este *capital*, el *habitus* se encuentra en estado de potencialidad.

“El capital cultural puede existir en tres formas o estados: en estado interiorizado o incorporado, esto es, en forma de disposiciones duraderas del organismo; en estado objetivado, en forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos o máquinas, que son resultado y muestra de disputas intelectuales, de teorías y de sus críticas; y, finalmente, es estado institucionalizado, una forma de objetivación que debe considerarse aparte porque, como veremos en el caso de los títulos académicos, confiere propiedades enteramente originales al capital cultural que debe garantizar” (Bourdieu, 2000, p. 136).

En esta investigación, nos centraremos en explicar el estado institucionalizado a partir de la información obtenida en las entrevistas realizadas, ya que consideramos que los estudios y la profesión musical es un factor que permite seguir reproduciendo la práctica musical en Villa Talea de Castro.

- **Capital Social**

El capital social es el conjunto de recursos actuales y potenciales que están vinculados a la posesión de una red de lazos o relaciones; se comprende en tener relaciones movilizables, es decir, los recursos se encuentran en estado potencial y solo se vuelven capital cuando se pueden movilizar, actualizar y generar alguna inversión.

“El capital social está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. Expresado de otra forma, se trata aquí de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo. El capital total que poseen los miembros individuales del grupo les sirve a todos,

conjuntamente, como respaldo, amén de hacerlos – en el sentido más amplio del término – merecedores de crédito. En la práctica, las relaciones de capital social sólo pueden existir sobre la base de relaciones de intercambio materiales y/o simbólicas, y contribuyendo además a su mantenimiento” (Bourdieu, 2000, p. 148).

- **Capital simbólico**

El capital simbólico consta de un prestigio, reputación y estatus. Es una autoridad y crédito para el reconocimiento del valor del volumen y composición de los capitales en juego dentro de un campo específico. Se refiere a ser reconocido tomando en cuenta las competencias y capacidades.

“Éste consiste en ciertas propiedades impalpables, inefables y cuasi-carismáticas que parecen inherentes a la naturaleza misma del agente. Tales propiedades suelen llamarse, por ejemplo, autoridad, prestigio, reputación, crédito, fama, notoriedad, honorabilidad, talento, don, gusto, inteligencia, etc. Según Bourdieu, el capital simbólico así entendido, no es más que el capital económico o cultural en cuanto conocido y reconocido” (Giménez, 1997, p.15).

4.1 El capital simbólico en Talea

En las entrevistas realizadas a integrantes de la comunidad Villa Talea de Castro, nuestros informantes nos platicaron acerca de lo que para ellos representa la música, el significado que tiene en su vida diaria y cómo han sido reconocidos por su talento musical en diferentes lugares del país.

Para esta comunidad, la música es un legado cultural que ha pasado de generación en generación, la música está presente en varios momentos de su vida diaria, como en las fiestas patronales, bodas, celebraciones, eventos deportivos y hasta en el último momento de su vida, los funerales.

Esta práctica musical se ha seguido llevando a cabo gracias a que las agrupaciones como la “Banda Municipal Alma Taleana”, la “Banda Unión y Progreso”, la “Orquesta Recreación y

Trabajo”, el grupo “Las Estrellas de Juárez”, entre otras, han continuado enseñando este arte a niños, jóvenes y adultos.

A pesar de que cada agrupación comparte muchas piezas con otras comunidades, la manera en que éstas se interpretan, el estilo y los instrumentos que se utilizan, son una forma de identidad para el pueblo, ya que sólo con escuchar a una banda u orquesta se puede saber de dónde es. En el caso de Villa Talea de Castro, cabe decir que es una comunidad que ha logrado destacar en el campo musical gracias al talento de sus agrupaciones, sus músicos y compositores. Ante esto, Roberto Bautista Hernández, integrante de la Banda Municipal Alma Taleana, nos comentó lo siguiente:

“Aquí puede sonar un poco que somos presumidos, pero tenemos un legado cultural muy bueno, musicalmente nos educaron muy bien. Nos ha tocado escuchar que músicos de comunidades circunvecinas, comentan que cuando vienen aquí se deben de preparar mucho, porque dicen que en Talea sí conocen de música, sí saben” (Roberto Bautista, 30 años).

Además, en cuanto al ámbito musical, la comunidad se puede considerar como una excepción entre los demás pueblos colindantes, dado que cuentan con una orquesta en la sierra, algo no tan común en Oaxaca. Así mismo, tratan de rescatar y dar mayor relevancia a los sonidos de cuerdas, buscan darle un toque distintivo y original tanto a sus piezas como a su interpretación; tocan las mismas piezas que las bandas de otros lugares, pero tienen características que los identifica y la gente lo reconoce, por ello se les aprecia y valora de una manera única.

Por otra parte, hablando de piezas musicales que se componen en Talea, cada una de ellas tiene plasmada una parte de las vivencias y experiencias de algunos integrantes de la comunidad; las letras describen las fiestas y los eventos que celebran, así como sus sentimientos, emociones y su personalidad “alegres, parranderos y sociables”, así es como ellos se describen.

En Villa Talea de Castro cada banda cuenta con un repertorio integrado por diversas piezas significativas, tal es el caso de la “Banda Unión y Progreso”, la cual ha interpretado boleros como: “Mi corazón abrió la puerta” y “Marchas fúnebres a los fieles difuntos” del maestro Juan José Heredia y también el vals llamado: “Tercer domingo de enero” del maestro Godofredo Rivera, hijo del maestro Elías Rivera, entre otras piezas musicales.

Además, en esta comunidad se llevan a cabo diversas fiestas y eventos en los cuales la música, el sonido de las cuerdas, los saxes y las percusiones siempre se encuentran presentes y dan un realce a las festividades, tal es el caso de “Las Gozonas”, esta celebración consiste en un intercambio musical entre diferentes bandas, tanto de la comunidad como bandas invitadas de otros pueblos. Por ejemplo, cuando en Talea se celebra un evento, se pide a una banda de otro pueblo que haga gozona, es decir, que se presente para tocar pero sin recibir ninguna gratificación; posteriormente, a la banda de Talea le tocaría asistir a ese pueblo, a tocar gratuitamente.

La gozona se puede considerar como una ayuda mutua entre las comunidades, pero también una forma de representación del capital simbólico, puesto que cada agrupación da a reconocer la calidad de su trabajo musical públicamente.

Cuando las agrupaciones de Talea salen a tocar a otros lugares siempre tratan de dar lo mejor de sí, ponen un gran esfuerzo y dedicación en sus ensayos y tocan sus mejores piezas, puesto que van en representación de todo el pueblo, por este motivo para ellos es tan importante la imagen que dan en otros lugares. No sólo se representa a la banda u orquesta, sino es la representación musical de Villa Talea de Castro.

Otro evento que se realiza es el de “La audición”, el cual consiste en que varias agrupaciones de diferentes comunidades llevan a cabo una presentación musical ante un gran número de personas. En este evento todos los grupos se esmeran en ejecutar lo mejor de su repertorio, demostrar la calidad musical con la cuentan y deleitar la escucha del público. Es una presentación que requiere mucha dedicación y preparación, dado que aquí se representa al pueblo de procedencia a través de la música.

“Yo platicando con amigos de la comunidad de Otatitlán, dicen: “Es que para venir a Talea ensayamos día y noche, porque sabemos que en Talea debemos de tocar perfecto”, nos ha tocado escuchar que dicen: “Tocan bien, sublime pues, bonito” (Roberto Bautista, 30 años).

Sin duda, “La audición” es un evento muy importante para los músicos, ya que se demuestra la dedicación y el potencial de cada agrupación. Esta opinión también la comparte Desirée Vargas, maestra de solfeo e instrumentación en la Orquesta Recreación y Trabajo:

“Para presentarse en esas audiciones, son días de ensayo ¿no? porque ahí sacamos las mejores piezas que tenemos, entonces ahí es donde la gente ve como el potencial de cada agrupación ¿no?, de que cada uno saca diferentes piezas, entonces por esa parte ellos se reconocen y la verdad pues sí ¿no?, sí a una persona le gusta como tocó una agrupación pues la va a apoyar, a veces suben vídeos a Facebook o no sé, a cualquier red, entonces ahí pues ven, la gente les manda algo económico, los apoya económicamente y pues así es como igual se va generando el apoyo de la gente ¿no?, de que se dan a conocer por medio de las redes y ya pues los apoyan compartiendo e incluso por eso igual se llega a tener apoyos de algunos programas ¿no? que surgen del gobierno, porque la gente los promueve y así. (Desirée Vargas, 19 años)

Por otro lado, los mismos integrantes de la comunidad reconocen los logros y los proyectos que han realizado otros integrantes, tal es el caso de uno de nuestros entrevistados, Eliel Velásco, quien en el año 2019 tuvo la oportunidad de presentarse en un festival en Francia, en Lille, la capital de la región de Francia Alta en el norte de Francia, ubicada cerca de la frontera con Bélgica, él nos platicó lo siguiente:

“Te dicen: “Ah qué padre que fuiste” y es bonito para ellos pensar que alguien de Talea hizo esto, o alguien de Talea está haciendo esto y no sólo con la música sino en general, tienen como que un orgullo muy... al menos en Talea tienen como un orgullo muy Taleano, de que si alguien de Talea hace algo se le aplaude demasiado, se lo reconocen bastante, va de boca en boca y así. Creo que tiene también su valor” (Eliel Velásco, 24 años).

Todas las acciones realizadas por parte de los músicos de Villa Talea de Castro contribuyeron principalmente a la creación colectiva del capital simbólico. “El peso de los diferentes agentes en cualquier campo depende de su capital simbólico, esto es, del reconocimiento, institucionalizado o no, que reciben de quienes desarrollan el habitus adecuado para participar en el juego e ilusionarse con sus apuestas” (Fernández, 2013, p.36).

En la comunidad, las agrupaciones musicales se consideran sumamente importantes, ya que, gracias a éstas, varios músicos, intérpretes y compositores han tenido una formación en la

música, logrando sobresalir en el campo musical. Es por ello, que se continúa trabajando en la creación de nuevas bandas y en la formación de nuevos músicos.

La gran mayoría de los músicos de Villa Talea de Castro tienen un agradecimiento especial con su comunidad, puesto que gracias a su apoyo han adquirido un legado cultural y se han profesionalizado en el arte musical, además de darse a conocer en otros lugares. Formar parte de una agrupación les ha abierto muchas puertas, debido a esto, ellos comentan que “Gracias a su agrupación han llegado hasta donde están”.

Como se ha mencionado anteriormente, en Talea se ha instruido y educado musicalmente a muchos niños, adolescentes y jóvenes, gracias a esto la comunidad ha sobresalido por tener grandes músicos y compositores. Durante las entrevistas, nuestros informantes nos mencionaron algunos de los músicos más destacados y reconocidos dentro y fuera de la comunidad, tales como: el maestro y compositor Constantino Peguerra, el Ingeniero Nomelil, compositor de las piezas “Linda Taleanita” y “El Son Chilena”.

De igual forma, resaltan nombres como el del maestro Elías Rivera Nicolás, Constantino Guerra y el maestro Juan José Heredia, ellos contribuyeron con el legado musical de la “Banda Unión y Progreso” y la “Orquesta Recreación y Trabajo”.

Acerca de este tema, nuestros entrevistados Ilse Hernández y Roberto Bautista nos comentaron lo siguiente:

“También está el caso del maestro Ulises, el maestro Abimael, el maestro Elías Rivera, que en paz descansa y este...así hay diferentes músicos que se están dando a conocer por sus composiciones” (Ilse Hernández, 18 años).

“Nuestra comunidad es muy dichosa porque ha tenido grandes autores, entre ellos está el maestro Elías Rivera Nicolás, el maestro Constantino Guerra y el maestro Juan José Heredia, ellos dejaron un legado musical muy importante en la “Banda Unión y Progreso” y la “Orquesta Recreación y Trabajo” (Roberto Bautista, 30 años).

Actualmente, muchos jóvenes de la comunidad pertenecientes a la “Banda Unión y Progreso” se encuentran en la Sinfónica Nacional, en el Conservatorio Nacional de Música o

en Bellas Artes y han logrado forjar una trayectoria musical. Esto llena de orgullo a los demás integrantes de la comunidad, puesto que gracias al talento, potencial y dedicación de los músicos, ha sobresalido la comunidad. Tal y como lo menciona Gilberto Giménez: “En efecto, lejos de ser naturales o inherentes a la persona misma, tales propiedades sólo pueden existir en la medida en que sean reconocidas por los demás. Es decir, son formas de crédito otorgados a unos agentes por otros agentes” (Giménez, 1997, p.15).

“La representa muchas veces, más que con la música, con los músicos, con los músicos que salen de aquí, porque han... no solo aquí sino en todos los pueblos, han salido muchos buenos compositores o instrumentistas, clarinetistas, trombonistas, trompetistas, percusionistas, de esa manera se representa Talea, con la gente que sale de acá, compartiendo lo que conoció y aprendió aquí, así lo representa” (Aldo Cruz, 24 años).

Por otra parte, el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales y las nuevas plataformas digitales, han funcionado como un medio de difusión cultural, debido a que varios músicos de Talea han publicado contenidos como videos y fotografías sobre el trabajo musical que realizan. Esto ha contribuido a que su música sea conocida, llegue a otras personas y tenga un mayor alcance en diferentes partes del país, tal y como lo platicó Nadia Bautista, estudiante de ingeniería agroindustrial e integrante de la “Banda Unión y Progreso”.

“Es que por medio de videos a veces pues como que se da a conocer eso porque ahorita como que ya vemos como que es más actualizado lo que son las redes sociales ¿no?, entonces a veces suben video de esto y ya vemos que se comparte acá, se comparte allá, entonces pues es igual como que una manera de darse a conocer” (Nadia Bautista, 19 años).

Para los integrantes de las agrupaciones significa mucho que su música sea del gusto de las personas, para ellos es una gran satisfacción saber que su música, su cultura y tradiciones sean conocidas y apreciadas por diferentes lugares del país, tal y como nos lo comentó Alejandro Díaz, estudiante de la carrera de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e integrante de la “Banda Unión y Progreso”:

“El alimento del artista son los aplausos ¿no?, el reconocimiento y creo que es lo que más podría yo valorar ¿no?, el hecho de no sé, de ir a tocar

a algún lado y acabar y que alguien se acerque y te felicite y decir no sé: “Tocan muy bien” o “Se ve que disfrutas mucho lo que haces”, creo que al final de cuentas es lo que más se valora” (Alejandro Díaz, 20 años).

Uno de los principales objetivos que tiene Villa Talea de Castro es continuar con la práctica musical, seguir teniendo ese gusto, emoción y felicidad al tocar o escuchar cierta agrupación. Además de promover el arte que realizan y lograr que se aprecie y valore el trabajo musical de los pobladores de la comunidad en otros lugares del país, dándose a conocer y obteniendo un prestigio a través de la música.

4.2 El capital institucional en Talea

Como se mencionó anteriormente, en la presente investigación también se realizó un análisis sobre el capital institucional en la comunidad de Villa Talea de Castro. Este capital constituye un estado institucionalizado, “la objetivación de capital cultural incorporado en formas de títulos” (Bourdieu, 2000, p. 146).

“Es un capital académico y garantizado de forma legal por medio de diplomas, títulos y constancias, por ejemplo, los diplomas escolares y universitarios que certifican que se ha culminado un grado académico y tiene un valor curricular que puede llegar a convertirse en un capital económico. “A través del título escolar o académico se confiere reconocimiento institucional al capital cultural poseído por una persona determinada. Esto permite, entre otras cosas, comparar a los poseedores del título e incluso intercambiarlos (sustituyendo a uno por otro” (Bourdieu, 2000, p. 147).

El capital institucional en Villa Talea de Castro está constituido por los diplomas y reconocimientos que han recibido las agrupaciones musicales y principalmente por la trayectoria profesional y académica de los músicos y compositores.

En la comunidad se reconoce el valor musical, gracias a sus maestros y ejecutantes, quienes con el paso del tiempo han sabido interpretar y componer piezas musicales para el deleite de su comunidad. Gracias a la dedicación y el talento de las agrupaciones de Talea, se les ha reconocido por medio de diplomas y constancias. Tal es el caso de la “Orquesta

Recreación y Trabajo”, la cual ha obtenido algunos reconocimientos y premios, como el de la Primera Gran Feria Indígena del Estado de Oaxaca, llevada a cabo en diciembre de 1949 y el diploma otorgado en 1982 por la Casa de la Cultura de Oaxaca y el Fondo Nacional para las actividades sociales por su noble labor en pro de los valores artísticos del pueblo.

Así mismo, algunos integrantes de la comunidad han generado un capital institucional a partir de su educación musical. Tal es el caso de Abimael Vasquéz, quien estudió en el Conservatorio Nacional de Música y actualmente se desempeña como músico profesional en la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México, quien nos contó su experiencia:

“La carrera dura 8 años, hice 9 años porque iba en sexto año cuando entré a la Banda de la Secretaría de Marina, entonces normalmente los horarios ahí en mi trabajo son de mañana y se me cruzaron con muchas de mis clases, entonces tuve que dar de baja ese año y por eso es que entré al conservatorio en 2008 y lo terminé en 2017” (Abimael Vázquez, 33 años).

Otro entrevistado que comparte una experiencia similar a la de Abimael Vázquez es Juan Pablo Pérez, quien desde niño decidió dedicarse por completo a la música y actualmente es estudiante de la carrera en música, en la Facultad de Música de la UNAM e integrante de la Orquesta Carlos Chávez...

“Estando en la secundaria yo estaba pensando estudiar en la ciudad de Oaxaca en el COBAO, ya tenía planeado irme para allá, pero me gustaba mucho la música, en eso llegaron a promocionar una escuela que se había abierto en la comunidad de San Bartolomé Sogocho que también está muy cerca de Talea, era un bachillerato pero con especialidad de música y ahí es donde ... pues sí, después de pensarlo, me fui para allá, porque lo vi como una gran oportunidad porque, o sea, sí íbamos a hacer el bachillerato en general pero aparte de eso seguíamos con la música, la especialidad del bachillerato era la música y era lo que a mí me gustaba” (Juan Pablo Pérez, 23 años).

Por otra parte, es importante destacar que algunos de los músicos que se formaron en Talea decidieron no estudiar una carrera profesional en música, debido a que quisieron profesionalizarse en algo diferente. Sin embargo, ellos no se alejaron por completo de sus raíces

y de su legado cultural: la música. Es por ello, que continúan inmersos en este arte y siguen formando parte de las agrupaciones y participando en las actividades y eventos musicales.

Tal es el caso de Ilse Hernández, estudiante de contaduría, que en sus tiempos libres se dedica a la música y es integrante de la Banda Municipal Alma Taleana, o el caso de Nadia Adanelly Bautista, estudiante en ingeniería agroindustrial e integrante de la Banda Unión y progreso.

Otro ejemplo representativo es el de Aldo Iván Cruz, quien es estudiante de licenciatura en física y matemáticas, pero también participa en la Orquesta Recreación y Trabajo como director.

“Estoy estudiando en el Instituto Politécnico Nacional, estoy estudiando Física y Matemáticas y pues ahorita mi ocupación digamos, aunque no es del momento, no es remunerada, estoy como maestro de la orquesta, como director de la orquesta” (Aldo Cruz, 24 años).

El hecho de que algunas personas salgan de la comunidad y tengan una profesión académica ya sea en el campo de la música o en otro campo, genera capitales dentro de la comunidad. Cuando una persona de Talea sale para estudiar profesionalmente música, siempre regresa para transmitir y compartir sus conocimientos, experiencias y aprendizajes adquiridos. Como lo describe Bordieu: “El título académico es un certificado de competencia cultural que confiere a su portador un valor convencional duradero y legalmente garantizado” (Bourdieu, 2000, p. 146).

Después del análisis de las entrevistas realizadas y los testimonios que obtuvimos de nuestros informantes, podemos ver que en Villa Talea de Castro, el capital simbólico se encuentra presente a través del valor que le dan a la forma en la cual la música es reconocida por otros lugares y por otras personas. Así mismo, el estatus que tiene toda la comunidad es en gran parte gracias al trabajo, talento y la calidad de la música de sus agrupaciones, así como de sus intérpretes y compositores.

De igual forma, el capital institucional es representado por medio de la trayectoria profesional y académica de algunos de los integrantes de las agrupaciones, puesto que cuentan con un título que garantiza su competencia y su talento en el ámbito musical, así como los

diplomas y constancias que han recibido las bandas y la orquesta por su participación en eventos y actividades musicales.

4.3 La construcción de una identidad

¿Cómo una comunidad construye su identidad? ¿Cómo define qué es lo que los identifica y distingue de otras?

Para iniciar este apartado debemos establecer lo que entendemos por identidad, que por una definición sencilla podríamos entenderla como los rasgos o características que distinguen a una o varias personas del resto. Para profundizar un poco en esto podemos acercarnos al abordaje de Gilberto Giménez (2008) en su artículo sobre la cultura y la identidad. Donde nos ayuda a comprender cómo la identidad consiste en la apropiación de determinados repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social.

Entonces, pensar en los repertorios culturales con los que cuenta Talea de Castro nos puede llevar a, como nos platican sus habitantes, sus fiestas patronales (de las más grandes en la región), sus danzas, sus textiles, sus formas de organización y, sobre todo: su música.

Hablar con los taleanos sobre su música, sus músicos, compositores y agrupaciones musicales es introducirse en un mar de anécdotas e historias que han pasado de generación en generación y que los taleanos cuentan con gran orgullo, sintiendo que los caracteriza y distingue del resto.

A pesar de que consideran que la música forma parte de su identidad, ellos mismos reconocen que no pueden adjudicarse totalmente la tradición musical o definirse como la comunidad con mayor número de músicos en su región, como lo comenta Abimael Vásquez:

“...yo creo que no sólo en mi pueblo hay músicos, hay pueblos incluso donde tienen como ese sello ¿no?, que es tierra de músicos. A Talea no lo considero tal como tierra de músicos porque lo considero como un pueblo que quiere superarse, porque hay infinidad de gente que se ha venido a preparar o se ha ido preparar no sólo acá en la capital sino en otras ciudades, en el extranjero también y no necesariamente son músicos, o sea hay de todo tipo de... hay muchos profesionistas ¿no?, entonces yo creo que a Talea más bien lo definiría eso, la

superación en sí colectiva de todo el pueblo porque te puedo decir que hay pueblos donde sí exclusivamente es tierra de músicos, donde dices: Ahí seguro alzas una piedra y ya sale un músico ¿no?, entonces Talea no tiene eso, pero sí tiene talento, pero tiene de todo, hay pueblos donde es más definido que sólo sea de músicos.” (Abimael Vásquez, 33 años, clarinetista en la Banda Sinfónica de la Marina Armada de México)

Sin embargo, sí hay determinados aspectos en el ámbito musical que genuinamente los hace destacarse dentro de la identidad musical de su región y del estado, que son: la cantidad y variedad de agrupaciones musicales con las que cuenta, así como el legado y educación musical que recibieron desde que esta tradición inició en la comunidad.

Como ya se comentó en el segundo capítulo, el acercamiento de los taleanos con la música fue un tanto distinto al de las demás comunidades, puesto que, en lugar de acercarse en primera instancia con la música tradicional, fueron inducidos a la música clásica o académica. Circunstancia que los llevó a abordar la música de forma un poco diferente al resto y que hasta la fecha los sigue caracterizando, como se mencionó en el apartado del *capital simbólico*.

En cuanto a la cantidad y diversidad de sus agrupaciones, notamos que los habitantes de Talea de Castro se muestran orgullosos de ser una de las comunidades con mayor número de agrupaciones pero, sobre todo, por la diversidad que representan, ya que además de contar con dos bandas filarmónicas, cuentan con una orquesta y otros conjuntos emergentes o intermitentes, que abarcan el sierreño, el norteño, la rondalla e incluso, el tropical.

“Yo digo que ya lo traemos en la sangre, en el corazón, en el alma...”
(Elizabeth Hernández, 63 años, principal de la Orquesta Recreación y Trabajo)

“Oaxaca es cuna de músicos...” (Eliel Velasco, 24 años, cornista en la Orquesta Escuela Carlos Chávez)

Así podemos asegurar, que la identidad de los taleanos no radica únicamente en la música, pero sí forma parte fundamental de esta. En este sentido, comprendemos que los habitantes de Talea de Castro entienden su identidad con respecto a la música de forma un tanto escalonada: primeramente, como músicos taleanos, luego como músicos serranos y finalmente como músicos oaxaqueños.

CONCLUSIONES

A partir del análisis de las entrevistas y apoyándonos en la teoría de la sociología de Pierre Bourdieu, concluimos que las prácticas musicales y sociales sí configuran y condicionan el *habitus* musical en la comunidad de Villa Talea de Castro.

El *habitus* primario está constituido por las prácticas sociales y comunitarias del pueblo, así como por la familia, en donde los niños y adolescentes se educan en un entorno en el que sus abuelos, padres, hermanos y primos practican la música o están inmersos en ella; ya sea al estar integrados en una agrupación, ser un “principal” o apoyar a las bandas y la orquesta en su gestión. Esto propicia que se produzca una valoración y un interés hacia la práctica musical, pues al estar en contacto con ella desde muy pequeños, se familiarizan y se configura un *habitus* musical.

Dentro del *habitus* musical podemos ver que la comunidad se representa a través de la música y con ello son reconocidos por la forma en que la ejecutan, produciendo un capital simbólico. Esto se ve reflejado cuando las agrupaciones de Villa Talea de Castro hacen presentaciones en otros lugares, tocando las piezas más representativas para ellos, evidenciando su calidad y experiencia musical ante el público. Gracias a esto, comunidades aledañas reconocen el talento de los músicos de Talea y la calidad de su composición e interpretación musical.

De igual forma, el capital institucional es representado por medio de la trayectoria y profesión musical de algunos de los integrantes de las agrupaciones, así como los diplomas y reconocimientos que han recibido las bandas y la orquesta por su participación en la práctica musical. Ante esto, los habitantes se han sentido orgullosos de lo que han logrado en el ámbito musical, provocando que se sientan identificados con el esfuerzo logrado por sus músicos.

En cuanto a la construcción de parte de su identidad, podemos inferir que la música sí forma parte fundamental de esta, en el sentido que los hace reconocerse como taleanos, serranos y oaxaqueños. En relación con la información brindada por las personas entrevistadas, podemos notar que no se identifican como el único pueblo que le otorga tal importancia a la música, pues en toda su región, así como en el estado esta tradición está presente. Sin embargo, mencionan una distinción que los hace peculiares a otras comunidades aledañas, donde la música suele ser únicamente representada por las bandas filarmónicas, ya que en Villa Talea de Castro la música se manifiesta también de otras maneras. Tal es el caso de la Orquesta Recreación y Trabajo,

única agrupación que integra cuerdas como el violín la viola, el chelo y el contrabajo, o los casos de las agrupaciones emergentes e intermitentes de la comunidad, que abarcan el sierreño, el norteño, la rondalla, la tambora, o la música tropical.

En Villa Talea de Castro, sean niños, jóvenes o adultos, todos otorgan un gran valor a la música porque forma parte de su vida diaria; en momentos felices, tristes o de celebración, la música los acompaña. La música se puede escuchar en cada rincón del pueblo, sin ella no podrían tomar los rumbos que han tomado ahora, por qué está ahí, es parte de su esencia, de su vida. Incluso cuando alguien cambia de residencia, ya sea por estudios o trabajo, siempre vuelven a su tierra natal, porque saben que no habrá ningún otro lugar, ni música que se compare a Villa Talea de Castro; lugar que los ha visto nacer y crecer, que les dio una identidad como comunidad a través de la música.

De igual manera es importante resaltar que mucha de la información que se desarrolló en este trabajo, se obtuvo a través de las anécdotas, vivencias y saberes históricos o comunitarios de los entrevistados, que nos ayudaron a realizar una reconstrucción histórica de la comunidad y de nuestro objeto de estudio. Exponiéndose así, la importancia de la información no documentada para nuestra investigación.

Los hallazgos encontrados a partir de las entrevistas realizadas y el trabajo de campo son de gran importancia, ya que se obtuvieron datos de primera mano que pueden ser retomados para futuras investigaciones en las cuales quieran abordar temas sobre la comunidad de Villa Talea de Castro.

Además de los objetivos planteados por investigar, se encontraron aspectos relevantes, que no se expusieron dentro de esta investigación, por no ser el enfoque principal, pero que consideramos importante para futuras investigaciones o abordajes al tema o semejantes. Tal como la actual incursión mayoritaria de las mujeres en el ámbito musical, situación contrastante a años anteriores cuando predominaba el género masculino.

A partir de esta investigación, nos encontramos con ciertos aspectos que nos hicieron conocer más acerca de Villa Talea de Castro. Se descubrieron las enseñanzas particulares y propias que se desarrollaron para la práctica musical, de igual manera se conocieron las expresiones artísticas que la comunidad construyó, debido a que conocimos más de sus prácticas y actividades culturales y pudimos entender por qué la música representa un legado cultural tan importante para todos los integrantes de la comunidad.

La música y las agrupaciones representan a la comunidad, porque como sus mismos habitantes mencionan: “Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. Un pueblo sin música es un pueblo sin vida”.

BIBLIOGRAFÍA

- Andi3n-Gamboa, Eduardo. (1999) “Las pr3cticas, cuerpo y s3mbolos” en *Pierre Bourdieu y la comunicaci3n social*. Cuadernos de TICOMAN N.44. M3xico D.F. Universidad Aut3noma Metropolitana Unidad Xochimilco. Departamento Educaci3n y comunicaci3n.
- Andi3n-Gamboa, Eduardo. (2006) *El periodismo y la teor3a de los campos culturales*. M3xico. Universidad Aut3noma Metropolitana.
- Andi3n-Gamboa, Eduardo. (2021) Clase 03 de diciembre. Universidad Aut3noma Metropolitana
- Andi3n-Gamboa, Eduardo. (2022) Clase 14 de enero. Universidad Aut3noma Metropolitana.
- Andi3n-Gamboa, Eduardo. (2022) Clase 18 de enero. Universidad Aut3noma Metropolitana
- Andi3n-Gamboa, Eduardo. (2022) Clase 20 de enero. Universidad Aut3noma Metropolitana.
- Andi3n-Gamboa, Eduardo. (2022) Clase 24 de enero. Universidad Aut3noma Metropolitana.
- Andi3n-Gamboa, Eduardo. (2022) Clase 28 de enero. Universidad Aut3noma Metropolitana.
- Andi3n-Gamboa, Eduardo. (2022) Clase 30 de enero. Universidad Aut3noma Metropolitana.
- Andi3n-Gamboa, Eduardo. (2022) Clase 22 de marzo. Universidad Aut3noma Metropolitana
- Benjumea, Manuel. (2019) *Habitus en estudiantes de doctorado en relaci3n con sus trayectorias sociales y cient3ficas*. [Tesis presentada como requisito parcial para optar al t3tulo de: Doctor en Educaci3n]. Medell3n, Colombia. Universidad de Antioquia, Facultad de Educaci3n. Departamento de Formaci3n Avanzada. [ahttps://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/13742/1/BenjumeaAristizabalManuel_2019_HabitusEstudiantesDoctoradp.pdf](https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/13742/1/BenjumeaAristizabalManuel_2019_HabitusEstudiantesDoctoradp.pdf)
- Bourdieu, Pierre. (1990) “Algunas propiedades de los campos”, en *Sociolog3a y Cultura*. M3xico. Editorial Grijalbo, CONACULTA. Pp. 135 - 141.
- Bourdieu, Pierre (2001). “Cap3tulo IV. Las formas del capital. Capital econ3mico, capital cultural y capital social” en *Poder, Derecho y Clases Sociales*. 2da Edici3n.

- España, Bilbao Edit. DESCLÉE DE BROUWER, S.A., 2000. Pp. 131 - 156
- Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc. (2005), “Hacia una praxeología social: la estructura y la lógica de la sociología de Bourdieu” en *Una invitación a la sociología reflexiva*, Buenos Aires, Argentina. Edit. Siglo XXI Editores Argentina S.A. Pp. 21 - 57.
  - Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc. (2005), “4. Interés, habitus, racionalidad” en *Una invitación a la sociología reflexiva*, Buenos Aires, Argentina. Edit. Siglo XXI Editores Argentina S.A. Pp. 117 - 140.
  - Chevallier, Stéphane y Chauviré, Christiane. (2011). *Diccionario de Bourdieu*. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. Pp 115-166.
  - Fernández, José M. (2013). “Origen y significado de la expresión «capital simbólico»”, en *Capital simbólico, dominación y legitimidad. Las raíces weberianas de la sociología de Pierre Bourdieu*. España, Madrid. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Sociología V. (Teoría Sociológica). Pp. 34 – 42.
  - Flores, Felipe de Jesús y Ruíz, Rafael A. (2015). “Las bandas de viento: una rica y ancestral tradición de Oaxaca”, en *Bandas de viento en México*. México, D.F. Edit. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pp.183 – 207.
  - Giménez, Gilberto (1997). *La Sociología de Pierre Bourdieu*. México, Ciudad de México. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Pp. 13 - 16.
  - Giménez, Gilberto (2005). *La cultura como identidad y la identidad como cultura*. III Encuentro Internacional de Promotores y Gestores Culturales. Guadalajara, Jalisco
  - Gónzalo, Santiago y María de la Paz Miranda. (2019). *Música y músicos de Oaxaca: siglos XIX y X*. Oaxaca de Juárez, México. Editorial Provedora Gráfica de Oaxaca. Pp. 13-18
  - Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Consultado en: <https://www.inegi.org.mx/>
  - Peña García, Raúl (2011). *Talea, Rincón de ensueño*. Productos Gráficos El Castor, Oaxaca.
  - Robles, Bernardo (2011). “La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropofísico”, en *Cuicuilco*, vol. 18, núm. 52. Distrito Federal, México. Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pp. 39-49 ISSN: 1405-7778. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35124304004>
  - Terrazas, Tello David. (2010). *Santa María Tevehua. La música como eje identitario de un pueblo Zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca*. [Tesis para optar el grado de

licenciatura de Antropología Social]. Escuela Nacional de Antropología e Historia.
<https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/tesis%3A618>

- Vela, Fortino (2001). “Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista cualitativa”, en *Observar, escuchar y comprender: sobre la tradición cualitativa en la investigación social*. México. Edit. El Colegio de México; FLACSO México. Pp. 63 - 91

- Wilkis, Ariel (2004). *Apuntes sobre la noción de estrategia en Pierre Bourdieu*. Revista Argentina de Sociología, vol. 2, núm. 3. Buenos Aires, Argentina. Pp. 118-130. Consejo de Profesionales en Sociología. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/pdf/269/26920307.pdf>

ANEXOS

Anexo 1. Perfil de entrevistados

PERFIL DE ENTREVISTADOS					
	Nombre	Edad	Ocupación	Tipo de entrevista	Fecha de entrevista
1	Aldo Iván Cruz González	24 años	Estudiante de la licenciatura en Física y Matemáticas en el IPN	Virtual	12/04/2022
2	Alejandro Díaz Caballero	20 años	Estudiante de la licenciatura en Derecho en la BUAP	Presencial	18/04/2022
3	Roberto Bautista Hernández	30 años	Repostero	Presencial	19/04/2022
4	Ilse Hernández	18 años	Estudiante de la licenciatura en Contaduría en la UABJO	Presencial	20/04/2022
5	Nadia Adanelly Bautista Bautista	19 años	Estudiante en de Ingeniería Agroindustrial en el Politécnico de Chiapas	Presencial	23/04/2022
6	Abimael Vásquez Toro	33 años	Clarinetista en la Banda Sinfónica de la Marina Armada de México	Presencial	04/05/2022
7	Cándido Nicolás	74 años	Campesino	Presencial	24/04/2022
8	Lisandro Teahulos	23 años	Músico	Presencial	21/04/2022
9	Ana Elizabeth Hernández	64 años	Ama de casa y comerciante	Presencial	20/04/2022
10	Eliel Velasco	24 años	Estudiante e instrumentista en Corno Francés en la Orquesta Escuela Carlos Chávez	Presencial	08/04/2022
11	Juan Pablo Pérez Velasco	23 años	Estudiante de Instrumentista Trompeta en la Facultad de música de la UNAM y en la Orquesta Escuela Carlos Chávez	Presencial	08/04/2022

12	Desireé Vargas Martínez	19 años	Maestra de iniciación musical en la Orquesta Recreación y Trabajo	Presencial	20/04/2022
----	-------------------------	---------	---	------------	------------

Anexo 2. Cuadro de preguntas por categorías de análisis

NIVEL DE ANÁLISIS	CATEGORÍA TEÓRICA	PREGUNTAS ORIENTADORAS
MICRO	Habitus individual//Disposiciones y trayectoria individual	1. ¿A qué te dedicas actualmente?
		2. ¿Tocas algún instrumento?
		3. ¿Desde hace qué tiempo tocas tu instrumento?
		4. ¿Cómo fue su primer acercamiento a la música?
		5. ¿Formas o formaste agrupación musical de tu comunidad?
		6. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste integrarte a esa agrupación musical?
		7. ¿Qué significa o significó para ti formar parte de ella?
		8. ¿Cómo ha sido tu proceso de formación musical?
		9. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste no integrarte a una agrupación musical? (Específica para los que no pertenecen)
		10. ¿Cómo ha sido tu participación en eventos y actividades musicales?
		11. ¿El tener otras actividades personales y laborales ha afectado tu participación y colaboración en actividades musicales?
		12. Nos podrías compartir su momento más especial con la música

MACRO	Posiciones en el juego de la esfera de actividad	13. ¿Cuántas agrupaciones musicales hay en la comunidad?
		14. ¿Con qué fin surgieron para la comunidad?
MESO	Capitales (cultural, social, económico y simbólico)	15. ¿Cómo se sustentan/gestionan estas agrupaciones?
		16. ¿Cómo es la organización interna de cada agrupación?
		17. Desde el inicio de las bandas, ¿qué cambios en la organización se han realizado a lo largo del tiempo?
MACRO	Historicidad y contexto de la música en Villa Talea de Castro	18. ¿Cuál consideras que es la importancia de la música para la comunidad?
		19. ¿Cómo es la forma en la que el gusto por la música pasa de generación en generación?
		20. ¿Cuál es el tipo de música que más se toca en su comunidad?
		21. ¿Cuáles son los instrumentos que más utilizan?
		22. ¿Cuáles son las piezas musicales que más se tocan en su comunidad?
MACRO	Reglas	23. ¿De qué manera se ha preservado en la comunidad el gusto por la enseñanza musical?
		24. ¿Cómo se enseña la música en Talea de Castro?
		25. Podrías contarnos ¿cómo ha cambiado la forma de enseñanza a lo largo del tiempo?
		26. ¿A lo largo de los años cómo ha cambiado la forma de interpretación musical?
		27. Hacer música no es sencillo... ¿Qué se requiere para hacer música aquí en Talea?

MESO	Estrategias (prácticas)	28. ¿Cuáles son las festividades o eventos más importantes de la comunidad?
		29. ¿Nos puedes describir cómo son estas festividades o eventos?
		30. ¿Cómo consideras que la música toma una importancia en estas festividades?
		31. ¿Estas festividades o eventos se han modificado o han permanecido igual a lo largo de los años?
		32. ¿Cuál es la forma en que la comunidad ayuda en el proceso de formación de un músico?
		33. ¿Qué eventos realiza la comunidad para que se reconozcan músicos o agrupaciones?
		34. ¿De qué manera tanto las instituciones educativas como las culturales han ayudado a que la música sea importante en la comunidad?
		35. ¿Consideras que estas instituciones involucran a las nuevas generaciones a que formen una agrupación?
		36. Si es sí ¿De qué forma los involucran a crear una nueva agrupación?
		37. Si es un No, ¿Por qué crees que no los involucran
MESO	Capitales (cultural, social, económico y simbólico)	38. ¿Cuál ha sido el reconocimiento de las agrupaciones musicales que han tenido fuera de la comunidad?
		39. ¿Qué circunstancias han permitido que se creen más grupos musicales?
		40. ¿Qué se necesita para que surja una nueva banda?
		41. ¿Cómo es el proceso para formar un grupo musical?

MESO	Apuesta	42. ¿Qué hacen los miembros de la comunidad para que el gusto por la música se transmita a más personas?
		43. ¿De qué manera consideras que las agrupaciones musicales son importantes para tu comunidad?
		44. ¿En qué se diferencian las agrupaciones musicales de Villa Talea de Castro?
		45. ¿Qué acciones realizan los integrantes de las agrupaciones para que las nuevas generaciones se integren a ella?
	Producción y reproducción	46. ¿Cómo es la respuesta de estas nuevas generaciones?
		47. Y, ¿cómo se anima la participación de los niños?
		48. Miembros que no forman parte de una banda, ¿participan? Si responde sí, ¿de qué manera?
MESO	Esquemas de valoración	49. ¿De qué manera crees que la música representa a la comunidad?
		50. ¿Por qué la comunidad valora la música?
	Identidad	51. ¿De qué forma ha influido tu familia para que participes en ciertas prácticas culturales?
		52. ¿Tú has influido en alguien más para realizar estas prácticas?
MESO	Reconocimiento	53. ¿Qué hace la comunidad para que su música sea reconocida en otros lugares?
		54. ¿Qué características distinguen a las agrupaciones de Villa Talea de Castro de otras comunidades a su alrededor?

		55. ¿De qué manera la comunidad se ha dado a notar por la trayectoria de sus músicos y agrupaciones en otros lugares?
MICRO	Sentido de pertenencia	56. ¿Qué haces para mantener el vínculo con tu comunidad? (Específica para los que tuvieron que emigrar)
		57. ¿De qué manera sigues promoviendo tu gusto por la música? (Específica para los que tuvieron que emigrar)
MICRO	Esquemas de valoración	58. ¿Qué significa la música para ti?

Anexo 3. Producción y postproducción del producto comunicativo: documental y página web

Producto comunicativo

Se realizó un documental que permite mostrar el habitus de la comunidad Villa Talea de Castro a partir de tres personajes que nos narrarán cómo ha sido su incursión en la música a lo largo de su vida. Los personajes son de diferentes edades: Nadia una estudiante de ingeniería de 18 años, Abimael un instrumentista de 35 años y Alejandro, un campesino de 70 años. Se decidió que fueran de estas edades para mostrar su perspectiva y para conocer su incursión y desempeño en la música.

Este tuvo una duración de 20 minutos donde se muestra cómo aprenden música; la orquesta y las bandas existentes en la comunidad, y lo que significa la música para ellos. Además de las entrevistas grabadas en audio y video, se acompaña con una serie de videos grabados por el equipo, mostrando cómo es Villa Talea, sus espacios, su gente y sobre todo, su música.

A la par se elaboró y diseñó una página Web en la plataforma WordPress con el objetivo de difundir más información acerca de la comunidad Villa Talea de Castro, y así, otras personas, tanto internas como externas, puedan conocer sobre la práctica musical que realizan los habitantes de la comunidad.

Esta consta con información etnográfica de la comunidad así como la importancia de la

música; de igual manera se brinda información acerca de las agrupaciones musicales que hay en Villa Talea de Castro, donde se relata el inicio de estas. Por otra parte, se agrega un apartado del repertorio que tienen estas agrupaciones, para que se conozca sobre el estilo y el tipo de canciones que tocan; así como vídeos que ilustran a otra banda. A partir de esto, se comparte una galería, donde se destacan a sus músicos más reconocidos en la comunidad, así como otras fotografías donde se muestra cómo niños de la comunidad, disfrutan y aprenden de la música.

De igual forma se destaca información del documental, donde se exhibirá para que cualquier persona que acceda a la página, pueda verlo. Por último, se decidió hacer un apartado de apoyo para las agrupaciones, dónde si alguien está interesado en dar una donación, ya sea de tipo económico o material, podrá ponerse en contacto con la directiva de las agrupaciones. Sin embargo, este último apartado está en plática con las directivas de la agrupación, pues se pretende que a partir de la página se ponga los datos de las personas que conforman la directiva y así ellos vean la propuesta y acepten que se les pueda ayudar.

Decidimos realizar esto, debido a que se nos hizo interesante el cómo la comunidad hace lo posible para ayudar a sus músicos; lo cual nos hizo querer otorgarles la oportunidad a personas externas a que conocieran sobre las agrupaciones y así mismo ellos puedan aportar una cooperación para seguir con la tradición musical.

RUTA CRÍTICA DEL PRODUCTO COMUNICATIVO																									
Actividades (Semanas)	Trimestre 11												Trimestre 12												
	Marzo					Abril					Mayo		Julio			Agosto					Septiembre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Búsqueda de información sobre el contexto social y cultural de Villa Talea de Castro.																									
Consulta de información sobre el concepto de <i>Identidad</i> y teorías de Pierre Bourdieu																									

Redacción y complementación de información del proyecto																																													
Desarrollo de propuesta de producto comunicativo																																													
Creación de sitio web de Villa Talea de Castro																																													
Preproducción del producto comunicativo (guión técnico y guión literario)																																													
Sesiones de trabajo con profesores para la elaboración de entrevistas																																													
Desarrollo de preguntas para entrevistas																																													
Revisión de preguntas y avances de proyecto																																													
Viaje a Villa Talea de Castro																																													
Realización de entrevistas																																													
Producción del producto comunicativo																																													
Regreso a CDMX																																													
Transcripción directa de entrevistas																																													
Análisis de entrevistas																																													
Revisión del análisis de entrevistas en equipo																																													
Organización para entrevista a Abimael																																													
Reunión y grabación con Abimael																																													

Replica académica																			
Réplica social																			

GUIÓN TÉCNICO

GUIÓN TÉCNICO

DOCUMENTAL "LA MELODÍA DE LAS MONTAÑAS"

FADE IN

SECUENCIA 1 - EXT PUEBLO - DÍA

1. **G.P.G.** Vista de Villa Talea de Castro.
2. **P.G.** Calle del centro de Villa Talea de Castro.

NARRADOR

(Voz off)

Vivir en Villa Talea es caminar por las calles, saludar a su gente, observar el paisaje, oler el aroma a café de los molinos, convivir en el centro, visitar la iglesia, y por las tardes ver las calles y callejones con niños corriendo; de jóvenes riendo mientras todos se dirigen a un mismo lugar: la escoleta, lugar donde se crea La melodía de las montañas.

0. **P.G./Paneo** Centro de Villa Talea de Castro.
0. **P.G./Tilt** up Iglesia de Villa Talea de Castro.
0. **P.G./Paneo** Centro de Villa Talea de Castro
  0. **G.P.G.** Vista del centro de Villa Talea de Castro.

SECUENCIA 2 - INT ESCOLETA - TARDE

1. **INSERT TROMPETA** Se observa a niño tocando.
2. **P.M.** Maestro enseñando a falsear a niño.
3. **INSERT RECONOCIMIENTOS** Se muestra una serie de reconocimientos obtenidos por la banda.
4. **P.G.** Se observa el exterior de una escopeta con niños ensayando.
5. **P.P./Paneo** Adolescentes y niños ensayando.

ABIMAEL

(Voz off)

Las bandas juegan un papel super super importante en todos los pueblos, o sea que realmente son un papel sociocultural que alimenta a la cultura y a las costumbres de cada pueblo. O sea, realmente si vas a una fiesta y no hay música, pues no sabe a fiesta. Entonces yo creo que es una parte muy importante en todo el ambiente social de un pueblo.

ABIMAEL

(Voz off)

A pesar de que Talea esté metido en el fondo de la Sierra Juárez, toca desde música tradicional: sones y Jarabes, pero también toca cumbias, música comercial, Claro, con el estilo de una banda filarmónica. Pero en general tocan yo creo que de todo.

0. **P.P/Paneo** Niña tocando violín y carteles en la pared de notas musicales.
0. **INSERT/P.P** Niña tocando sax alto.

SECUENCIA 3 - INT ESCOLETA 2 - TARDE

1. **P.G.** Niños y adolescentes ensayando.
2. **P.A.** ABIMAEL sentado.

ABIMAEL

Bueno, la dotación de una banda musical son clarinetes, saxofones que es la familia de: saxofón soprano, saxsalto y sax tenor; trompetas, trombones, barítono, tuba, cornos y percusión, o sea es como la dotación general. Ya las bandas un poquito más grandes ya tiene como flauta, ya tienen cornos franceses, porque bueno antes usaban el saxsor y ahorita las bandas ya están usando más el corno francés. Tienen quizá también una dotación más grande de percusionistas porque antes eran solo tres percusionistas: el del bombo, el de platillos y el de la tarola; ahorita ya tienen hasta batería, teclados también y timbales, entonces han ido creciendo, pero pues la dotación general es esa.

0. **O.S.** Niña y notas musicales.

0. **P.M.** NADIA sentada hablando.

NADIA

Pues de manera cómo de alegría ¿no?, porque pues todas pues la mayoría de personas ya está acostumbrada ¿no?, de que pues siempre hay música acá o sea escuchas un instrumento acá, escuchas otro instrumento acá, entonces pues ya, a veces ya son personas conocidas que dices: "No es que tal fulano está ensayando" o así ¿no?, entonces pues sí.

0. **INSERT** Niña tocando el violín.

SECUENCIA 4 - INT ESCOLETA - TARDE

1. **P.G.** Maestro dirigiendo y niños tocando.
2. **P.A.** ABIMAEEL sentado.

ABIMAEEL

de las que sé son de las más antiguas: la Banda Unión y Progreso, la Orquesta Recreación y Trabajo, la Banda Municipal Alma Taleana, la banda Tierra de Juárez que antes fue Cañera, y antes de la Cañera fue la Banda Resurrección, el Nuevo Legado y nacen de repente otras como tríos o rondallas que son más esporádicas, como sólo de ciertos momentos, pero en sí son como de cinco a siete o a veces hasta ocho agrupaciones.

0. **P.M.** CÁNDIDO sentado.

CÁNDIDO

Por lo que no sé ahorita si ya está medio cambiado porque la orquesta tocaba en tonos mayores, en cambio la banda en tonos menores, por decir, ocupan más bemoles que sostenidos, por ahí viene la diferencia.

SECUENCIA 5 - EXT ESCOLETA - TARDE

1. **P.M.** Maestra enseñando solfeo a niña.

2. **P.P.P.** NADIA hablando.

NADIA

Pues primero lo básico es enseñar lo que es este las notas, las claves, los valores, de ahí pues este lo que es rítmica para saber los tiempos e igual la flauta dulce, el solfeo para entonarnos y ya.

- 0. **P.A.** Joven enseñando a niño a tocar batería.
- 0. **P.A.** CÁNDIDO sentado.

CÁNDIDO

Para ustedes orita todo lo están aprendiendo con español, le dije. Si yo zapoteco me explicaba mis maestros, con zapoteco, fíjate. Así puro zapoteco, aja. No aprendí yo con español, aja, por eso orita casi ya estoy... quiere decir que ya hablo yo de otra forma ¿no?, aja, otra cosa, yo aprendí con Zapoteco.

- 0. **P.A.** Niños practicando y tocando instrumentos.
- 0. **P.M.** NADIA sentada hablando.

NADIA

Realmente es como una segunda familia porque desde chicos pues empezamos a convivir y hasta ahorita pues este es como igual, se podría decir como un pasatiempo porque a pesar del estudio pues en ratos pues ya estamos con ellos y convivimos.

- 0. **P.M.** Niñas solfeando.

SECUENCIA 6 - EXT PARQUE - TARDE

- 1. **P.A.** ABIMAEL armando su clarinete.
- 2. **P.A.** ABIMAEL sentado hablando.

ABIMAEL

El hecho de que haya música que nació ahí en Oaxaca y que nos representa, yo pues cuando llegue a vivir aquí en la ciudad, el hecho de tocar Un Dios nunca muere, pues te enchina la piel,

entonces eso te genera la identidad musical en tu vida.

- 0. **P.M.C.** ABIMAEEL tocando el clarinete
- 0. **P.A.** CÁNDIDO sentado hablando.

CÁNDIDO

Mmmm, ánimo ¿no?, necesitas tener ánimo y tener paciencia aja, porque el tener paciencia, tener algo, entonces el cerebro ayuda ¿verdad?, lo que vas grabando, grabando todo nos dicen ajá porque si no tiene ánimo de la música, pues no, no lo va a grabar y no va a poder, ya na' más por decir a babosear o para perder tiempo ¿no?, pero si tienen ese ánimo, bueno, ya les dice mira así se hace pero, entonces va luego en la memoria.

- 0. **INSERT MANOS** tocando el clarinete.
- 0. **P.M.** NADIA sentada hablando.

NADIA

Es una forma importante porque la música a veces nos ayuda a sentirnos mejor o ha veces pues es que depende la situación es pues igual el repertorio que se ejecuta, pero igual es fundamental porque como dicen: "En un pueblo así música no hay vida" .

SECUENCIA 7 - INT ESCOLETA - NOCHE

- 1. **P.G./Paneo** Maestro dirigiendo y niños/adolescentes tocando.
- 2. **P.M.** ABIMAEEL sentado hablando.

ABIMAEEL

Pues es que la música es una forma de vivir ¿no?, no sólo representa a mi pueblo, sino a todo el estado de Oaxaca, Oaxaca es un estado con mucha cultura, mucha música, mucha gastronomía, mucho baile, mucho de todo ¿no?, entonces de alguna manera todo lo que implica arte, gastronomía, no pues todo, todo es una bandera de Oaxaca ¿no? o sea no te podría decir que solamente la música representa mi pueblo porque representa todo el estado y no sólo la música otras cosas también entonces pues...

CÁNDIDO
(Voz off)

Es como digo, así es la raza ¿no?, la raza depende, por que la raza de acá pues les gusta mucho ambiente, les gusta ver su familia, su hijo que está en la música, ese es el sentir de ellos, aja, no dicen ellos "no sirve eso, que no vaya, no, no queremos", tiene su arte musical, eso es lo que tiene, también tiene pues, el deseo de que haya música

ABIMAEL

Pues prácticamente es mi vida ya, o sea en un principio pues no tenía yo como definido mi rumbo ¿no?, o sea hubo muchas...muchas dudas ¿no? porque no me sentía yo... de alguna manera sabía mis capacidades pero no me sentía el gran músico ¿no?, sabía que iba a llegar al Conservatorio y me iba a encontrar infinidad de gente y mejor que yo ¿no?, entonces este de alguna manera pues creo que la vida la tenemos marcada ¿no?

0. **P.M.** NADIA sentada hablando.

NADIA

Significa mucho, porque gracias a la música me ha permitido conocer a otras personas, desenvolverme en otros lados, tener como que esa cercanía con amigos, familia o paisanos ¿no?

0. **P.P.P.** NADIA hablando.

NADIA

Me ha permitido como que desenvolverme, poder expresarme con otras personas y pues sí realmente significa mucho porque gracias a ella he podido como expresar lo que siento, porque hay veces que estamos contentos, estamos tristes y a la hora de interpretar las melodías así pues tú sacas eso ¿no?, y ya pues como que le da tu estilo, lo que sientes o así.

0. **P.M.** ABIMAEL sentado hablando.

ABIMAEEL

Ahorita la música para mí es todo, es mi vida no y no me veo este viviendo o teniendo una vida sin ser músico, sin tocar o sin convivir con la música, sin escribir música, o sea es mi forma de vida, ya es parte de mí.

0. **P.M.** CÁNDIDO sentado hablando.

CÁNDIDO

Bueno, pues yo comparo de que la música es... la música lleva dos, tres partes, tienen para tocar cosas sentimentales como un velorio, entierro y la música también puede tocar para cosas alegres, como un baile, como... ¿no? algo así.

0. Serie de videos de niños ensayando.
0. **P.G.** Niños y adolescentes cantando y tocando.

NARRADOR

(voz off)

¿Qué rumbo tomaríamos si no conociéramos la música? Como oaxaqueños, como serranos y taleanos, quizá esa pregunta sea imposible de responder, porque no concebimos nuestras vidas ni los rumbos posibles que pudiéramos tomar sin la música, porque está ahí, porque es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra vida.

FADE OUT.

PÁGINA WEB

LA MÚSICA DE LA SIERRA NORTE OAXACA

Foto por Andrea Cruz

A través de los músicos

Conoce a las agrupaciones de Villa Talea de Castro.

[Ver más](#)

GALERÍA

Disfruta de la galería de algunos músicos, donde podrás conocer un poco de ellos.

[Ver más](#)

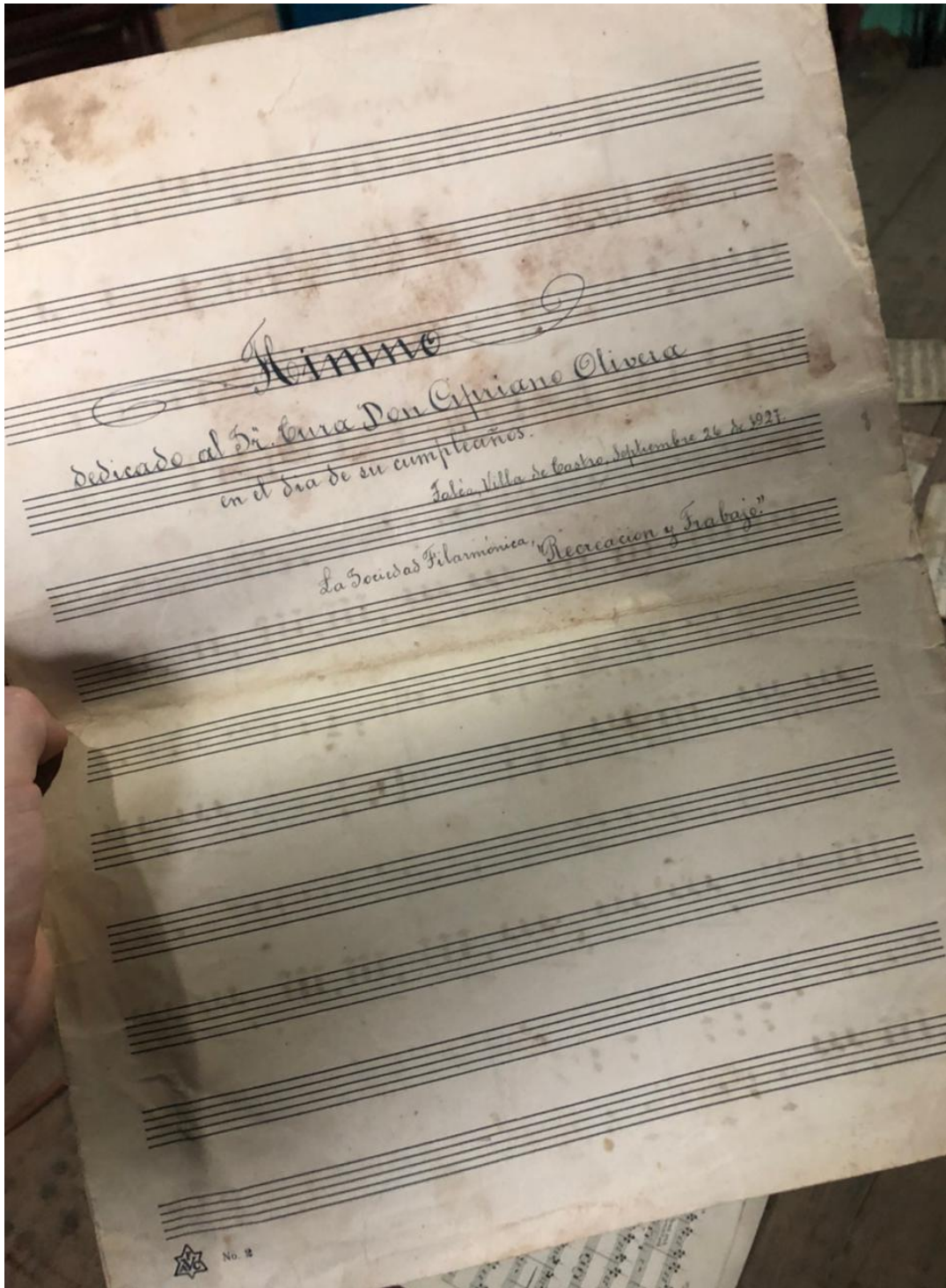

«La música para mí es todo, es mi vida y no me veo estar viviendo o teniendo una vida sin ser músico, sin tocar o sin convivir con la música, sin escribir música; es mi forma de vida, ya es parte de mí.»

Abimael Vázquez

Para ver más, puedes entrar a:
<https://musicadevillatalea.wordpress.com/>

Anexo 4. Fotografía del documento más antiguo con el que cuenta la Orquesta Recreación y Trabajo

Anexo 5. Reconocimiento a la Orquesta Recreación y Trabajo por su participación en la Primera Gran Feria Indígena del Estado de Oaxaca, 1941.

