

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

**La transformación del mariachi. De la música
local al estilo tradicional de México (1920-
1954)**

TESIS PROFESIONAL

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN HISTORIA

PRESENTA:

CESAR JUÁREZ FERNÁNDEZ

ASESOR:

SERGIO FRANCISCO ROSAS SALAS

PUEBLA, PUE.

JUNIO 2019

Introducción

El mariachi siempre ha estado inmerso en la sociedad tanto que no nos damos cuenta de la importancia que tiene en nuestra cultura hemos creído que desde siempre ha estado y no podemos estar más equivocados.

Desde niño Papá siempre fue un melómano de la música ranchera y un fiel seguidor del cine de oro por tal motivo no crecí con música que escuchaba la mayoría de las personas el repertorio musical que cantaba era José Alfredo Jiménez Vicente Fernández, Javier Solís entre más, al llegar a la edad de doce años intento aprender la guitarra dos años más tarde junto con mis hermanos empiezo a estar en grupos de mariachis donde varias personas gustaban del mariachis pero no sabían mucho de su historia, ni de sus inicios, pero al momento de entrar a la carrera de historia uno de mis profesores nos menciona que todo historiador se hace preguntas de su entorno cual es la historia de cada cosa que vemos día a día, por tal motivo al llegar desde inicios de la carrera me realice esta pregunta ¿De dónde surge el mariachi? Se podría decir que al tener un pasatiempo en esta música uno puede estar investigando sin darse cuenta de algunos temas que más adelante me ayudarían a los temas expuestos más adelante.

Al elegir el tema de tesis mi asesor me comento que debería de ser un tema que supiera manejar bien y que me gustara, pues estaría lidiando con el temas más de un año, una semana después expuse este tema haciendo la pregunta que desde varios años atrás quería que me respondieran y que ahora yo daría solución ¿Cuál es la historia y la importancia de la música en el mariachi? cabe decir que este tema es un tanto interesante ya que en el ámbito historiador damos mucho énfasis en lo que ya no existe que dejo huella, pero debemos tener en claro también que a veces lo más cotidiano tiene una historia sorprendente.

La música es representativa en cada época adoptando el contexto de su tiempo y llevando esa característica de su época, el más notable surge en los años veinte con la llegada del mariachi, este tomando gran importancia. Es uno de los pocos géneros dentro de la música que aun con el pasar del tiempo sigue dentro de la

cultura con muy pocos cambios, por ello la importancia del mariachi es muy grande si se habla de patrimonio. De igual forma cada ser humano ha podido escucharla con un estilo muy característico y además no solo deleita al oído sino también a la vista y al corazón.

Para poder empezar el tema se necesitaba delimitar el tiempo en donde se vea los principales cambios musicales hechos en México a tal grado que se vea la transformación de esta música hasta como hoy la conocemos como mariachi, para ello se observó el periodo de 1920 a 1954 ya que en este periodo se ven los avances más significativos y no solo en la música si no en la política en la cultura y en medios de comunicación situación que toma música importancia en la a propagación de la música

La propuesta de investigación plantea dos preguntas, la primera es si la transformación en la música y en el ámbito contextual del mariachi tal y como lo conocemos forma parte de esta época. Ya que los antecedentes más cercanos vienen dando a canciones jarocho y músicos regionales como compositores del corrido y de la crónica popular. Así tomando estos antecedentes queremos adentrarnos a la época en donde el mariachi surja como un estilo estable. Dando el motivo para el surgimiento de una nueva categoría musical que no sea tan regional y que contemple mejor al entretenimiento de las masas.

En segundo lugar saber si estos directores musicales en verdad dieron una pauta para la transformación del mariachi ya sea realizando una agrupación más formal y con instrumentos ya permanentes o que inclusive tenga el grupo un uniforme característico. Y sobre todo más importante el tener nuevas propuestas musicales, este último siendo de suma importancia ya que se podría ver el cambio de musicalidad de una partitura hecha líricamente a otra más formal y académica así teniendo una propagación más en masa para el disfrute de los demás.

Pocos investigadores históricos han visto este tema con interés, solo algunos lo retoman pero cronológicamente y haciendo una historia del mariachi pero no de una importancia cultural que bien se puede reflejar en el mexicano, algunas personas interesadas del tema han podido realizar una pequeña investigación que

bien ayuda a este tema y por último la institución de la sociedad de cantautores y compositores se toma en serio el papel dando una pequeña investigación histórica y poniendo importancia en algunos autores y como han revolucionado la música mexicana

Las fuentes secundarias principales que se utilizarán serán dentro del margen cultural que se ha venido dando en los elementos bibliográficos musicales. Dentro de este tema el principal autor se encuentra Álvaro Ochoa Serrano que ha hecho una gran aportación dentro de la investigación de la música ranchera por lo cual se tendrá bibliografía de él como lo es el libro *“Del occidente es el mariache y de México”*, al igual que el autor Jesús Jáuregui con *“El mariachi: símbolo nacional de México”* y Joaquín Almusara, que dentro de la musicalidad e historia hacen una gran aportación principalmente dándonos datos de los compositores antes mencionados y del contexto de estos al poder emprender su música. De igual forma el texto de Carlos Monsiváis nos habla de la relación del mariachi con el cine de oro y que papel jugó dentro de la cultura mexicana.

También ver información de estos mariachis y compositores a través de enlaces web ya que no solo autores han colaborado con estos trabajos si no también mariachis a lo largo del mundo han hecho bibliografía y puesto datos dentro de sus discos o páginas de internet ya que dicho anteriormente en un mundo totalmente conectado se tiene que tener información para la gente que desee saber un poco más.

De igual forma las fuentes primarias serán entrevistas grabadas a compositores que dan el contexto de cómo ha sido el cambio que ellos dieron al mariachi, por otra parte la música y las imágenes nos dan un aporte importante al saber de primera mano cómo eran los ritmos y vestimentas en un principio y como estos fueron cambiando.

El objetivo global de la investigación es comprender la importancia histórica de directores musicales especializados en el mariachi tanto en su trascendencia musical, como la transformación social que pueda tener el género al territorio, para poder establecer una evolución en la forma en como está compuesto. De igual

forma el establecimiento de este género y la evolución de un evento particular a una zona geográfica a un evento de masas con importancia nacional identitaria. Dando así una importancia identitaria que lleva a prevalecer dentro del imaginario mexicano y que se convierte en patrimonio inmaterial por la UNESCO.

Partiremos del supuesto de que la música de mariachi dio un cambio sustancial en esta periodización siendo ya un gran paso dentro de ella y asentando bases en todo, ejemplo de ello como la vestimenta ya que de pasar de solo ropas de manta se adopta el traje de charro como uniforme oficial, de igual forma y más importante la musicalidad, ya que esta da un cambio radical, utilizando nuevos ritmos, nuevos instrumentos y nuevas bases musicales hechas por grandes compositores que dedicaron su vida a ello, con todo esto veremos la importancia del mariachi en su música.

Sobre todo ver el periodo de transición de algo que totalmente estaba en el aire a una forma musical y grupal más estable y un cambio que se queda en la identidad de México hasta nuestros días.

Todo para ver el proceso de la música mexicana a través del contexto social que hace que la música ranchera pueda ser de un momento a otro un entretenimiento no solo común en un lugar si no con una trascendencia más amplia que se puede ver en cine televisión o radio. Todo partiendo de la base musical de los compositores antes mencionados

Tras este factor se puede ver la respuesta de la evolución del mariachi con respecto a cómo las personas los veían y como al pasar el tiempo estos fueron siendo más común para la cotidianidad de los habitantes tanto así que los logran identificar como suyos haciendo una relación entre música y nacionalismo. Por otra parte esto influye para que el cine la radio y la televisión puedan adaptar estos personajes a los medios haciendo cada vez más su participación ejemplo dado en el cine de oro donde grandes personajes visten e interpretan música compuesta por estos autores y donde claramente podemos ver como esta evolución del mariachi se ha dado a cantidades grandes que lo utilizan para dar temática a grandes historias dentro del cine de oro.

Al terminar la investigación se podrá encontrar los aporte principales que estos conllevan a: Comprender como estaba constituida la música regional antes del mariachi así mismo saber cómo era el contexto social en donde se desarrollaba

Ver el inicio del mariachi como actualmente lo conocemos con Cirilo Marmolejo de tal modo que se refleje su análisis musical histórico y trascendencia a manera de ver como se estableció musicalmente y de igual forma el cambio de vestimenta que se dio a partir de su diligencia en el mariachi. Aprender cómo fue la transición de músicos líricos a orquestas sinfónicas esto con la aparición de Rubén Fuentes que aunque ya estaba formado el mariachi Vargas de Tecalitlan él lo rejuvenece con la manera de componer tan académica que no habría tenido el mariachi.

El adoptamiento de esta musicalidad a la cultura popular (la transición de la música mexicana a una identidad) esto dado principalmente por la mirada que le da los medios de comunicación principalmente la radio y el cine.

La siguiente tesis está organizada cronológicamente dividido en tres temas principales el primer capítulo llamado *Describir el contexto en el que se vivía la música dentro del territorio mexicano* que hace referencia al entorno en el que vivía la sociedad de aquella época y son estos ritmos que están principalmente en una región, de igual manera ver el estado y su formación cultural apegada más al extranjero que a lo nacional quedando sin una cultura nacionalista que se apegara a la sociedad mexicana

El segundo capítulo llamado *El asentamiento del mariachi* damos un recorrido a través del primer director musical de un mariachi ya establecido que es Cirilo Marmolejo del cual vemos las aportaciones que realizo al poder juntar estos instrumentos y además los ritmos provenientes de diferentes partes adaptarlos y hace un grupo musical denominado mariachi. Con él se da un parteaguas a la música ya establecida y que está en el acecho de una aceptación total de la sociedad y un estado intentado captar cultura de ella misma.

Por otra parte se ve la llegada de la vestimenta de charro al mariachi seleccionando sus principales elementos y viendo variables de este uniforme captado principalmente por la charrería y ahora adaptado para los músicos, con el fin de poder tener un grupo musical proveniente de la sociedad pero que este también pueda relacionarse con la elite.

El tercer capítulo denominado *De lo lírico a lo académico* habla de los diferentes arreglos musicales que dieron origen a la música que hoy conocemos, estos personajes llamados: Rubén Fuentes del Mariachi Vargas de Tecalitlan y Manuel Esperón, estos dos músicos pertenecientes a la música clásica que viene y hacen una revolución musical en cuanto a una nueva forma de hacer música de mariachi para diferentes ámbitos y que sobre todo precursores de los géneros y arreglos de música más tradicionales que hemos escuchado hasta nuestro presente. Así mismo podemos mencionar que los principales exponentes del género en esta época como Jorge Negrete o Pedro Infante fueron los que mejor adoptaron esta nueva musicalidad y que fue la más conocida dentro del género.

De igual forma aunque los mariachis y los compositores son importantes en el objeto de estudio. El contexto en el que se vivía y la manera en como era comercializada la música también es parte. Pues hay que tener en cuenta que aunque se establece mejor el género de la música ranchera, esta toma importancia cuando se aleja de su región y es traída a todo el país mediante la comercialización. Teniendo el catalizador que necesita para poder trascender en la época.

1.- La música en México

Describir el contexto en el que se vivía la música dentro del territorio mexicano

En cada estudio realizado de México podemos mencionar que siempre existe una constante ya que se puede vislumbrar los temas de historia tanto política militar y económica ya que estos temas son el pan de cada día de todo estudio histórico, Por otra parte cada programa educativo que encontramos en los libros de texto vienen estos temas sin saber que las generaciones van cambiando, los interés sociales tanto rurales como globales hacen que la educación sea un catalizador primordial para un país en desarrollo, en consecuencia los estudios dados en aulas de clase hacen que abordar temas de interés académico sean tediosos por no decir aburridos.

De tal manera que en la época actual los temas dados en escuelas y las nuevas tendencias en investigación empiezan a cambiar dando un giro de 180 grados en donde ya no vemos los temas históricos desde un enfoque social, militar o político si no más cultural y abierto a la divulgación de todo el sector poblacional.

Empezar a divulgar historia desde una perspectiva diferente no es muy mala idea como lo hemos mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que los temas que hoy para la persona que creé son aburridos puede llegar a ser interesantes si los ve desde historiografías diferentes. Este hecho se ha puesto en práctica anteriormente con la novela gráfica¹ donde se aborda un tema y se desarrolla en una forma más ligera y que el interlocutor pueda entender y así adentrarse más en ese tema. Por tal motivo el llegar a más personas con temas diferente hace que sea novedoso inédito y sobre todo se vea a la historia diferente.

¹ Podemos referirnos a la novela gráfica “Maus: Relato de un superviviente” del historietista Art Spiegelman que relata la segunda guerra mundial desde una analogía de ratones y gatos en un mundo donde uno predomina ante el otro, en el caso nacional el caricaturista Eduardo del Rio “Rius” divulga varios escritos históricos y filosóficos de una manera más amena y con lenguaje coloquial.

Con todo lo antes dicho el tema que se abordara en el presente capítulo es el contexto histórico de México ubicado en las épocas de 1920 a 1954 sobre todo en forma cultural específicamente en el ámbito musical dentro de poblaciones subalternas, se hace de esta manera por el motivo de mencionar el contexto en que se vivía una nación de la cual aún no había formado una identidad y estaba en proceso con algunas ideas para tener un pasado e identidad que se sienta 100% mexicano y esta se debe relacionar con otras un ejemplo de ello como la francesa.

Pero aquí surge una pregunta ¿para qué saber este contexto? El tema se tomara para saber de dónde venía la música es decir saber el precursor de la música que conocemos del género ranchero, tan característica en el presente que no se le da una importancia tal cual, porque siempre ha existido ¿o no? En las siguientes páginas se mostrara de donde surge el género, los lugares que empiezan a crear música distintiva de su región y que luego es esparcida por el territorio nacional, como empieza los instrumentos a ser tomados por estas personas y crear grupos ya distintivos y más formales además de mostrar como la música de ser solo un instrumento de esparcimiento y entretenimiento a formar parte del imaginario colectivo para ser parte de la nación y así reforzar el nacionalismo del país además de que estilos musicales son los que convergen para crear la música de mariachi. Hablar de las artes es sin duda una tarea grande para cualquier estudio histórico, principalmente en un territorio donde las artes son una fuente de representación tan magna. México es un rayo que deslumbra a todo el mundo por su vasta gastronomía, sus típicos bailes llenos de color, sus tradiciones y su música. Esta última de la que hablaremos tiene un reconocimiento tan grande que grandes compositores como José Pablo Moncayo² han dotado al mundo con piezas que las grandes

²"Tierra de Temporal - José Pablo Moncayo (1912-1958) - Música en México" 2019

orquestas, grupos de cámara y demás agrupaciones no solo en México sino a lo largo y ancho del mundo han interpretado como homenaje y admiración ante tales piezas majestuosas.

Pero, ¿De dónde surge el principal ritmo musical que da identidad a México? ¿Cómo el mariachi surge de los grupos jaraneros, y además se vuelve identidad ante un país donde no existe el nacionalismo? Para responder estas preguntas como toda buena pieza musical se debe empezar desde el principio, para ello saber el contexto de los grandes cambios del país tanto en su política como en su cultura aunada en su población así podremos adéntranos y saber estos cambios que se venían dando en esta época y como poco a poco dentro de la música se van dando cambios que aun hoy en día los venimos escuchando y se han vuelto tanto de la sociedad que ya es tradición.

Como lo menciona Héctor Vega en su ensayo *Música tradicional mexicana: entre el Folclore La tradición y la Word music* hablar de música en muy difícil en el territorio mexicano por la gran variedad de ritmos a lo largo y ancho del país. Hay que tener en cuenta que antes de la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas se tenía un tipo especial de música hecha con instrumentos de percusión hechos con maderas y pieles de animal que al ser calentados se estiraban y se ponían en cilindros hechos para luego poder tocarlos con alguna especie de baqueta, actualmente aún se puede ver este proceso en algunos teponascles y algunos instrumentos de viento hechos con barro en forma de flauta con huecos o en algunos lugares se utilizaba algunos troncos parecidos al bambú.

Todo esto porque la música reflejaba su cultura religiosa ya que en algunos casos para hacer ceremonias se utilizaba la música para poder crear ese ambiente religioso alrededor. Aunque ya ha pasado tiempo aun algunos artistas rescatan un poco de esta musicalidad. Estos aún se pueden observar

con personajes como Gonzalo Ceja rescatando algunas leyendas y contando la cultura en sus obras³.

El tema lo empezaremos abordando dando el contexto que se vivía en México hay que mencionar que se enfocó empezando en el año de 1920, año en el que se empezaba la transición con un choque cultural empezando en la generación del 15 donde los intelectuales empiezan a aparecer pero no dentro de la vida pública, después seguido con un sacrificio intelectual llegando al nacionalismo cultural y el proyecto de rescatar algunas artes tales como el teatro la música o la literatura.

Hay que explicar antes de ir más allá en el tema que la música no está establecida en su totalidad por consiguiente es muy difícil establecer periodos que establezcan un inicio y un final de diferentes estilos musicales, ya hasta la llegada de los 60 se empieza a dar un incremento en la música, pero es hasta la llegada de los 60.

Aun con todo ello nos podemos hacer una idea con autores que han trabajado del tema desde una época temprana como lo es Ricardo Flores Monfort donde ha revisado la forma de la música que ha tenido México desde tiempos muy remotos y que gracias a estos estudios podemos observar que la música tiene sus principales influencias en la música europea como ya se ha menciona anteriormente, la música prehispánica y la música negra⁴. Esta última conforme a lo que se viene dando en países como África.

Cabe destacar que años atrás la cultura mexicana no existía por este motivo el territorio nacional adopta algunas ideas de otras culturas una de ellas, también otro punto importante es el del gobierno que da mucha importancia a este tipo de cultura ya que era muy acorde a lo que tenía Europa entre los principales se encontraba en su forma de vestir (moda) su arquitectura, y su Música como los

³ G Ceja Gonzalo, La lengua, En Trova Fácil (Disco compacto), México, Independiente

⁴ Vega Hector, La música tradicional mexicana: entre el folclore la tradición y la World music, Universidad Nacional Autónoma de México, 15 de octubre de 2010

grandes vals europeos, en esta época predominaba la música de cámara y grandes grupos de cuerdas estaban a merced de las esferas del poder dentro del gobierno pero conforme pasan los años se va dando un cambio ideológico y con ello un gran acontecimiento dentro de la historia mexicana.

Para los años de 1920 el país empezaba a ver los indicios de la revolución pero de igual forma como lo menciona Carlos Monsiváis México presentaba *“la pérdida provisional de fuentes de sustentación cultural”*⁵ ya que la cultura mexicana estaba representada en su gran mayoría por las influencias europeas (casi en su totalidad Francesas) con esto José Vasconcelos hace un plan en 1921 para que con ayuda de la educación se pueda educar al pueblo ya que se tenía la idea de que el analfabetismo era el precursor de los casos de pobreza que se vivían en aquella época con esto no solo tomar las letras si no también la cultura principalmente las artes que empezaban a tener los intelectuales en aquella época como la escultura, la literatura, la escultura y la música.

Entre sus puntos se encuentra la promoción del arte como se comentó en el párrafo anterior con la fundación de un departamento de bellas artes con esto se pretende establecer una divulgación y acercamiento para aprender la pintura la escultura y la música de tal forma se daría una inversión a este departamento por parte del gobierno para establecer una especie de beca que ayude las personas a establecerse mejor en estas artes.

Hay que tener en cuenta que adoptar de nuevo la música que se tenía no era viable ya que como se mencionó anteriormente y al no tener conocimientos de otra historia de México se tenía que empezar a crear una identidad partiendo de otras raíces, por tal motivo se entre algunos debates hechos en aquel tiempo se dijo que se tenía que contar con la historia prehispánica para adaptarse a los nuevos intereses del gobierno de tener una historia oficial que

⁵ Carlos Monsiváis, “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”, en *Historia general de México* (México: Colegio de México, 2013)

se identificara y que fuera representación del nuevo México pos revolucionario. Así se podría tener algo que en verdad naciera del México antiguo y que hiciera un punto y aparte dentro de la cultura e identidad del país sin tener que adoptar otras culturas como se realizó anteriormente

Cabe destacar que el concepto de músico no existía o no en su totalidad ya que las grandes escuelas de música no estaban al servicio de todas las personas, así que los músicos dentro de la sociedad eran por lo regular personas que no se dedicaban especialmente a la música si no sus actividades se van relacionando, de igual forma la enseñanza musical no era tan meticulosa ni meramente académica, se aprendía solo de forma empírica y enseñando sin ninguna referencia profesional solo era de persona a persona siendo esta enseñanza solo como instrumento de pasatiempo.

En la clase más alta se tenía conocimientos previos de música impartidos por maestros, aunque era una materia que solo pocos estaban dispuestos a estudiar al tal punto de ser profesionales en el ámbito musical, solo algunos de ellos lo hacían como elemento recreativo. Otro punto importante es que las personas que se dedicaban como profesionales también lo hacían por que podían tener el sustento de poder tener maestros ir a otros países a estudiar y en su mayoría se especializaban en el piano, solo pocos podían tener este tipo de instrumentos.⁶

Aunque cabe destacar que las personas que aprendían un instrumento deberían en primer lugar a ver comprado o en muchos casos heredado este principalmente personas de escasos recursos. De igual forma estos grupos aunque no eran profesionales ni estaban en grupos musicales ya dispuestos, eran muy admirados dentro de las comunidades siendo estos muy requeridos

⁶ Ibídem

en pequeñas festividades, incluso algunos migraban a lugares donde había más población para poder interpretar con otros músicos de diferentes lugares.

Así podemos sintetizar que la época en que se vivía la música en materia de identidad era inexistente ya que el país no estaba en condiciones de tener una historia oficial, principalmente porque sus modelos culturales políticos y económicos estaban relacionados al de otros países.

Esto al ser cambiado por acontecimientos históricos como la revolución hace que el país empiece en un debate en el cual se tenga que decidir una nueva identidad ya que sea propia y que refleje lo que es México, por tal motivo se inician programas para ver que podría estar dentro, en el ámbito de la cultura las artes tenían su apoyo en la literatura, la pintura y claramente la música.

Por otro lado la música en estos años era un tema virgen que tratar pues la población estaba inmersa en actividades para sobrevivir que estar aprendiendo música ejemplo de ello podemos ver a personas que se preocupaban en el campesinado que en la lírica musical.

Con todo lo mencionado anteriormente podemos ver un panorama aún muy diferente de lo que conocemos actualmente, principalmente por una población que va cambian de acuerdo a sucesos históricos de igual manera un país que aún está siendo descubierto y está buscando una cultura que sea producto de su historia y su población.

¿Música nacionalista o popular?

Esta es una pregunta que rondara en todo el tema, sin embargo se dará una pequeña respuesta que haga que nos quede el perspectiva el contexto de la vida social del México ante la cultura que se tenía contraponiendo las altas esferas del poder con la cultura delas bajas clases sociales que se tenía en México.

Para empezar con este tema debemos mencionar antes porque la música se vuelve de especial interés en este proyecto de nación, el estallido de la revolución hace que el panorama de México cambie, durante mucho tiempo el territorio establece una identidad ambigua, donde otras culturas de diferentes partes del mundo las adopta México para poder formar su proyecto de nación así siendo solo una ambigua combinación de todas las existentes pero aun no teniendo algo propio de la historia y población de México, por tal motivo la semejanza de identidad con otros países en la forma de vestir, la arquitectura, la gastronomía etc.⁷ Sean más reflejadas a aquellos países pero no haciendo ninguna referencia a México.

Aunque también viéndolo desde una perspectiva territorial esta cultura, Hace su aparición en la forma rodeada en una elite social capaz de tener estos diseños salidos del extranjero. Pero al margen de la revolución se crea un dilema de identidad de México y aquí la pregunta surge ¿De dónde se adopta un proyecto de identidad y que rasgos de historia se deben tener para crear esto en una sociedad con un déficit de nacionalismo? Por tal motivo se hacen diferentes proyectos para rescatar la historia de un México.⁸

La música en este tema es uno de los pilares de esta restructuración para un proyecto de nación siendo esto un gran cambio de lo que se tenía en concepto de música a lo que se venía dando en poblaciones del sur del país, la música en el país aunque era escasa ahí estaba latente como en los sones veracruzanos o de igual forma con los ritmos de jarana que se tenían desde entonces, pero al tener el acontecimiento de la revolución cambian por momento para dar paso a los corridos revolucionarios donde con estos se

⁷ Agustín Piña, Siglo xx Arquitectura Porfirista, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013

⁸ Semblanza histórica de México, El México Pos revolucionario

https://www.oei.es/historico/cultura2/mexico/c1_todo.htm#a6 (Consultado el 4 de noviembre de 2018)

empezaba a dar conocimiento de historias de personajes y en noticias que ocurrían dentro de la revolución⁹.

Podemos decir que fueron el equivalente a la trova que se venía dando en otros países. Por otra parte la forma en como estos géneros se fueron utilizando dio paso a un acercamiento con la población siendo este ritmo uno de los tantos que se tenía que adaptar para ser relacionable con la gente. De igual forma como ponemos darnos cuenta la música que en ese tiempo se escuchaba se tenía en dos campos diferentes por una parte la música de cámara y vals que escuchaba la elite al ritmo de violines, instrumentos de metal como trompetas o clarinetes y un piano, y por el otro la forma en como la población escuchaba canciones con instrumentos especialmente de cuerda (tema que abordaremos mejor en el siguiente subtema).

Pero no existía una música popular que estos dos grupos sociales escuchara por tal motivo se puede mencionar que no se tenía una música emblemática dentro de México que esta se diferenciaba por el status que se tenía. Al establecerse la revolución y continuar en los primeros años de transición se empieza a buscar ritmos que ahora el estado y el pueblo formen parte como uno solo.

Por tal motivo la música empieza a tener una vital importancia y de quedar arraigada en dos formas establecidas como lo hemos mencionado antes. Así que mediante las diferentes formas instrumentos y letras que se tenía a lo largo y ancho del país todas estas musicalidades que se van dando en México se unen dejando a un lado lo diferente y empiezan a crear un ritmo que todos por iguales puedan concebir haciendo una transición de lo popular y elitista a lo nacionalista.

⁹ Ricardo Pérez Monfott, Expresiones populares y estereotipos en México en el siglo XIX y XX, Diez ensayos, México Ciesas, 2017

Pero este cambio no fue de una manera fácil ya que en primer lugar la música no existía como tal hay que tener en cuenta que los principales géneros venían del vals y de la música instrumental llámese cámara, o sinfónica. Por tal motivo al empezar a ver diferentes contextos nos daremos cuenta que en regiones como Veracruz el principal genero era el son. De igual forma si nos centramos en las regiones norte la guitarra predominaba un poco más.

Así como vemos existían diferentes formas de música en México pero no daba ninguna relación una a otras (al parecer solo en algunos instrumentos) por tal motivo en estas épocas y haciendo una nación unificada tanto en sociedad historia y artes la música debió de ser creada por un motivo de identidad y patriótico. Haciendo incluso los corridos algo ya emblemático en zonas determinadas resaltando personajes o situaciones que fueron muy remarcadas en estas épocas y que sobre todo las personas de esta época las tomas muy suyas y de su identidad, como se podrá ver esto empieza a tener un poco de acercamiento a la sociedad sin embargo existen dos situaciones la primera es que eran casos aislados y escasos dentro de todo lo visto en otras palabras eran casos poco conocidos en lugares muy pequeños y lo segundo es que el gobierno no conocida muy bien estos casos de ser así podría haber tenido la idea de explotar esto y hacerlo más conocido (como lo empezó a ser cuando ya estaban los primero corridos entablados por los mariachis)¹⁰

Pero tal reconocimiento se va a dar a los directores que empezaran a emerger en estas épocas estos diferentes directores que aparecen en esta época y que sin ellos la música que estaba en el aire ahora es aterrizada a un ritmo que todo el país empieza a adoptar.

En contexto como diría Héctor vega en su ensayo

¹⁰ Historia del Corrido, Historia del corrido <http://corridomexicano.com/historia-del-corrido> (Consultado el 4 de noviembre de 2018)

“La tercer etapa es el convulsionado siglo XIX que terminó trágicamente en la revolución mexicana. Durante este periodo ya no se buscaba ser diferente del español, sino que la lucha de fuerzas, de grupos, por una parte impulsan de nuevo el modelo europeo y por otra parte intentan conciliar el aspecto indígena como base de un Estado que era insipiente, en banca rota, en guerras constantes contra las nuevas potencias, en luchas de poderes y en un proceso político que terminó dando como resultado el reforzamiento de los regionalismo en contraposición de lo mexicano. La revolución mexicana termina este periodo y da comienzo al otro, que me parece es el más importante en la configuración de lo que se conoce actualmente como lo mexicano. Al término de la guerra, el nuevo Estado se da cuenta que necesita concretar los ideales de nación en arquetipos que Héctor Vega La música tradicional mexicana representen el proyecto revolucionario y se dedica a crear un aparato que lleve la revolución a la cultura, en todos los niveles. De la misma forma que el folclore romántico europeo, el Estado mexicano recoge todas las expresiones tradicionales para crear un producto cultural nuevo, acartonado y alejado de la realidad de las comunidades que viven ese folclore como ritual, como verdadera tradición.”¹¹

Por tal motivo podemos decir en síntesis que la música juega un factor importante dentro de la formación de identidad que empieza a tener México. En un principio la música es dispersa e incluso podemos decir inexistente para algunas esferas del gobierno. La música empieza a tener un papel importante pero de igual forma las diferencias sociales que se tenía y al no tener una cultura base y estar emparentado con otras hace que la música empiece a dar un paso importante en la identidad del país.

¹¹ Vega Hector, La música tradicional mexicana: entre el folclore la tradición y la World music, Universidad Nacional Autónoma de México, 15 de octubre de 2010

Por ultimo podemos decir que en esta época no existe una música nacionalista ni mucho menos popular solo rasgos de las dos. Que se convierten en base primordial para empezar a dar identidad y homogeneidad así las distintas esferas o clases sociales puedan tener una base artística que ayude a la consolidación del país que se buscaba desde hace algunos años.

Principales ritmos e instrumentos de grupos de la región en México

Como se ha comentado antes de hegemonizarse a unos solos ritmos el territorio mexicano tenía una diversidad muy grande de ritmos haciendo que estos se vuelvan precursores de lo que conocemos de igual forma como se ha podido observar a lo largo del tiempo muchos de estos fueron adaptados y puestos en los nuevos géneros la peculiaridad es siempre se respeta este género y aun así conserva su esencia.

En los escritos de Álvaro Ochoa nos hablan mucho de los grupos de jarana que se tenían en las zonas de Veracruz y los grandes jaraneros que se encontraban siendo así un tanto precursor de lo que se podía entender de mariachi¹² grupos de personas que se reunían para poder hacer ensambles musicales primitivos pero que de igual forma retoman para la música que se empieza a establecer.

De igual forma en sus capítulos finales viene el trayecto de como músicos empiezan juntando diferentes instrumentos que al principio son criticados de una manera desorbitante pero que como va pasando el tiempo se van acoplando al nuevo género hasta crear el mariachi como se conoce hoy en día. Los cambios no solo son musicales si no de igual forma en vestimenta transformando el típico calzón de manta en un conjunto de charro formado por ropas más elegantes. (Véase en el capítulo 2).

¹² Álvaro Ochoa, *Mitote fandango y mariacheros*, Centro universitario de la Ciénega, (México, universidad de Guadalajara 2008)

Al comenzar los grandes grupos se retoma una palabra que viene mucho a estudio por Álvaro Ochoa que es el Fandango, está significando varias cosas la primera como el grupo de músicos tocando, de igual manera se establece como el ritmo que reproduce a un compás de $\frac{3}{4}$ (tres cuartos)¹³ que también da base a los ritmos que empieza a tener el mariachi ya que la música ranchera en mayoría lleva este compas como por ejemplo en vals ya montados especialmente para el mariachi. Y que de igual forma el fandango da a entender la celebridad donde la gente acudía y estaba amenizada por algún grupo musical.

Lo menciona como una fiesta alegre y popular. Como podemos ver que esta palabra es por decirlos de un modo el nombre anterior a mariachi que se tenía donde se juntan tres cosas importantes que van dentro de la música de Mariachi: los grupos musicales las fiestas y el ritmo, hasta este punto podemos ver que los tres temas se están abarcando desde un principio. Y que la música creció y maduro como un pilar fundamental de armonización las celebridades.¹⁴

Con todo lo anterior dicho y con los escritos de Ochoa que nos menciona de la existencia de estos grupos ritmos y festividades podemos suponer que la música de fandango es la catalizadora para poder hacer el mariachi y que este lleva en su esencia el acercamiento a lo popular a la gente y a su alegría, dando un punto importante ya que no es una música que solo se pueda interpretar en un lugar determinado si no que se pueda llevar a todo lugar y que se acopla a distintas festividades o conmemoraciones. Llegado a este punto podemos establecer que este sería el origen del mariachi y que sobre todo es el origen de por qué la música ranchera es tan importante dentro de un país con gran folklore.

Como lo menciona Álvaro Ochoa en su libro las formas de tocar empiezan a ser zarpazos de lo que tenía que dar años después por tal motivo los

¹³ Ibídem

¹⁴ Academia de la lengua española

instrumentos que predominaban eran los de cuerdas tales como la arpa grande principalmente en las regiones de Morelia, Tepaltepec, Jalisco y Colima de ahí se empezó a ver los grupos arpistas.

De igual forma como lo hemos mencionado antes los instrumentos que se tenían no eran catalogados como profesionales es decir no eran hechos por grandes lutieres que pudieran dar mantenimiento ni hechura a estos, para esta época los extranjeros eran los que se daban el atrevimiento de tener estos, la población mexicana estaba más concentrada en su rutinario día a día por tal motivo el campesino la única forma de conseguir instrumentos en la mayoría de sus casos era por cuestiones de su propia manufactura de tal manera los instrumentos de madera (arpa, violín, guitarra etc.) eran los más reproducidos. Relegando los instrumentos de viento hechos con metal. Motivo por el cual estos hicieron su aparición tiempo después. La población que empezó a experimentar para poder hacer sus propios instrumentos en aquel tiempo ahora se han convertido en grandes lutieres que son muy cotizados mundialmente (ejemplo de ellos la famosa familia Morales que han sido muy reconocidos, que hasta grupos como el Vargas de Tecalitlan con su 5ta generación aún siguen utilizando estos instrumentos hechos por esta familia).

Por otra parte los grupos denominados en aquel tiempo “fandangos” eran solicitados para tocar en pequeñas festividades, algunos de los instrumentos más requeridos eran el arpa la vihuela y el violín, hasta aquí empezando a tener más relevancia la vihuela por ser el instrumentos que lleva el compás de la canción y sustituir a la guitarra momentáneamente.

Haciendo un pequeño paréntesis la vihuela empieza a hacer su aparición partiendo de la base española pero poniendo una diferente afinación a las cuerdas haciendo una vihuela más chillona en sonido y con más resonancia, hay que tener en cuenta que la vihuela es una instrumento parecido tanto a la guitarra y al guitarrón uno por la forma de tocar del tipo rasgueado y las posiciones de los acordes, y por el otro la forma tomando la caja más grande y

con una forma parecida al guitarrón, sin embargo con un tamaño mucho más pequeño que la guitarra. (Anexo 1)

Entrado en los territorios y grupos musicales amateurs o poco experimentados que usaban diferentes instrumentos tenemos lugares como Michoacán las agrupaciones más importantes y típicas se componían de un arpero, un guitarronero, un tamboreador y dos cantores. Aunque vemos que la constante es la arpa vemos que algunos instrumentos cambian esto es por las canciones que interpretan en cada región del país mientras en algunos es más amenizada con la arpa haciendo la melodía en otras partes esta es relegada a tomar un papel más bajo, o incluso se excluía al guitarronero y este papel lo tomaba la arpa por otra parte también se estaba tomando importancia las letras que se tenían, por tal motivo como se puede observar en algunos grupos musicales se incluía a los cantantes.

Estos con cantos particulares de la región y en caso de Veracruz se empiezan a dar un especial cuidado a la métrica y a recursos musicales para cantantes como lo es el falsete¹⁵

Otro punto interesante que se verá a lo largo de todo el estudio es que los músicos al no tener estudios musicales todo era lírico y que sus repertorios eran aprendidos de memoria algo muy impresionante ya que todos los músicos académicos incluso hoy en día no tienen escritas las piezas musicales que se interpretaban, haciendo algo que casi nadie de los músicos en esa época hacía habitualmente.

Con esto se ve el virtuosismo que empezaban a tener los músicos de estos grupos y de algo significativo para alguno los estudiosos del tema ven algo extraordinario que un mariachi actual al tener un repertorio vasto todo es

¹⁵ El falsete es un recurso musical el cual el cantante afina la nota con la voz pero usando un agudo particular en su registro vocal, este recurso lo podemos ver en canciones como el gustito o en huapangos como el pastor

aprendido de memoria e incluso con variables de cada canción tanto en ritmo o tono.

Los cambios se vieron más tarde por 1933 cuando estos grupos llamados en su época mariache empiezan a tener más relevancia aun no incluyendo a la trompeta, sin embargo el grupo se componía de 5 miembros, dos violines, la guitarra de golpe, el guitarrón y el arpa.¹⁶ De este hay que tener en cuenta que la vihuela y la guitarra de golpe cumplían con el mismo propósito, que era sacar el ritmo aunque una podría sustituir a la otra. Por otra parte la inclusión del guitarrón hace que grupo tenga más consistencia ya que este instrumento cuenta como base para marcar la cadencia en que se tocaba la canción.

Por tal motivo el tamaño del instrumento hace que su sonido sea más grave y opaco además de agregar más sonoridad, esto se da porque al tocar en eventos públicos los instrumentos necesitan mayor sonoridad para poder ser apreciados en lugares abiertos. Este es el motivo por el cual el guitarrón acuñe su forma característica, y la guitarra de ser de 6 cuerdas para a ser la caja más grande y reduce el número a 5 cuerdas, (Anexo 2) en el caso de la vihuela aunque su forma es pequeña la forma de su caja siendo de la parte de atrás muy grande hace que tenga una sonoridad incluso mucho mayor a la guitarra de golpe.

Cuando hablamos del ritmo el primer gran punto son la líricas que se tenía y que mejor que Raúl Eduardo Gonzales

En su estudio prácticamente pionero sobre el jarabe el musicólogo mexicano Gabriel Saldívar llamaba la atención de los lectores en 1937 sobre el hecho de que el arte popular mexicano —y el jarabe en particular—, al tenerlo tan a la mano no había maravillado lo suficiente a los investigadores nacionales como para estudiarlo a profundidad; en contraste, destacaba el interés que algunos

¹⁶ Álvaro Ochoa, *Mitote fandango y mariacheros*, Centro universitario de la Ciénega, (México, universidad de Guadalajara 2008)

extranjeros habían puesto en ciertos detalles de la vida cotidiana y festiva de México; según lo dicho por él,

Los que vemos a diario los diversos aspectos de nuestras costumbres, estamos más dispuestos para gustarlos que para admirarlos, para sentirlos íntimamente más que para saborear y gozar la emoción que provocan en los no familiarizados con ellos; fue quizá ésta la causa por la cual en la literatura mexicana de antaño no se le diera lugar a lo que, por conocido, era para los extraños motivo de comentarios amplios y de aplausos sinceros, que brotaron espontáneos ante la contemplación de las grandes bellezas guardadas en los paisajes y exhibidas en el folklore, en lo típico del pueblo. (Saldívar, El jarabe 1)¹⁷

En este fragmento podemos ver dos cosas importantes la primera es que la cotidianeidad de los mexicanos empezaba a ser vista por los extranjeros la otra es, que ya empiezan a aparecer unos ritmos como lo es el jarabe que da sus primeros pasos y que es uno de los pocos ritmos que empieza a tener una estructura música pues como lo mencionamos antes todo era lirico en otras palabras aprendido sin necesidad de estudios musicales formales.

Aunque ya hemos hablado de la adopción fallida de otras culturas para poder estar dentro de la mexicana hay que decir que algunas referencias hay y que incluso en la música un ritmo que fue adoptado y que tuvo gran peso en los tríos y en el mariachi fue el bolero.¹⁸

Ritmo hecho en cuba donde fue popularizado con los tríos tanto colombianos como mexicano y que después fue adoptado por el mariachi haciendo un

¹⁷ Raúl Eduardo Gonzales, "Notas Lirica tradicional de Jalisco", Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

¹⁸ Rincón Abstracto, Así nació el Bolero, <https://www.rinconabstracto.com/2011/03/asi-nacio-el-bolero-su-historia.html> (Consultado el 3 de noviembre de 2008)

nuevo ritmo denominado bolero ranchero. Que después fue utilizado por varios cantantes del género como Javier Solís¹⁹ en canciones como “sombras”, o “payaso”, y que incluso el más grande compositor de Mariachi José Alfredo Jiménez lo utiliza para amenizar las canciones más románticas de su repertorio como si nos dejan

Uno de los grandes en México es “Güero Gil” con que popularizo el trio haciendo que cada guitarrista hiciera una voz diferente de manera coral como en óperas y que agrego a el trio el famoso requinto (guitarra más pequeña que la convencional y con una afinación más aguda, todo con el fin de poder hacer melodías y adornos que armonizaran mejor el conjunto de guitarra que estaba en el trio).²⁰

Esto de igual forma fue adoptado por los grupos que existían y que incluso músicos veracruzanos empezaban a tener ideas esporádicas de estos arreglos que incluso no solo los conjuntos corales fueron adentrados si no la aparición de requintos en música de mariachi (véase el capítulo 3).

Así podemos concluir que el ritmo y los grupos musicales estaban dispersos en un mar de incertidumbre ya que aunque algunos grupos empezaban a asomarse aun las bases musicales eran pocas y no muy establecidas como reglas musicales que pudieran ayudar, por tal motivo los ritmos como el huapango o el jarabe empiezan a hacer sus primeras apariciones.

De los grupos musicales un factor importante es la sociedad ya que debido a la cotidianeidad los músicos se vuelven distintivos de lo que se toca y lo que representa, por tal motivo hace que el ritmo, la música y el entorno se vuelve parte de toda esta cultura que será conocida como mariachi

¹⁹ Relatos de historia, el rey del bolero <https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/el-rey-del-bolero-ranchero> (Consultado el 4 de noviembre de 2018)

²⁰ Víctor Manuel Bacre Parra, Sin ti Homenaje al Güero Gil, (Puebla: Fomento Editorial Buap)

En el siguiente capítulo veremos el padre del mariachi el director musical Cirilo Marmolejo que empieza a formar el mariachi como lo conocemos y ser conocido por la forma en como integra al grupo.

Capítulo 2 El Asentamiento del mariachi

En el capítulo que acabamos de ver nos dimos cuenta de tres aspectos fundamentales como el contexto de la música y ver los primeros rasgos de historia dentro de la música de mariachi , tales como donde se empieza a originar los lugares donde se empieza a ver y que música se empieza a generar como representativas de aquellos lugares además de que aspectos empieza a tomar dentro de su musicalidad, al igual se observó los aspectos de la música y su función la popularidad o el nacionalismo que se crea y se empieza a formar por las condiciones del país. Por último los principales instrumentos que se empiezan a ser populares entre la sociedad así como los ritmos que se pueden tener y como estos se empiezan a juntar en grupos para hacer ensambles musicales.

Con lo antes mencionado podemos observar con mayor detenimiento el avance de este tipo de música para así dar un salto al asentamiento del mariachi con más formalidad y algunos de estos cambios que se empiezan a ser dentro de los grupos principalmente en el que es catalogado como el primer mariachi existente.

La organización de este capítulo comenzara con los ritmos principales de este tipo de música como lo vimos anteriormente pero ahora enfocado en la transición de los corridos existentes y grupos de arpa, a un grupo más formal un mariachi más estable y mejor organizado, ya que al pasar el tiempo diferentes formas de música se establecen en lugares comunes pero otra se vuelve popular en más lugares adoptando como música popular y haciendo que los grupos la tengan en el repertorio sin necesidad de ser parte de su región, además de que los grupos de mariachi empiezan a crear ensambles musicales con un instrumento por demás utilizado en otros ritmos principalmente grupos extranjeros pero gracias a los cambios que se empiezan a crear este instrumento se queda en el grupo de mariachi y al pasar los años empieza a tener mayor relevancia este instrumento es la trompeta haciendo un cambio sustancial ya que de ser un grupo formado por cuerdas ahora dentro de este se añade un metal que le da un enfoque diferente al mariachi una mirada más orquestal.

Después en el segundo subtema estaremos entablado del primer mariachi formado seriamente y como este fue un catalizador para dar una mirada más importante a la musicalidad ya que el mariachi creador por Cirilo Marmolejo se vuelve la guía para que demás grupos musicales empiecen a seguir sus pasos, este tema es de suma importancia ya que este mariachi, el mariachi Cucula es el primer mariachi que adopta las características que se tienen hasta el día de hoy ya sea por la inclusión de la trompeta como lo pudimos observar en el párrafo anterior o las principales formas de tocar este tipo de música. Al igual no solo se hablara del mariachi si no de creador ya que el revoluciono la industria de música específicamente del mariachi.

Por último los principales lugares donde estos grupos de establecían ya sea cantinas o bares donde estos hacían sus presentaciones y fueron conocidos ya después al pasar el tiempo estos se fueron conociendo más a lo largo del tiempo con todo esto fueron más solicitados en eventos tanto públicos como

privados hasta el momento donde se empieza a adoptar en eventos políticos siendo uno de estos el motivo por el cual también se denomina música mexicana.

La transición de la música. Del corrido y la arpa grande al mariachi

Para México la música aún está dispersa ya hemos mencionado algunos ritmos que se han dado a lo largo y ancho del país pero aún no tenemos una línea que englobe a todos estos o haga uno nuevo, principalmente que empiece a ser significativo para las personas y el país, por tal motivo tenemos una lluvia de música a lo largo y ancho del país pero nada en concreto, ahí es cuando los grupos de mariachi empiezan a aparecer pero no como los conocemos actualmente si no estos también empiezan a tener un transición en el cual de ser grupos aislados con el cual solo tocan música representativa de su lugar de origen se expande a lo largo del territorio ya con nuevos instrumentos un repertorio más estable entre más diferencias a su parte inicial.

Por tal motivo como se ha comentado muchos, los músicos que se encontraban empiezan a asentarse en lo musical principalmente por tres razones, la primera es la estabilidad que se empieza a tener dentro de su región ya que se empieza a conocer los ritmos de estos lugares ejemplo de ello es el son que se da en Veracruz y en el norte el corrido haciendo que estos puedan adentrarse más a lo que representativo por otro lado se genera una empatía en las regiones haciendo que estos fueran más allegados a la sociedad haciendo que en los eventos que la gente tenía estos empezaran a tener parte en ellos.

La segunda razón es la iniciación de grupos formales musicales ya siendo estos reconocidos en su región y teniendo un repertorio más estable hay que mencionar que en el capítulo anterior se observó con detenimiento este tema pero recapitulando se dio una mirada por parte del gobierno a estos grupos y pudieron ser más que un pasatiempo para personas que se querían dedicar a esto además no solo estos fueron beneficiados si no se empieza a usar con

más cotidianeidad los instrumentos haciendo que personas que trabajaban con la manera empezaran a crear sus propios instrumentos y así también la creación de Luthiers más flexibles con el precio de los instrumentos.

La tercera y la más importante es el acomodo de los instrumentos en los grupos formales siendo estos ya un factor importante en el ensamble y ya no variando tanto como se observaba en época anteriores, ya que se empezaba tener un ensamble mejor pues los integrantes más repetidos son: en el bajo teníamos el guitarrón que marcaba la cadencia de la canción este siendo uno de los más importantes instrumentos pero el más infravalorado (ejemplo de ello es que la sociedad conoce más el violín y la trompeta pero si se habla de un guitarrón no conocen bien el instrumento, pero tanta es su importancia que aun pasando los años y con tantos cambios que se han realizado este sigue estando incluso en el extranjero donde su adquisición es más difícil una de sus prioridades más grandes de estos grupos es tenerlo), en armonía la vihuela (hay que recalcar que se usa la vihuela “mexicana” siendo diferente a la española principalmente porque esta última se toca en forma punteada nota por nota y la mexicana es más rasgueada técnica dada para tocar ritmos y no melodías) y en algunos casos la guitarra (esta podría ser convencional o de golpe, caso curioso es que la guitarra se vuelve de menor importancia ya que a diferencia de la vihuela, la guitarra suena con menos sonido y hace el mismo rol que la vihuela. Por tal motivo muchos mariachis meten la vihuela de golpe que tiene más sonido ejemplo de ello el mariachi Vargas con su creador Gaspar Vargas donde toca la guitarra de golpe). En melodías los instrumentos son violines y trompetas uno sin quitar el otro, en cuestión al número este puede variar ya que principalmente el mariachi empezó con 2 violines posteriormente se van añadiendo más y de trompeta solo con una, además de agregar al cantante con un sello característico diferente al de otras canciones, que este era el alargar la última sílaba de las palabras²¹ en cuestión al

²¹ Joaquín Almuzara Gil De Vergara, *Con Música de Mariachis*, (México).

cantante este podía tocar un instrumento principalmente el violín o la guitarra haciendo dos roles a la vez. En algunos casos poniendo la arpa que era repetitiva antes pero ahora en algunos grupos musicales quitándola.

Hay que tener en cuenta que la música de mariachi da un gran salto por no excluir los ritmos existente y hacer uno nuevo sino más bien lo que lo hace tan representativo es que incluye todos los ritmos representativos dado de las regiones de México y las incluye dentro de su repertorio musical, pero adaptándolo a los instrumentos ya puestos en el ensamble. Esto se puede ver en canciones como el cascabel que originalmente fue un son jarocho²² y muy representado con la arpa ahora con el surgimiento de este nuevo ensamble se da ese protagonismo al violín.²³

Por tal motivo el mariachi surge como la mezcla de ritmos dispersos en un México urgido de nacionalismo y cultura propio haciendo una jugada en este último pues toma los principales ritmos de la música del territorio y lo adapta a solo un ensamble (este aun no bien puesto ya que la arpa en algunos casos se quita como lo es la guitarra de golpe), pero a su vez también empieza a trascender este género y estas canciones que como se vio anteriormente fueron producto de las situaciones vividas de algunos pueblos y se empiezan a dar a conocer en otros lugares.

Por tal motivo podemos reflexionar y hacer énfasis de que la idea de que este género siempre existió es un error al igual del punto de vista que dice que fue originario de un solo estado, esta idea viene del padre del mariachi personaje que hablaremos próximamente en el siguiente subtema, pero la verdad es que con la pieza fundamental del grupo que aún es denominado mariache y con sus ritmos característicos podemos ver que surgen de las provincias de México.

²² Los mejores huapangos y sonos, El cascabel en 21 éxitos a lo huasteco, Discos Aries (2014)

²³ Mariachi Vargas de Tecalitlan, El cascabel, RCA Record's Label (1990)

De igual forma este es un paso fundamental para poder hacer un México con una identidad rica de una nación que quiere sentirse única, pues al tener puntos de apoyo con algunos sectores y sus principales ritmos musicales juntados en un solo ensamble hace que cada uno pueda hacer suya ese tipo de música haciendo una cultura propia del país.

Cirilo Marmolejo. Un cambio dentro de la música y la vestimenta

Hablar de un personaje histórico tan infravalorado como Cirilo Marmolejo es una tarea titánica, ya que se ha conocido a un sinnúmero de personajes que han sobresalido en el género ranchero por decir algunos esta José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Jorge Negrete o hasta nuestros días con Vicente Fernández, pero si no viera existido Cirilo Marmolejo la música que hoy conocemos se viera podido haber quedado estancada sin tener una caracterización como hoy la conocemos. Marmolejo es un dudar el padre del mariachi ya que dio las dos cosas que le faltaban a un ensamble apenas existente en el territorio nacional y es la música y la vestimenta.

Porque ya hemos hablado demasiado de la música pero ¿y la ropa? hay que tener en cuenta que cada ritmo musical también se puede ver diferenciado en la forma de vestir bueno la historia de la vestimenta del mariachi también recae en Marmolejo que al estar ya inmerso y conocido se dispuso a verter de una manera particular todo esto ayudado por el gobierno de aquella época.

Para seguir con este personaje nos podemos remontar a su bibliografía donde el programa “Hasta que el cuerpo aguante” hace una referencia a él en su programa.

A continuación la bibliografía de Cirilo marmolejo por el programa de radio “Hasta que el cuerpo aguante”

Cirilo Marmolejo Cedillo nació en Hacienda de Las Trojes, municipio de Teocaltiche, Jalisco, el 9 de julio de 1890 y murió en la ciudad de México, el 25 de septiembre de 1960. Mariachero. Muy pequeño se estableció con su familia en Tecolotlán, Jalisco, donde inició su actividad como músico guiado por Valentín Covarrubias. Desde entonces sobresalió como ejecutante de vihuela. Se incorporó al Mariachi Coculense que había formado su padre, José Santos Marmolejo, y con él inició una constante trayectoria artística. Hacia 1920 marchó al Distrito Federal con su grupo musical. El 4 de junio de 1921 actuó en el teatro Iris para ofrecer un homenaje a la famosa tiple de opereta Esperanza Iris. En 1926 grabó con el Mariachi Coculense los primeros sones y canciones de mariachi que se registraron en discos de 78 revoluciones, para la compañía RCA Víctor, en los estudios de la calle Villalongín. Igualmente, fue el primer mariachi que grabó acompañándose de instrumentos como flauta, clarinete y trompeta. En 1931 efectuó una exitosa gira por el norte de la República Mexicana, y al año siguiente participó en el filme sonoro Santa. Luego actuó en Chicago, en la Feria Mundial de 1933, y en Texas. Después, ya con el Mariachi Tapatío, Marmolejo continuó sus giras por todo México y grabó otros discos a partir de 1937. En la ciudad de México fundó la cantina y restaurante El Tenampa, que se convirtió en uno de los lugares de encuentro de mariachis más activos fuera de Jalisco. (Con datos tomados de Diccionario Enciclopédico de Música en México por Gabriel Pareyón).²⁴

²⁴ Hasta que el cuerpo aguante “Hasta que el cuerpo aguante” www.elcuerpoaguanteradio.com.mx (consultado el 14 de noviembre de 2018)

Con esto expuesto podemos ver dos cosas importantes de Marmolejo el primero es que fue integrante del mariachi Cucula o Cuculense donde empezaron a grabar los temas que exponían y como hemos dicho en algunos apartados incorporo la flauta el clarinete o en su defecto a trompeta instrumento que se quedó en el ensamble y que hasta nuestros días aún está.

Por otra parte empieza a establecer su propio negocio en los bares y cantinas entre ello el reconocido Tenampa (del cual se hablara mejor en el siguiente subtema).

Por otra parte hay que decir que Marmolejo no era trompetista pero su incursión en la trompeta es de suma importancia como lo vemos en el libro “la trompeta en el género mariachi. Aportes técnicos para la interpretación del son y el bolero” de Luis Martínez Quijano en donde expone...

La trompeta es un instrumento fundamental en los conjuntos de mariachi moderno. Nunca se puede perder de vista que a principios del siglo XX aún no era común la existencia de instrumentos de viento en el ensamble de mariachi y los grupos fueron tradicionalmente integrados por instrumentos de cuerda, como el violín, la guitarra, la vihuela, el arpa y el guitarrón.

Solamente hasta la década de 1930 algunos mariachis de México, D.F. experimentaron el uso de la trompeta. A Jesús Salazar es uno de los trompetistas a quien se les atribuye la incorporación formal de la trompeta en el mariachi así como por sentar las bases del estilo para su interpretación. Salazar trabajó con el Mariachi Tapatío de José Marmolejo, uno de los más importantes en su momento en ciudad de México.

Miguel Martínez, es el otro trompetista a quien se conoce como forjador de la trompeta de mariachi. Empezó como músico

ofreciendo serenatas en la Plaza Garibaldi y vivió en condiciones precarias. Luego ingresó al mariachi de Concho Andrade con el que interpretó sus piezas en el legendario bar Tenampa.²⁵

En primera instancia hay que mencionar que la trompeta no se adoptó bien para el mariachi ya que anteriormente aunque el nombre de mariache o mariachi ya existía los principales instrumentos era el arpa, el guitarrón, los violines y el arpa pero la adopción de la trompeta fue un rechazo ya que el sonido emitido anteriormente era más agradable y por consiguiente más puesto a la armonía pero con la trompeta da un toque más orquestal que no estaba estipulado anteriormente.

Con la llegada de Marmolejo y la trompeta al mariachi hace que esta tenga un toque particular principalmente en el son.

En cuestión del uniforme hay que tener en claro que uno de los primeros en ocuparlo fue el mariachi Cucula ahora llamado Tapatío donde pide prestado el traje de charro y con este se empieza a presentar, todo por orden presidencial donde el presidente pide a Cirilo marmolejo que use el traje de charro para los eventos presidenciales donde valla a tocar el mariachi.

Fragmento de Jesús Jaugueri

Al principio los mariachis llegaban a tocar sin un atuendo uniformado, como era costumbre en sus lugares de origen. La adaptación al ambiente urbano les permitió “mejorar” su presentación y recurrir a una vestimenta mexicanista, acorde con el gusto imperante. Así se inicia la tendencia a usar como marca distintiva una versión del traje de charro, empalmándose el sonido musical que se estaba promoviendo como

²⁵ Luis Javier Martínez Quijano, La trompeta en el género mariachi. aportes técnicos para la interpretación del son y el bolero (Facultad de Artes Musicales, 2015).

característico de “lo provinciano” con un estereotipo nacional bastante difundido y afianzado; esta fusión ya había sido experimentada exitosamente por las orquestas típicas desde hacía casi medio siglo.²⁶

Con esto puesto podemos ver que Cirilo marmolejo es uno de los mayores exponentes de la música no solo musicalmente si no aportando dos cosas características la trompeta y la vestimenta.

Al pasar el tiempo el traje se fue dividiendo por categorías dependiendo del evento en el cual estarían presentándose (cabe destacar que esta variación se dio principalmente en el mariachi ya que en la charrería no se reflejó tanto)

Los trajes se dividen en:

Traje de Etiqueta: negro desde el sombrero, con finas telas, botonadura de plata, corbata de moño blanco, negro o rojo, botines de ante o charol con cinturón y forniture para la pistola del mismo color que el calzado y camisa blanca. Este traje se usa solamente en las ceremonias relevantes y no es para montar a caballo. (Anexo 3)

Traje de Gala: Puede ser de otro color de fina tela, adornado con botonaduras de plata y las mismas condiciones que el anterior. Se usa en ceremonias y puede usarse en desfiles, a caballo y actos cívicos, bailes, etc. (Anexo 3)

Traje de Media Gala: Es un poco menos adornado que el anterior, pero con las mismas reglamentaciones para su uso y puede servir para montar. (Anexo 3)

Traje de Faena: Puede ser completo, pero más austero o sencillamente con pantalón, camisa, botines, pistola, moño de color serio, sombrero resistente, etc. Sirve para entrar al lienzo en competencia. (Anexo 3)²⁷

²⁶ Jesús Jáuregui, El Mariachi Símbolo Musical de México, Música oral del sur INAH, 2012

²⁷ Los mariachis mexicanos “Traje de mariachi” <http://los-mariachis-mexicanos.blogspot.com/2011/01/traje-de-mariachi.html> (consultado el 12 de febrero de 2019)

De igual manera lo que comprende un traje de charro puede variar, dependiendo de cómo hemos visto, la ocasión, pero individualmente el traje lleva estos accesorios:

El sombrero

El sombrero se utiliza desde la charrería su principal función es cubrir del sol, como los músicos tocaban en lugares abiertos ya que no eran de teatros ni recintos esta prenda se retoma para esta función, aunque el sombrero se utilizó mucho en esta época, al pasar los años este se fue relegando haciendo a veces un conjunto de mariachis sin sombrero y solo utilizándolos en eventos de alta gama.

Podrá ser liso de fieltro, de pelo, palma, con chapetas o sin ellas, que de llevarlas serán de cuero, hueso, gamuza o plata, hasta cuatro pedradas, toquilla, de calabrote, sencilla, o galoneado, de acuerdo con el traje, la falda arriscada de atrás y plana o ligeramente levantada de adelante en los tipos Jalisco, Pachuqueño, Poblano o San Luis, con galón o sin galón, dependiendo del conjunto. (Anexo 4)

La camisa

Blanca o de colores serios al estilo pachuqueño con el cuello pegado tipo militar. Si se usa chaqueta el cuello será pegado y volteado tipo civil. Si es de tipo civil sin el corte charro no deberá quitarse la chaqueta.

Este es uno de los pocos signos que siguen de las ropas de mantas ya que es una transformación de la típica camisa de manta lisa que se utilizaba anteriormente.

La chaqueta

Lisa, de tela, jerga, gamuza, casimir, con adornos o sin ellos, que pueden ser cachiruleados con botones, de tres y hasta seis presillas en cada manga y broche en el pecho, de cuerno, hueso, gamuza o plata (Anexo 5).

Este en algunos casos no se utiliza de acuerdo con el conjunto que porten este haciendo referencia a las vestimentas españolas como las taurinas pero con colores más serios pero conservando el tamaño reducido.

El chaleco

Liso, de tela, kerga, gamuza o casimir, con adornos o sin ellos, que pueden ser cachiruleados con botones de tela, cuerno, hueso, gamuza o plata. (Anexo 6)

Es un adiconado de la chaqueta utilizado por algunos como sustituto de la chaqueta este para tener más formalidad pero sin utilizar la chaqueta en los días calurosos. De igual forma a los mariachis que tenían camisas lisas se les implementaba el chaleco.

La corbata de moño

Se usarán según la categoría y serán de tela, gamuza o piel en colores serios, haciendo juego entre sí (Anexo 7).

Este siendo una de las prendas más diferentes que se han encontrado ya que el traje de charro original utilizaba una cinta con una doble función que es la de utilizarlo como vendaje o torniquete, mientras los mariachis lo adoptan y transforman tomando el estilo europeo que estos utilizaban corbatas de moño al momento de dar conciertos, así pues el mariachi utiliza un moño combinando la cinta del traje de charro pero ahora por mérito artístico, aunque en algunos lugares toman referencia del moño de mariachi a la cresta de los gallos, haciendo un moño más grande que los demás y con colores vivos.

El cinto o cinturón

Con carrillera o sin ella, se puede usar pistola o no, pero de usarse, la funda del revólver deberá hacer juego entre sí. (Anexo 8)

Este cumple la función de todo cinturón que es de ajustar el pantalón aunque en la charrería también tenía la función de portar un arma, este poco a poco se

va transformando haciendo un cinturón cocido a mano con una técnica llamada piteado con el cual se hacen los diseños del cinturón.

El pantalón

De corte charro, con aletón o sin él, de tela, jerga, gamuza o casimir, lisos o con adornos de gamuza o cachiruleados.

Si se llevan de tres y hasta seis mancuernas (cabe destacar que en cuestión de pantalón las mancuernas (botonadura) anterior era solo de ese número con el paso del tiempo se fue aumentando hasta cubrir todo el pantalón) de cada lado en la parte superior que pueden ser de cuero, gamuza, hueso o plata (sin bolsa atrás). (Anexo 9)

Los botines

Serán de estilo charro, tacón espuelero, liso de una pieza, de clase de becerro o gamuza, los colores preferidos son: negro, café o bayos.²⁸

Los botines como cualquier parte del traje varia en su mayoría se utilizaban espuelas pero al pasar el tiempo estas dejaron de utilizarse y quedarse exclusivas para la charrería al igual que se pueden utilizar botines o botas lisas o de charol.

El traje de charro es sin duda el carácter más representativo visualmente del mariachi y cabe decir que importante saber los orígenes de este traje ya que se vuelve una característica muy importante del género.

²⁸ Profesor en línea, "traje de charro"

http://www.profesorenlinea.cl/Paisesmundo/Mexico/Mexico_Traje_charro.html (Consultado el 15 de Febrero de 2019)

Las principales causas por las que se queda el traje de charro en el mariachi son en primer lugar la formalidad que empieza a dar pues al tener un uniforme como tal hace que el status de la música cambie por tal motivo muchos géneros musicales no solo se definen con su estilo musical si no de igual forma por la vestimentas que traen, este es un paso muy importante, ya que llegado el cine de oro (como se verá mejor en el capítulo 3) las películas de Jorge Negrete y Pedro Infante tienen ese especial cuidado en utilizar estas dos vertientes en sus número musicales por una parte la música ranchera y por otro la vestimenta del traje de charro.

Cabe decir el género revolucionario dentro del cine también ayudó a esta expansión de la forma de vestir de los músicos mexicanos.

Aunque el traje de charro sigue estando hasta nuestros días ha tenido cambios sutiles, lo que se puede destacar es que son añadidos como la capa de mariachi (Utilizada principalmente por Pedro Fernández y este lo ocupa con el traje de faena) o en su defecto algunos grupos musicales utilizan también el Gabán puesto de moda por Antonio Aguilar ya que en las serenatas se utiliza principalmente en época de invierno.

Por otro lado en varias presentaciones principalmente para extranjeros hay mariachis que utilizan el clásico calzón de manta principalmente en la canción de canción mixteca. En el documental *Mariachi el espíritu de México* se hace una mención a esta forma de vestir donde el mariachi juvenil Águila Azteca tocan una canción portando el calzón de manta²⁹

Con todo esto podemos observar un cambio y una estética muy diferente a lo que se empezó a utilizar que era la típica vestimenta que se utilizaba (el calzón de manta). Con todo esto visto se hace más atractivo el traje y con más formalidad se empieza a ver la música de mariachi, prueba de ello es que en

²⁹ Mariachi El espíritu de México , Cadena PBS , 2003 <https://vimeo.com/98628146> (Consultado el 18 de Marzo de 2019)

mítines políticos Obregón llevaba un mariachi caracterizado de esta manera para amenizar estos eventos.³⁰ (Anexo10)

El traje se vuelve tan representativo que en el cine de oro el estereotipo se vuelve aún más fuerte representando a personajes como Pedro Infante por mencionar alguno.

Los sitios de concurrencia en el mariachi (tequileras y bares)

Para todo músico los sitios donde tocar o donde presentarse son fundamentales pues son los sitios de concurrencia donde se podrá observar las presentaciones del dicho grupo musical, para un estilo de música como el mariachi que es muy remarcado para una sociedad que no tiene recursos necesarios para estar en teatros o lugares de concurrencia donde se presentaban músicos concertistas entonces los mariachis empiezan a estar en pequeños eventos como lo es fiestas.

Hay que tener en cuenta que con la llegada del mariachi con un estilo ya definido o sobre todo más serio las agrupaciones empiezan a ver lugares donde la gente llegue a escucharlos algo un poco diferente que tocar en festividades y ellos trasladarse a dicho lugar, por tal motivo se empiezan a establecer en lugares incluido el mariachi de concho Andrade donde toca en el castillo de Chapultepec³¹

Para la llegada de Cirilo Marmolejo a la capital este crea un bar para las presentaciones de mariachi en el año de 1929 donde personas podían tomar y escucharlos al igual de que después pasado los años también se podía comer, pero de igual forma este sitio de concurrencia esta dado para la gente de pocos recursos donde los precios eran más bajos.

³⁰ Álvaro Ochoa, *Mitote fandango y mariacheros*, Centro universitario de la Ciénega, (México, universidad de Guadalajara 2008)

³¹ Jesús Jáuregui, *El Mariachi Símbolo Musical de México*, Música oral del sur INAH, 2012

Este sitio llamado Tenampa se convierte en uno de los mejores lugares para escuchar música de mariachi tanto que después agrupaciones de mariachis de lugares distintos no solo de la capital si no de él país entero empiezan a llegar a tocar y que incluso con la llegada del cine nacional y su época de oro los grandes artistas como Pedro Infante o José Alfredo Jiménez también tuvieron agrupaciones en este lugar.

Pero no solo los bares eran sitios para ello sino que incluso mariachis que estaban alrededor de toda esta plaza donde también se ubicaba el Tenampa se hacían trato con los diferentes mariachis de la región donde podía llegar la gente y hacer trato con estos mariachis para llevarlos a fiestas donde podían amenizar el grupo musical.³²

Con la llegada de Marmolejo al mariachi se logró tener un sitio donde los mariachis pudieran tener presentaciones y ser un sitio de concurrencia para que personas pudieran contratarlo que hasta nuestros días (Plaza Garibaldi) aún sigue existiendo.

La historia de Chicha plaza y el bar Tenampa se vuelve de suma importancia en la historia del mariachi por la particularidad de que dicho trabajo se vuelve importante para los músico mariacheros, hay que mencionar que el mariachi Cucula de Marmolejo fue el principal mariachi y el primero, poco tiempo después se empieza a importar el antes mencionado Concho Andrade con su mariachi y con la llegada de este las puertas se abren a varias agrupaciones más hasta llegar con el Vargas de Tecalitlan.

En la historia oficial dada en su página, el Tenampa nos muestras como este va siendo reconocido y como varios artistas y como se empiezan a acoplar en este ambiente.

El Tenampa y sus estrellas

³² ibídem

José Alfredo Jiménez y Chávela Vargas fueron clientes consentidos de la época de oro.

Se dice que en el Tenampa se inspiraban para componer sus canciones. José Alfredo Jiménez compuso la canción “Mi Tenampa” como homenaje al hogar de cientos de melodías.

Pedro infante, el gran representante de la música vernácula a en México grabo varias películas en el Tenampa: La más emblemática es la película "Gitana tenías que ser" donde canta “Mi Tenampa” interpretando a un mariachi del salón.

Mario Moreno “Cantinflas”, cliente asiduo del Tenampa, uso como escenario el Tenampa para su película “El Potrero”. Lo mismo hizo Germán Valdez “Tin-Tan”.³³

Como podemos observar varias canciones e intérpretes fueron ubicados en el Tenampa con este fin los grupos de mariachi llegan pero a su vez la acumulación de mariachis tanto de Jalisco como de la capital y de todo el país se vuelve tan basta que se decide hacer el alrededor una plaza dedicada al mariachi donde estos pudieran ser contratados para eventos privados o en ese lugar, Así nace la plaza Garibaldi donde se encuentra la mayor tradición de plazas de mariachi incluso más grande que Jalisco.

Con lo anterior visto se puede vislumbrar ya un avance significativo en la música, pues de ver en un principio solo grupos sin estilo propio ahora se vuelve una cultural musical que se vuelve mucho más propia de la sociedad y que incluso la relación con la sociedad se vuelve más grande llegando al cine de oro donde su explosión se vuelve el punto más importante para la cultura musical que vive el país hasta el momento.

³³ Salón Tenampa “historia del Tenampa” <https://salontenampa.com/historia.html> (consultado el 22 de febrero de 2019)

Hay que mencionar que varias crónicas cuentan que aunque era un sitio concurrido por la llegada de mariachis, estos eran en su mayoría intimidados por autoridades policiacas ya que el mariachi se consideraba un vendedor ambulante por tal motivo los enfrentamientos entre policías y grupos eran frecuentes, no fue hasta la llegada de Lázaro Cárdenas y su empatía y gusto por la música de mariachi que en el año 1940 se ordenó el cese de enfrentamientos de la policía en la plaza³⁴

Capítulo 3 De lo lírico a lo académico

“La música de mariachi es alegre y apasionada pero nunca deja de ser música, bien afinada, compuesta, arreglada y sobre todo interpretada”³⁵

José Hernández

En los anteriores capítulos hemos observado un avance significativo dentro de la música ranchera desde grupos dispersos con un estilo único a un grupo ya denominado mariachi y que se establece como un ritmo no solo de una región de México sino en todo el país, todo esto causado por la recopilación de instrumentos y ritmos de diferentes lugares dentro del territorio, aunado con un

³⁴ Jesús Jáuregui, El Mariachi Símbolo Musical de México, Música oral del sur INAH, 2012

³⁵ Hernández José mariachi sol de México, La música, (Disco compacto), Estados Unidos, Serenata Records.

estilo característico de vestimenta que es muy representativo dentro del imaginario colectivo, pero solo usado por la charrería y ahora por los músicos, todo esto hace que estos factores se alineen para establecer un ritmo musical que hasta nuestros tiempos sigue ahí como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y que a su vez este es atrapado por el estado para ser uno de los pilares fundamentales de una nueva cultura que se estaba buscando en aquel tiempo, así el ritmo del mariachi hace que suba de nivel y que el imaginario colectivo y la ayuda del estado hagan que se vuelva el ritmo que caracterice a México.

Por otra parte el mariachi se establece en bares y plazas donde la gente puede contratarlos y amenizar fiestas esto ya muy recurrente en Jalisco o en la misma capital en donde podemos mencionar la plaza Garibaldi ubicada en lo que hoy conocemos como la ciudad de México conocida ya internacionalmente, o el establecimiento el “Tenampa” lugar que hasta nuestros días sigue estando abierto y que se han grabado películas series y telenovelas, el Tenampa sigue abierto al público como el mejor lugar en la ciudad de México donde se puede escuchar música mientras degustas los una cantidad variada de tequilas³⁶, por mencionar algunos, donde se empiezan a conocer mejor y no como un ritmo pasajero si no que al momento de tener un establecimiento en donde personas puedan escucharlos y que también tengan esa libertad de ser contratados y estar en diferentes lugares ya sea fiestas privadas o públicas hace que el mariachi sea ya un elemento más del Folklor mexicano y algo característico dentro de las festividades

Y por último el padre del mariachi Cirilo Marmolejo y su principal agrupación el mariachi Cucula donde este hace una revolución en la música, donde las maneras coloquiales las hace a un lado y empieza a tener un repertorio más general incluyendo música de todo el país, por otra parte la implementación del traje de charro que da ese sello característico, todo en conjunto con la

³⁶ Tenampa, Eventos, <https://salontenampa.com/eventos.html> (Consultado el 18 de Mayo de 2019)

aparición de instrumentos como la trompeta y la vihuela (mexicana) que para muchos hace un quiebre en la música pero que logran acomodarse a los estándares y en su conjunción hacen al mariachi como hoy lo conocemos.

En este capítulo final haremos un recorrido del mariachi como ya un elemento integrado en la sociedad, donde está ya lo reconoce como parte de ella y más aún lo hace ya cotidiano a su día a día, lo interesante es que no solo es en algunas regiones del territorio si no que se adopta en todo el país haciéndose reconocido a nivel internacional

Así pues para empezar este recorrido la primera parada será con uno de los más grandes compositores del género ranchero que es el parteaguas de un nuevo repertorio musical, totalmente inédito pero que llega a gustar a la gente y que se vuelve enigmático, este compositor es Rubén Fuentes, que es el más grande compositor y arreglista, del mariachi más conocido del mundo el Mariachi Vargas de Tecalitlan que hay que mencionar que él no lo fundo pero en el año de 1944 se integra al mariachi primero de interprete para luego tomar el puesto de compositor, una de las características que tiene Rubén Fuentes es que se vuelven conocidas sus letras y estas son catapultadas con la llegada del cine y la radio pues a su vez la época del cine de oro llega y las películas empiezan a recurrir a la música de este compositor.

De igual manera es la modernización del mariachi, pero no como se ha visto anteriormente de integrantes o instrumentos sino un cambio musical yendo a una música más estilizada, académica y tomando muchas reglas musicales clásicas, cabe destacar que esta forma de hacer música es muy recurrente en otros estilos musicales pero Rubén fuentes lo adopta y lo amolda a tal modo que se vuelve parte de las reglas musicales dentro del género ranchero. Este estilo no se aleja de lo que hemos visto con las canciones típicas de regiones, sino que lo que realiza es una fusión de las grandes composiciones clásicas y estas las desquebraja para poner en ellas el género ranchero, esta forma

avanza mejor hasta llegar al punto de poner al mariachi en una banda sinfónica tocando temas a la par mariachi y sinfónica.

Por ultimo tenemos la explosión del género pero ahora sin necesidad de hacerlo de boca en boca si no que en este punto tenemos ya un especial cuidado en la ayuda que proporciona el cine y la radio a tal punto de que el mariachi no solo se ve en el territorio mexicano si no también globalmente, principalmente por su incursión en el cine de oro donde este es un catalizador a como hoy lo conocemos con sus grandes películas llenas de canciones y buenas historias.

Rubén Fuentes dentro del “Vargas de Tecalitlan” como mariachi para las masas

Hablar de Rubén Fuentes y del mariachi Vargas es un tema tan grande que abarcaría una tesis completa, sin embargo lo que se hablará en este tema es parte de la vida de Rubén Fuente al igual que sus aportaciones al mariachi Vargas y al género ranchero, pero antes de hablar de uno de los mejores compositores mexicanos hablaremos de uno de los mariachis más antiguos que han existido, el mariachi Vargas.

El mariachi Vargas ha sido uno de los mariachis más antiguos donde incluso aún no se consolidaba bien la agrupación empezando como grupos jaraneros y huastecos donde tocaban corridos, valeses y polkas en el año de 1898 con su iniciador Gaspar Vargas López hombre de índole lirico. Pasando los años fueron creando fama pues con la llegada de Cirilo Marmolejo y su mariachi Cucula estos adoptaron rápidamente los estilos y fueron de la primera generación establecida dentro del mariachi.

Pasando los años y con la muerte de Gaspar Vargas su hijo Silvestre en 1921³⁷ queda como director musical donde empiezan a diferenciarse del resto

³⁷ El universal Jalisco, ¿Por qué el Mariachi Vargas de Tecalitlan es el mejor del mundo?,

de mariachis y empiezan a grabar sus primeros discos pero no da el salto este mariachi hasta que en 1945 se añade Rubén Fuentes a la agrupación.

Cabe mencionar que el mariachi Vargas hace su aparición con instrumentos típicos con los que eran reconocidos, pues en un principio no llevaban trompetas ni vihuela esta última era remplazada por la guitarra de golpe (Véase capítulo 2) ya que el iniciador Gaspar Vargas toca este instrumentos (Anexo 11) al pasar el tiempo el mariachi Vargas fue adentrándose a los cambios establecidos por Cirilo Marmolejo hasta llegar a la ciudad de México y establecerse como hoy lo conocemos.

Como vemos los inicios del mariachi Vargas son muy parecidos a los cambios que hemos visto dentro de la música del mariachi empezando como grupos jaraneros y teniendo un repertorio principalmente caracterizado por la oralidad de la música de su región y convirtiéndose a lo largo del tiempo en un mariachi ya meramente armado hasta llegar el punto en el que se vuelve parte del acompañamiento de Lázaro Cárdenas del Río,³⁸ este es un buen ejemplo de cómo esta música empieza a evolucionar en todos los sectores del país y que incluso el mariachi Vargas uno de los grupos rancheros más conocidos del mundo tuvo estas transiciones que se han comentado en capítulos anteriores.

Pero dentro de la historia del mariachi Vargas hay un punto y aparte con la llegada del maestro Fuentes pues con él, se logra un cambio radical lleno de nuevas canciones y que sobre todo estas se hacen mayormente conocidas a tal punto de que se han interpretado hasta nuestros días por diferentes artistas no solo mexicanos si no músicos internacionales.

Como Rubén Fuentes es un compositor aun existente su biografía está llena de logros que aun hoy en día sigue sumando pero tenemos grandes apartados

<http://www.unionjalisco.mx/articulo/2017/07/05/musica/por-que-el-mariachi-vargas-de-tecalitlan-es-el-mejor-del-mundo>, (Consultado el 18 de febrero de 2019)

³⁸ Álvaro Ochoa, *Mitote fandango y mariacheros*, Centro universitario de la Ciénega, (México, universidad de Guadalajara 2008)

que han hecho en su honor a su vida y carrera como lo es la sociedad de autores y compositores donde en un apartado mencionan algunos ámbitos biográficos de su carrera.

Rubén Fuentes Gasson nació un 15 de febrero en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco [...]

Recibió sus primeros estudios musicales de su padre, el señor Agustín Fuentes, quien tocaba el violín en la Revolución Mexicana y quien se quedó al cuidado de Rubén desde que tenía tres años de edad, mientras que con el apoyo de su madre Tommy Gasson aprendió a ejecutar el piano (desde los siete años) y el violín. Cursó la secundaria y la preparatoria en Guadalajara, en donde continuó también con su formación en el ámbito de la música.

A los 18 años tocaba el piano con Silvestre Vargas y, en 1944, se integra al Mariachi Vargas de Tecalitlán en la Ciudad de México primero como ejecutante, luego como productor, arreglista y director musical, cargos que conservó —a excepción del de músico— cuando Mariano Rivera Conde, con quien consolidó una sólida relación laboral y de amistad, lo invitó a trabajar como su asistente en la disquera RCA Víctor, en donde posteriormente fue nombrado director artístico.³⁹

Como podemos ver la llegada de Rubén Fuentes es tan grande que incluso sus grandes composiciones se hacen merecedoras de reconocimiento ya que

³⁹ Sociedad de autores y compositores de México, Nuestros Socios y su Obra, Rubén Fuentes Gasson, <http://sacm.mx/biografias/biografias-interior.asp?txtSocio=08213>, (Consultado el 20 de febrero de 2019)

uno de sus mayores éxitos es *el son de la negra* que esta canción a su vez ya existía pero dio los arreglos artísticos para como hoy la conocemos.

Hay que mencionar que la música de Rubén Fuentes fue un cambio sustancial en la musicalidad del mariachi ya que esta se asemejaba más a la música clásica (por su formación en el piano y la educación que tuvo desde niño, además que su padre era músico clásico motivo por el cual aprende desde una temprana edad) y con esto realizo grandes composiciones con reglas musicales que no estaban dentro de los ritmos mexicanos conocidos hasta el día de hoy, si no que se asemejaban más a la música clásica europea, pero puesto de tal manera que el público lo adopta y se vuelven tan refenciados que canciones como *la bikina* que su composición es más clásica, se vuelve tan mexicanizada que no se ven esos rasgos académicos.

Estos cambios hacen que el mariachi tenga con la llegada de Fuentes una transformación musical más grande y que se vuelva el mariachi más específico con su música haciendo no solo un ritmo específico cuando se escucha sino que también empieza a tener más régimen académico. Esto se expresa en el estudio hecho por José Hernández en su disco "*Homenaje al mariachi*" donde en su apartado los grandes compositores nos menciona la influencia en la música ranchera con la llegada de Rubén Fuentes.

Durante los 50 el arreglista y gran compositor don Rubén Fuentes empezó a presentar nuevas influencias dentro de México con sus huapangos de oro y para los 60 con su visión musical abrió otro nuevo camino para el mariachi, el maestro Fuentes junto a grandes arreglistas quienes bajo su dirección elaboraron nuevos temas para el disco *la nueva dimensión*, estas nuevas composiciones como *La bikina* y *la gruta* motivaron a los mariachis y al público en general a aceptar y reconocer que el mariachi evolucionaria a otro nivel armónico.

Esta nueva etapa comprobó al bum internacional que el estilo del mariachi puede existir en dos mundos el lirico tradicional y el moderno compuesto arreglado con música escrita para unir por primera vez el mariachi en concierto con las mejores orquestas sinfónicas del mundo con un pie bien plantado en dos mundos, el mariachi seguirá siendo un embajador mexicano interpretando engañosamente los sones jarabes huapangos y rancheras que fortalecerán la esencia del pueblo de México...⁴⁰

Cabe destacar que al momento de llegar Rubén Fuentes al mariachi el no conocía la música ranchera ya que su principal fuente era la música clásica donde por su formación como pianista su iniciación como violinista hace que tenga ideas muy diferentes al momento de empezar a componer. Así que con el reconocimiento de Silvestre Vargas que lo conoce y ve su potencial en el piano y el violín lo acoge en el Vargas, con sus referentes clásicos Rubén empieza a manejar la música de mariachi como cualquier tipo de música que existía sin ese sonido particular que se podría escuchar, motivo de ello son las diferencias de introducciones entre las canciones ya populares del mariachi y las nuevas creaciones de Rubén Fuentes, por tal motivo al empezar a componer inconscientemente empezó a adentrarse más en las reglas musicales clásicas y que inclusive algunas canciones tengas más instrumentos que no se habían acoplado al mariachi pero que sin duda Rubén Fuentes quiso adentrar no permanentemente si no solo ocasionalmente ejemplo de ello es su famosa canción *Cien años* que empieza con una introducción hecha con una guitarra hawaiana.

Rubén Fuentes al empezar a hacer estos arreglos empieza a componer la estructura del mariachi al momento de llegar con Pedro Infante y Miguel Aceres Mejía ya que con la llegada del cine y la radio las canciones

⁴⁰ José Hernández mariachi sol de México, Los grandes compositores, Homenaje al mariachi, (Disco compacto), Estados Unidos, Serenata Record's.

principalmente de pedro infante se vuelven muy escuchadas y se empieza a dar el estereotipo del mariachi y la cantina, Rubén Fuentes por los años de 1942 empieza a crear canciones de este tipo para los discos de Infante.⁴¹

Poco tiempo después Rubén Fuentes hace un esfuerzo para fomentar al mariachi Vargas a estudiar música ya que como se ha comentado antes la música era toda lirica aprendida de oído y del boca a boca pero no existía un mariachi que fue académico y que pudiera escribir sus canciones en partituras y tener reglas de la música establecidas dentro del género.⁴²

Hay que decir que a veces los cambios no son tan aceptados por el público pero de igual forma también a veces no son aceptados por los músicos principalmente por personas que son tradicionalistas, por tal motivo dentro del mariachi Vargas se cambia los integrantes en menos de un años quedando solo 3 personas que estaban anteriormente pues los cambios que empezaba a forjar Rubén Fuentes no eran del agrado de muchos músicos. Conforme van pasando los años cada generación del Vargas con la tutela de Rubén Fuentes se vuelven más académicos con este tipo de música haciendo incluso introducciones de canciones muy diferentes a lo ya acostumbrado en el mariachi. Pasan los años y estas canciones se vuelven muy grandes y Rubén se forja como uno de los mayores arreglistas del género ranchero.

Hablar de la música de Rubén Fuentes es un tema importante principalmente dentro de su estructura musical y como este toma una pequeña base del ritmo original y lo convierte en algo más complejo académico y clásico.

En la música de mariachi lo más tradicional es el corrido y el son, lo que tienen estas dos es que utilizan en su mayoría la misma estructura musical. Si un músico parte de una nota a la que llamaremos tónica este contara cuatro notas y después contara una, para hacer esta estructura musical, un ejemplo de ello

⁴¹ Rubén Fuentes entrevista, Video de YouTube, 25.5. Publicado el día 27 de noviembre de 2009, <https://www.youtube.com/watch?v=MypcgAoosyQ&t=66s>

⁴² Ibidem

es la nota Do de la cual partimos cuatro notas hacia delante y queda Fa luego avanzamos otra nota y es un Sol, estas notas DO, FA, SOL, son las notas que podría ocupar cualquier corrido (Anexo 12) principalmente en la sección de cuerdas ya que canciones como *La puerta negra* o *Ay chávella* llevan este tipo de estructura. Como podemos observar es una manera fácil de hacer música y que se venía empleando en el mariachi desde un inicio, con la llegada de Rubén Fuentes se hace un cambio y esta estructura sencilla queda en estos ritmos, pero se empiezan a crear más estilos musicales incluso algunos combinados y tomando estructuras más complejas de la música clásica.

Uno de los ejemplos más claros es la famosa canción *la Bikina* donde se nota una estructura muy diferente a lo planteado y como lo menciona José Hernández, hacen que esta estructura sea aceptada como la música del mariachi moderno. Como hemos comentado Fuentes tuvo una formación académica musical desde su infancia su padre siendo concertista de piano y su madre amante también a la música, por tal motivo él al entrar al mariachi recopila muchas estructuras de la música clásica y las pone en la música mexicana.

Esto como pasa con Mozart y su Sonata No. 8 en la-menor KV 310, donde en el doceavo compas hace una estructura muy característica de aquel tiempo, pero que Rubén Fuentes la toma y hace que sea característica de su pieza *La Bikina*, y esto no solo lo ha hecho él ya que parte de esta misma obra fue pieza fundamental para hacer el tema principal de la película *el viaje de chihiro* (Japón)⁴³ donde su compositor Joe Hisaishi toma también inspiración. Y las piezas se vuelven con un toque de melancolía, situación que no se veía en armonías más sencillas en este caso las del mariachi.

⁴³ Un festival por dentro, Asun Beltrán, Música de Cine: El Viaje de Chihiro, <https://festivalxdentro.com/articulos/musica-cine/musica-de-cine-bso-el-viaje-de-chihiro/> (Consultado el 22 de mayo de 2019)

En el análisis musical de “Mozart a Ariana Grande” el músico Jaime Altozano nos da un recuento de esta estructura antes mencionada donde Rubén Fuentes en su segunda estrofa toma este giro musical que realiza Mozart en 1778 donde hace la misma intención pero ahora con diferentes matices para el Mariachi⁴⁴

Como podemos ver los grandes compositores clásicos se vuelven a retomar para ser inspiración de nuevas piezas musicales en donde su estructura era básica, pero que al pasar el tiempo ahora con mejores músicos ya preparados académicamente hacen que no se puedan limitar y expandir sus fronteras musicales con estos nuevos recursos melódicos.

En la historia del mariachi no solo los músicos han dado parte fundamental dentro del repertorio que estos realizan si no de igual forma existen grandes compositores que dieron parteaguas a lo que hoy podemos ir conociendo pero de los más grande tenemos a dos, el primero es Cirilo Marmolejo que da su vida al mariachi principalmente en la vertiente lirica con un tradición oral de las canciones. Y en un segundo puesto esta Rubén Fuentes que trae un nuevo repertorio con una musicalización más expuesta a lo clásico haciendo una forma de música más académica dando paso a la vertiente empírica.

Cabe destacar que Rubén Fuentes no solo realizó música para el mariachi Vargas si no también fue director musical de varios discos compuestos por grandes intérpretes de la música ranchera como lo es Miguel Aceres Mejía, que cabe destacar todo interprete que quisiera grabar música con el mariachi más reconocido que es el mariachi Vargas tenía que ser supervisado por Rubén Fuentes, aquí podemos hacer un apartado muy grande pues uno de los grandes compositores de letras rancheras y posiblemente el mejor es José Alfredo Jiménez lo importante es que no sabía música, este presentaba las

⁴⁴ De Mozart a Ariana Grande, Video de YouTube, Publicado el 16 de Marzo de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=Y5tSMqcWnWc&t=485s>

letras y las cantaba a Rubén Fuentes para luego este hacer los arreglos correspondientes a José Alfredo.

Hay que mencionar que al pasar los años y con las influencias de Manuel Esperón Rubén fuentes empieza su proyecto contando ya con músicos más capacitados y que hace que no se limite su forma de componer pues adapta muchas de las canciones ya expuestas, además de crear más pero ya con el ensamble sinfónico donde mariachi y orquesta se juntan para hacer un estilo único, situación que deja a muchos tradicionalistas y seguidores del mariachi perplejos ante tan situación. Haciendo incluso que varias de las canciones empiecen a tener versiones de estas dos vertientes la primera con el mariachi como lo conocemos y la segunda con el mariachi y orquesta juntos ya para los años actuales logran hacer discos en donde tienen canciones hechas puramente pensando en el ensamble de estos dos estilos.

Como podemos ver en este apartado toda la música de mariachi a estado cambiando al paso de los tiempos pero se puede reconocer que los grandes compositores y arreglistas hacen un hincapié dentro de la música ranchera pues aunque algunos no son muy reconocidos se sigue cantando sus canciones, haciendo versiones de ellas cada año o incluso llegando a establecerse dentro de la cultura del país ante los medios extranjeros.

Sin embargo el cambio más radical es la creación de una música más estética académica y equilibrada que sea seria para todo el mundo como menciona José Hernández *“Los mariachis podemos tocar música de otros géneros, porque somos músicos primeramente”* y esto se ve reflejado en la historia de la composición musical del mariachi que ha estado reflejada hasta nuestros días.

Los medios de comunicación dentro de la música del mariachi (películas y radio)

Antes de hablar del cine que es un avance significativo para el mariachi debemos hacer un pequeño apartado en la radio. Cabe mencionar que para los años 30 el medio de difusión más grande era el periódico y el radio este último siendo uno de los avances tecnológicos más grandes que se veían en ese tiempo ya que las noticias y la música se podían escuchar al momento. Hay que mencionar que la mayoría de familias mexicanas tenían un radio ya que este era un medio más barato que la televisión y que incluso varios hombres podían transportar a sus trabajos, por tal motivo el radio era el medio de difusión instantáneo más prolífico en aquel tiempo.

Con el radio se da una propagación de historias contadas del cual nace la radionovela pero a su vez la música se vuelve un entretenimiento mucho más común en toda la sociedad, pues ya no se tenía que ir a teatros para escucharla si no con simples grabaciones o música en vivo se podía reproducir en gran parte del país.

Por tal motivo la música de mariachi se expande a pasos agigantado, parte de este estudio lo toma Jesús Jáuregui en su texto *El mariachi símbolo musical de México*.

En la segunda mitad de los años treinta, se logra un engranaje de los medios de comunicación masiva operantes (disqueras, radiodifusoras y productoras cinematográficas), ya que se interconectan orgánicamente, en manos de empresas privadas (no del Estado), y comenzaron a ejercer una rectoría rígida y selectiva. Durante los treinta y principios de los cuarentas, las transmisiones radiofónicas de música seguían siendo en vivo y con artistas de buena calidad. Allí, en conjunción con las compañías grabadoras, se fue conformando un estereotipo en la forma de ejecución y de composición de la canción ranchera. Las compañías disqueras no sólo establecieron una duración estandarizada, menor a la usual, sino que comenzaron a difundir versiones de las melodías

tradicionales de mariachi, modificadas a partir de los arreglos de músicos de nota. Más aún, pronto se encargaron composiciones a personas que no eran portadoras de la tradición auténtica del mariachi y cuyas obras eran difundidas profusamente como “típicamente mexicanas”, pues se enfatizaba en ellas un aire rural. Eran diseñadas en las metrópolis con el propósito expreso de hacerlas pasar por campesinas. Las compañías discográficas promovían “géneros musicales” con características distintivas y contrastantes. La vertiente del mariachi tradicional se les presentaba como obsoleta, ya que conservaba y reproducía variados y múltiples estilos regionales y sus discos quedaban bajo la etiqueta de productos exóticos. Se requería lanzar producciones bajo el nombre de un género, con el fin de lograr, por un lado, estrategias promocionales para pasar de nichos circunscritos de clientela a un mercado de masas y, por otro, inducir a los compositores y a los músicos a transitar eficazmente por códigos establecidos en los que su creatividad se encauzara y produjera un significado esperado por el público.⁴⁵

En el anterior apartado hacen mención de algo muy impórtate y es que aunque ya se tenía un estándar de música ranchera aún no estaba tan identificado y un problema encontrado es la mezcla de varios géneros representativos por tal motivo no se podía encasillar en un ritmo musical, conforme pasa el tiempo este va adquiriendo más notoriedad pero haciendo hincapié ya en un género que lo englobe.

Cabe mencionar que para el estado era de gran ayuda la radio pues se empieza a expandir la “cultura”, aunque dentro de esta palabra existe una línea muy delgada de cultura o popular. Para los años 30 un programa empieza a tomar forma y ser el más escuchado y dentro de la historia de la

⁴⁵ Jesús Jáuregui, El Mariachi Símbolo Musical de México, Música oral del sur INAH, 2012

radio uno de los que ha perdurado más la hora nacional hace su aparición haciendo en ella un programa que pone la música y se expande dentro de las masas.

En su estudio Donald Andrew Henriques hace una mención de lo planteado anteriormente.

El establecimiento de un sistema de radio nacional fue una alta prioridad y la

La creación de programas educativos dirigidos a audiencias masivas resonó con los objetivos de él nacionalismo cultural. La música en el gobierno y la radio comercial típicamente incluía la presentación tanto del arte como de las tradiciones musicales populares. Aunque los programas tendían a distinguir entre estas formas musicales, un programa en particular rompió el histórico. Las divisiones no solo entre el "arte" y la música "popular", sino también las divisiones del gusto musical. Asociado a audiencias basadas en clases - La hora nacional.^{46 47}

Hasta este punto podemos observar ya el avance más grande que ha tenido la música ranchera y para esta época el mariachi ya está incrustado dentro del imaginario colectivo, pero el empujón que realizan los medios de comunicación se hace tan grande que no solo en el país se vea como parte de la cultura si no este trasciende a todo el mundo sobre todo con la llegada del cine y de la radio que da esa divulgación de la música.

Otro punto importante es que la mayoría de radiodifusoras también son las promotoras de estos grandes intérpretes que se venían suscitando, pues para poder crear las grabaciones de las canciones y después trasmitirlas a la radio el trabajo era muy duro y costoso solo pocos estudios de grabación existían y

⁴⁶ Donald Andrew Henriques, *Mariachi, Media and the Transformation of a Tradition (1920-1942)*, The University of Texas at Austin, 2006

⁴⁷ Traducción Propia

por tal motivo solo un selecto grupo de intérpretes podía tener grabaciones de sus canciones. Hay que mencionar que el papel que juega la radio y el cine es de mucha importancia en esta época ya que ellos toman cartas en el asunto y hacían contratos con los intérpretes para poder poner la música en la radio en el cine y aparte que estos cantantes puedan ser actores en estas mismas películas.

En esta época empiezan aparecer los grandes intérpretes que se vuelven parte fundamental de grandes canciones que conocemos, pero de igual forma se vuelven los actores del momento, que incluso al pasar los años siguen siendo clásicos dentro de la filmografía Mexicana.

Por otra parte la radio siendo uno de los pilares fundamentales de la vida cotidiana del México de los 40, ya que apenas empezaba a dar sus saltos la televisión a finales de esta década pero el radio ya había hecho una explosión dentro de la población y era el medio más incluyente de la población.

A lo largo del tiempo muchas películas han marcado un antes y un después dentro de la historia de la humanidad desde que el hombre puede mostrar grandes historias en pantalla inmensas la humanidad se interesó en seguirlas y hacerlas parte incluso de su día a día, esto pasa con el cine mexicano donde la gran cúspide ha sido el cine de oro mexicano periodo que abarca desde 1930 a 1970 donde grandes historias se hacen en base a la cultura de México a sus pueblos y sus tradiciones.

Ejemplo de ello es la película de *Macario* de 1960 donde se observa el día de muertos más de cerca sus forma de hacerse y como la población lo celebra, esta película basada en el libro de *Bruno Travens*⁴⁸ es una pieza cultural de la filmografía mexicana.

⁴⁸ Travens Bruno, *Macario*, Selector, México D.F, 2004

Pero para este estudio hay que remontarnos más atrás y saber por el cine mexicano de oro es precisamente eso de oro, porque este cine ha dado las más grandes historias dentro de la historia, la más grande parte es gracias a los directores ya que muchos de ellos eran extranjeros que a causa de conflictos en sus países se trasladan a México y empiezan a realizar cine en el país, por tal motivo muchas de las técnicas del cine se utilizaron mucho dentro del cine mexicano y hacen que este se vuelve más estilizado o con una mejor forma de hacerse, por tal motivo una de las principales características es sin duda alguna los directores, que hacen un cine mejor con mucha influencia del extranjera que es su escuela pero aplicada en el país.

De ese modo se empieza a crear el cine de oro con su primera película sonora Santa y de ahí se viene una oleada de películas en las cuales recordamos las de Pedro Infante Gorgue Negrete y Mario Moreno Cantinflas. Pero aquí podemos hacernos una pregunta ¿Cuál es la primera película en donde se utilizó el mariachi y verlo como ahorita lo conocemos? Esta pregunta se puede responder con la película *allá en el rancho grande 1936* donde se puede observar músicos vestidos de charros, pero ocurre un problema aquí, y es que solo está la guitarra situación que hace que no se cumpla toda la formalidad del mariachi y sus instrumentos.

Por otra parte en películas subsecuentes se puede observar esta transición de la cual se ha hablado ya que se ven agrupaciones con el traje de charro pero solo con arpa guitarra y violines esto puede hacer pensar que exista una investigación previa para las películas pero de igual forma hay entonces un desfase de tiempo ya que llegó el traje de mariachi mucho después de una media integración. Por tal motivo si queremos remontarnos a la primera imagen dentro del cine en donde se puede observar un mariachi como lo conocemos hoy en día tendremos que ver el film *ay Jalisco no te rajes* del director Joselito Rodríguez que data del año de 1941 donde el cantante Jorge Negrete en el minuto 52 hace una aparición con un mariachi que tiene todos los elementos

como el traje de charro, los instrumentos que consta de guitarrón, vihuela, guitarra de golpe violines y trompetas y el compás de 2/4 que lleva la canción ay Jalisco no te rajes⁴⁹.

Cabe destacar que Jorge Negrete fue el que inicio con esta formalidad del mariachi y que su canto como lo vimos en el primer capítulo tiene también esa característica forma con las palabras alargadas y una manera de cantar en particular.

Hay que mencionar que las películas de Jorge Negrete se hicieron muy reconocidas y que fue uno de los principales intérpretes de la canción ranchera en el cine de oro pero el éxito que se cataliza es con la llegada de Pedro Infante que hace una revolución filmica al adentrarse como actor y cantante este último siendo el mejor intérprete de música ranchera que se ha tenido en el país.

Las canciones que se interpretan en el cine y en la radio son principalmente corridos, boleros y rancheras aunque hay que decir que el bolero tiene también su iniciación y adopción en México. El bolero tiene su inicio en cuba pero llega a México y se transforma siendo un género que se utiliza mucho en el mariachi siendo una combinación de los dos haciéndose el Bolero Ranchero,⁵⁰ así pues se empieza a crear este género y lo utilizan en canciones como 100 años y principalmente su mayor interprete es Javier Solís nombrado el rey del bolero ranchero.

La historia del bolero viene creándose como lo mencionamos de cuba desde los años de 1793 con ya grandes intérpretes, aunque algunas fuentes nos traten de comentar que este se originó en Europa y la explosión cultura la tuvo en cuba, aunque cabe decir que los estilos representan más un Folclor

⁴⁹ Rodríguez Hermanos & Joselito Rodríguez (1941), *¡Ay Jalisco, no te rajes!*, México, Rodríguez Hermanos

⁵⁰ C, C Cristina. 2007. Entre lo regional y lo vernáculo y lo romántico... los caminos de la identificación musical en el México posrevolucionario. Entre lo regional y lo vernáculo y lo romántico... los caminos de la identificación musical en el México posrevolucionario. Tesis de Maestría, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Latinoamericano. El primer bolero catalogado históricamente fue *Tristezas* de José Pepe Sánchez en donde se escucha el acompañamiento típico que incluso retoma la música de mariachi que son las cuerdas.

Ya para 1944 este género se expandió por toda Latinoamérica quedando muy impregnado en México donde incluso el famoso trio los panchos crean un repertorio musical muy basto con este característico estilo, retomado y adaptado al mariachi casi al instante, por dos vertientes la primera solo adaptando la música de trio al mariachi y la otra con Rubén Fuentes dando los primeros boleros rematicos a Pedro Infante, así contrastando ya en tres partes el ritmo del mariachi, por una parte el son que viene relacionándose a las costumbres jaraneras que hemos observado antes, con un ritmo acelerado y alegre describiendo el entorno del cual se cantaba, la segunda sería el corrido y el ranchero estos remarcando el estereotipo del mariachi y los bares tequileros donde su punto de reflexión era la traición amorosa, y por último el Bolero tomando lo romántico y reflexivo de las serenatas, muy vistas en películas.

Como hemos observado antes, la adopción de los géneros de diferentes regiones de México y su conjunción en el género ranchero hace que se pueda adoptar más fácilmente pero con Javier Solís ocurre un tema interesante y es que el no solo agarra canciones o ritmos típicos de México sino de toda Centroamérica y hace una mezcla muy particular, esto ayudado con la radio pues varias emisoras no llegan solo a México si no su emisión está ligada a diferentes países de habla hispana y con esto hace que se sientan referenciados con su música típica pero con un giro mexicano.

Dentro de los grandes personajes que hicieron un cambio en la música ranchera pero aunado con el cine de oro se encuentra Manuel Esperón Gonzales quien con su gran formación hace varias de las canciones que se utilizan en el cine de oro y que de igual forma como lo hace Rubén Fuentes combina el clásico con el ranchero pero de una manera mucho más grande

pues este personaje fue el pionero de la música orquestal con mariachi que después retoma Rubén Fuentes y hacen esta fusión de juntar dos estilos musicales de diferentes regiones como el mariachi mexicano y la orquesta europea.

Pero para hablar de todo esto hay que retroceder con Manuel Esperón y ver su formación como músico. Y que la sociedad de cantautores y compositores ha dado también un espacio.

Ese entorno familiar que vivió desde su niñez lo llevó a tomar la carrera de músico y compositor. Comenzó a estudiar música a muy temprana edad guiado por su madre, y a los 14 años inició de manera formal sus estudios de piano y música. El piano lo aprendió con un maestro que fue muy querido para él, Alfredo Carrasco, quien fue el autor de la famosa canción Adiós.⁵¹

Parte de este fragmento nos menciona los estudios que ha tenido desde su infancia y que gracias a las influencias de su entorno familiar hace que tome el camino a la música además como sucedió con Rubén Fuentes retoma mucho de lo aprendido y lo adopta a la música de su entorno.

Como nos vemos en su mención en la sociedad de autores y compositores Manuel empezó a componer en su mayoría para las bandas sonoras de las películas empezando en el año de 1933 donde con la película *la mujer del puerto* pasado el tiempo estuvo con grandes compositores, cantantes y actores del cine de oro donde su vasta obra es escuchada hasta nuestros días.

Profesionalmente empezó a componer en 1933, para la película *La mujer del Puerto*. Compuso la canción tema con letra de El Vate Ricardo López Méndez. También compuso algunas partes de la música de fondo.

⁵¹ Sociedad de autores y compositores de México, Nuestros Socios y su Obra, Manuel Esperón González, <http://www.sacm.org.mx/biografias/biografias-interior.asp?txtSocio=08021>, (Consultado el 4 de Abril de 2019)

A partir de esa película desarrolló su carrera como compositor en la cinematografía. Creó la música de fondo de más de 500 cintas y alrededor de 947 canciones. La última película que musicalizó el maestro Esperón fue con Vicente Fernández.

Manuel Esperón introdujo el mariachi al cine y los instruyó para que estudiaran música; de esa forma, él pudo acoplar la orquesta con el mariachi para los arreglos instrumentales de las películas.

Fue compositor de cabecera de los grandes ídolos del cine de la Época de Oro, entre los que destacaban Jorge Negrete y Pedro Infante. A él le tocó descubrir en Pedro Infante su gran valor de interpretación para la canción popular, y aunque Pedro quería cantar a la manera de Jorge Negrete, logró convencerlo de tomar el estilo que lo hizo triunfar.

Con él llegaron a la fama muchas canciones, en especial Amorcito Corazón, Mi Cariñito y A la Orilla del Mar; todas requerían de mucha expresión, sentimiento y profesionalismo, que Pedro supo expresar. Contana el maestro: “Pedro quería cantar como Jorge y lo convencí para que modulara y aprovechara esa media voz, y le puse de ejemplo que Jorge podía llevarle serenata a una muchacha que viviera en el octavo piso y ella lo podía escuchar perfectamente, pero que sí él le llevaba serenata a una muchacha que viviera en la planta baja, le iba a ir mejor, ya que le cantarían al oído y hasta besito sacaría. Entraba al estudio y sacaba adelante lo que se proponía, además era fácil trabajar con él”.⁵²

⁵² Ibídem

Como podemos observar parte de la fama de muchos cantantes de aquella época era creada gracias a los estilos y música de Esperón donde él se reunía con los intérpretes y explotaba todos sus recursos musicales para que ellos tuvieran un estilo particular dentro de la canción ranchera, sin olvidarnos de su forma de componer para los films, en donde su orquestación hace pionero para después fomentar las grandes presentaciones orquestales y con mariachi que llegaron con Rubén Fuentes.

Manuel Esperón de igual forma hace un contraste con la musicalización de las películas y los estudios de extranjeros como lo es estados unidos ya que en esta época las películas tenían bandas sonoras hechas con orquesta o grupos de cámara, sin embargo en el territorio mexicano se podría usar el mismo propósito de cultivar un ambiente o sentimiento con la música en la imagen sin embargo la banda sonora estaba hecha en su mayoría por el mariachi siendo así una especie de orquesta Mexicana.

La música de mariachi a estado inmersa desde un principio de la identidad de México donde con el boca a boca y la adopción de muchos sonidos y ritmos característicos de diferentes regiones hace que sea parte de la vida cotidiana de la sociedad, pero con la llegada de los medios de comunicación en especial el gran cine mexicano donde trasciende sus películas y hace un antes y después, parte de este éxito está en la música que se vuelve uno de los sellos característicos del cine de oro justo en este punto los grandes cantantes dan su gran paso a la fama y apoyado por grandes mariachi y arreglistas se afianza este género al imaginario colectivo de la sociedad.

Como lo menciona Carlos Monsiváis en su apartado *El cine nacional*⁵³ la época de 1930 a 1954 fue primordial para el desarrollo del cine, donde se forma una de las principales fuentes audiovisuales no solo para el país sino también para el extranjero, donde el cine preside la tarea informativa, que da un enfoque a como es el México y su cultura, su forma de vestir, la maternidad, la pobreza etc. Y esto da un enfoque a la sociedad donde se ve un reflejo de ella y estos a su vez se sienten identificados.

En otro apartado nos da un listado del repertorio temático que ha tenido el cine nacional en este periodo, donde se encuentra en el punto 8 los jaripeos que se desdoblán en serenatas a la luz del mariachi. Con todo lo anterior nombrado podemos darnos cuenta que el mariachi tiene ya una doble función pues al principio comienza como un estilo musical propiciado por las regiones de México donde adopta sus estilos y lo hace suyos, pero al pasar el tiempo este empieza a tener un discurso para el nacionalismo que se estaba buscando en aquel tiempo, aunado a los cambios sociales y políticos que tenía el país en ese momento de la historia.

En su texto Monsiváis hace mención de esto al contar la manipulación y el montaje en el cine donde se utilizaba en el periodo Porfirista y pasado el tiempo de acuerdo a las limitaciones que tiene y a la clase que podía verlo hace que tenga una brecha entre el cine y la realidad misma que se vivía.

⁵³ Carlos Monsiváis, "Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX", en Historia general de México (México: Colegio de México, 2013)

Epilogo Mariachis en la época moderna

A lo largo de toda la historia del mariachi hemos podido observar los grandes cambios que se han tenido, como compositores cantantes y arreglistas hacen cada uno un estilo que va haciendo de la música ranchera algo más complejo, con un grado de sofisticación y sobre todo cultura, pero ¿Hasta aquí han llegado los cambios del mariachi? La respuesta sería que no, ya que como recordaremos en el capítulo 2 el traje de charro ha tenido variables que han llevado a portarlo de diferentes maneras y que incluso en casos aislados han hecho los grupos su marca el estilo diferente. La inclusión de otras formas de vestir hace que el mariachi sea más dinámico y adaptarse a las nuevas épocas haciendo un traje más minimalista pero sin quitar su esencia.

Aunque en un inicio el mariachi se caracterizó con hombres al pasar el tiempo empezaron a surgir mujeres que interpretaban los temas, cabe destacar que al momento de hacerlo se tenían que adaptar, pero poco tiempo faltó para que empezara a ver un repertorio exclusivo para mujeres tomando en cuenta las formas características que tiene el estilo musical, Por un lado las canciones que empezaban a interpretar eran su estilos femeninos a las canciones que interpretaban los varones. Pero al pasar el tiempo se realizó música especialmente para las mujeres el estilo era diferente ya sea porque ahora ellas tomaban el papel protagónico en las historias que contaban las letras, o incluso en la forma de componer la música, ya que el estilo musical de las mujeres hace que puedan existir canciones especialmente para disfrutar la voz, canciones como *Cielo Rojo* o *La Cigarra* dan un punto y aparte en recursos para las mujeres ya que hablar del falsete que era exclusivo para cantantes como Miguel Aceres Mejía, hace que la mujer al tener un tipo de voz más agudo este sea más potente claro y fácil de dominar que el de los hombres.

Intérpretes como Lola Beltrán, Lucha villa, Aida Cuevas dan otro giro al mariachi pero ahora interpretado por las mujeres, hay que mencionar que aunque ya en este momento existen interpretes femeninas los compositores de estos temas aun en su mayoría son hombres, estos realizan las canciones para varios artistas incluyendo mujeres. Aunque la musicalización se vuelve diferentes haciendo las canciones femeninas más agudas.

Otro punto importante sin alejarnos del tema es que no solo hay un cambio en intérpretes si no en todos los integrantes del mariachi pues unos años después empiezan a surgir los mariachis femeniles, teniendo ya un vasto repertorio femenino contando con las más conocidas interpretes antes mencionadas. Prueba de ello es el mariachi femenil nuevo Tecalitlan formado en el mismo lugar que el Vargas de Tecalitlan, o ya más actual el mariachi reinas de los ángeles mariachi realizado en estados unidos pero en su totalidad con mujeres mexicanas y su director general siendo un hombre. Para el público se hace atractivo tener un mariachi femenil ya que no se había visto antes y hace algo innovador para aquel tiempo.

Hay que tener en cuenta que grandes intérpretes también hace un sello característicos agregando algunos cambios al mariachi como lo hace Vicente Fernández que en algunas de sus canciones da prioridad a la armónica sonido caracterismo que se le da a las bandas sonoras de películas revolucionarias, y que a su vez también agrega el órgano haciendo alusión a las catedrales e iglesias, por ultimo rescatar las participaciones de tríos en música de mariachi haciendo uno solo conjunto.

Por su lado Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel) con la ayuda de Eduardo Magallanes incorporan al mariachi el acordeón haciendo un sonido más norteño pero quedando dentro del mariachi, haciendo incluso

que en algunas agrupaciones se lleve solo pocos violines y que su importancia quede ahora con el acordeón, o que incluso se quite el violín. De igual forma la inclusión del piano en algunas melodías hechas por él.

El mariachi no solo se ha impuesto en la música popular si no también haciendo hincapié en la música religiosa, principalmente para la virgen de Guadalupe haciendo muchas secuencias en cine con grandes artistas cantando en la iglesia haciendo una relación el mariachi con la iglesia, tal punto llego a que cada 12 de diciembre se den mañanitas en la basílica de Guadalupe con mariachis.

Pero no solo se forman mariachis en México si no que varios mexicanos empiezan a formar sus propias agrupaciones en otros países como es el caso de José Hernández y su mariachi Sol de México que dan otro giro a la música ya que su formación musical extranjera da un punto y aparte pues ahora no solo se combinan los géneros clásicos si no que entra el blues, country y hasta el jazz haciendo un mariachi más relacionado a los estilos estadounidenses pero siempre remarcando un origen mexicano.

Aunque este no es un cambio hay que decir que el mariachi se empieza a dar como un estilo no solo tocado por mexicanos si no que varios músicos de otras nacionalidades empiezan a crear mariachis en otros países teniendo, ejemplo de ellos es el Mariachi Los caballeros de Croacia⁵⁴ con su creador Ivan Androić mariachi hecho por Croatas que se dedican a cantar música mexicana en español.

Hay que mencionar que el género de mariachis ha trascendido tanto que en 2010 por los festejos del bicentenario y centenario de la independencia y revolución la secretaria de relaciones exteriores lanza el concurso “Sones de mariachi por el mundo” donde todos los mariachis

⁵⁴ México, ¿Mariachis croatas?, <https://www.mexico.mx/es/articles/mariachis-croatas> (consultado el 22 de Mayo de 2019)

del mundo quedan invitados a formar parte quedando como ganadores los mariachis Siete Leguas de Estado Unidos, Cobre de Perú y Divas de América de Colombia respectivamente.⁵⁵

Aun hoy en día el mariachi a estado rejuveneciendo tocando diferentes temas a su estilo particular haciendo ligeros cambios que siguen atrayendo al público, Jerónimo Sada en 2018 saca su material discográfico *Mariachi de autor* donde en su pieza Envidioso hay un solo de guitarra eléctrica algo que no se ve dentro del mariachi convencional pero que deja con buena crítica al público haciendo un encuentro entre lo acústico y lo eléctrico y no solo incluyendo la guitarra eléctrica siendo también la batería dando un refuerzo a la guitarra y la vihuela.

Cabe mencionar que también existen los parentesco con la banda principalmente la sinaloense donde varias canciones de este tipo de empiezan adaptar al mariachi y viceversa haciendo que canciones como Mi razón de ser que se origina en banda se adapte al mariachi y que canciones como el son de los aguacates creada para mariachi ahora se toque también por bandas, con todo esto podemos ver la versatilidad de este género.

Por su parte México celebra al mariachi no solo en fiestas patrias, cada año a finales de agosto y principios de septiembre se realiza el encuentro internacional del mariachi y la charrería siendo la música del territorio y el deporte nacional, este encuentro nace en 1994 en Guadalajara donde cada año se realiza, y es organizado por la cámara de comercio de Guadalajara, en este festival no solo tocan mariachis mexicanos si no también extranjeros algunos de los países que han participado son Perú, Croacia, Cuba, Italia, Bélgica, Chile, Francia, Argentina, Japón, Ecuador, Colombia, Venezuela, Suecia, Aruba, Canadá y Estados Unidos. Cabe mencionar que hay

⁵⁵Presidencia de la Republica, Ganadores del certamen internacional “sones de mariachi por el mundo”, <http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/07/ganadores-del-certamen-internacional-sones-de-mariachi-por-el-mundo/> (Consultado el 22 de Mayo de 2019)

verbenas populares exhibiciones de trajes, instrumentos, y presentaciones de mariachis, aunque siempre se inaugura con el desfile de mariachis, charros y valet folclóricos.

Como evento especial se tiene la gala del mariachi donde los principales mariachis hacen una presentación con la Orquesta Filarmónica del estado de Jalisco en el teatro degollados, teatro donde cada mariachi internacional ha1 estado.

Por ultimo tener en cuenta el cine extranjero pues también se hace referencias a la música de mariachi y que incluso películas como “coco” de Pixar hacen que su historia sea centrada en las tradiciones de México y parte de ellas el mariachi con todos sus elementos.

Este es un caso particular ya que el creador de la banda sonora de la película Michael Giacchino que ha hecho soundtracks de películas como *Up* o *los increíbles* ahora toma la música de coco y retoma los sonidos característicos antes vistos en este capítulo para que las canciones aun siendo composiciones extranjeras den ese ritmo característico de México, de igual forma el solo crea la banda sonora ya que esta es interpretada en su mayoría por músico mexicanos teniendo en cuenta mariachis bandas o jaraneros, también hay que mencionar el traje de charro que esta retratado en su totalidad y fielmente haciendo este el traje de músicos de mariachi y no una ropa casual como se ha visto en otras películas extranjeras donde se hace el estereotipo del mexicano vestido de mariachi, aquí se toma la idea de que los músicos de mariachi y los charros solo lleven este atuendo.

Como vemos siguen existiendo cambios sutiles dentro del mariachi que hacen que la gente siga escuchando al mariachi sus obras y que cada año nuevos artistas tengan temas con tan importante faro de cultura del país.

Por varios años el mariachi nos ha sumergido en cambios sociales y artísticos y que seguirá haciéndolo pues un músico de mariachi tiene el ingenio para poder ubicarse en cualquier género musical y a su vez seguir teniendo esas raíces mexicanas.

Conclusiones

A lo largo de la tesis hemos podido observar el cambio que se ha suscitado en la música del mariachi desde la década de 1930 hasta una conformación total y que adopta toda la sociedad en 1954 cabe destacar este cambio obtenido es en base a una búsqueda de identidad, un nacionalismo y una adopción a las diferentes regiones de México principalmente a sus ritmos y costumbres.

En el primer capítulo se dio un recorrido por los diferentes ritmos que se tenía en un territorio con un cambio social económico y político grande ya que la revolución había dejado varios cabos sueltos principalmente en un nacionalismo inexistente y que poco a poco las personas con su día a día hacen que su propia cultura interna sobresalga. Ejemplo de ello como lo hemos expuesto antes es la música, donde predominaba cultura extranjera pero ahora se toma de base la vida cotidiana de la sociedad mexicana.

Con todo ello se hace una exposición de los principales ritmos e instrumentos que empieza a tener el país compuesto por una sociedad que hacia sus propios instrumentos y tomaban de base sus experiencias para poderlos tocar, al igual de interpretar canciones originarias de donde ellos provenían, y que era muy típicas de aquellos lugares.

En el segundo capítulo empezamos viendo ya un asentamiento en grupos musicales llamados anteriormente grupos de jarana o de arpa grande en donde estos se relacionan más aun estilo serio y empiezan a incluir instrumentos variados dando los primeros indicios de un mariachi más profesional y como se conocería en años posteriores, de igual manera cabe destacar la participación de Cirilo Marmolejo músico que empieza a crear un mariachi y hace la inclusión de la trompeta al igual de recopilar los diferentes ritmos del país haciendo una mezcla de instrumentos y estilos musicales que empiezan a crearse como las bases de la música mariachera.

Otro de los aportes más grandes hechos fue la vestimenta típica que empieza a utilizar el mariachi tomando el uniforme de la charrería y haciendo solo unas pequeñas modificaciones al cual aunado al apoyo del gobierno en sus eventos

hace que este sea el traje típico del mariachi teniendo así ya un estereotipo del músico y de la sociedad mexicana haciendo con ello una identidad que el estado buscaba anteriormente.

Cabe destacar que los músicos empezaban a expandirse de sus lugares de origen principalmente Jalisco y trasladándose a la capital del país donde grandes plazas como Garibaldi y bares como el Tenampa se vuelve parte de ellos y dando ese sello característico de encontrar este tipo de música en este momento nueva pero recordando los grupos característicos de la región que eran muy cotidianos en aquellos lugares.

En el tercer capítulo nos encontramos con la explosión del género de mariachi principalmente con la llegada de grandes compositores como Rubén Fuentes que con su formación académica clásica hace que el mariachi de ser solo tocado por músicos líricos ahora toman la batuta músicos más profesionales y con Rubén Fuentes se hace una música más estructurada y más académica, con todo lo anterior dicho Rubén Fuentes crea un repertorio nuevo más apegado a la música clásica de Europa pero sin dejar las bases musicales mexicanas haciendo que este nuevo compilado de canciones sea querido por el público.

Por último tenemos los medios de comunicación que hacen una aportación muy grande a la propagación la música principalmente en la radio y en el cine donde grandes intérpretes como Jorge Negrete o Pedro Infante toman estos aportes dichos anteriormente y con la ayuda de la radio la música llega no solo a México sino a América Latina, con el cine se crea este lazo visual de ver al mariachi cotidianamente y hacer un cine de calidad con esta música gracias al compositor Manuel Esperón que hace las bandas sonoras de grandes películas y que se vuelven una característica más del cine de oro.

Con lo anterior mencionado el aporte de esta investigación es hacer ver al lector los inicios de la cultura mexicana específicamente el mariachi y saber los principales avances que ha tenido a lo largo del tiempo, hay que decir que el mariachi ha estado inmerso en la población mexicana tanto que nunca nos hemos puesto a pensar cómo surge y porque personas de otros países le parece muy

interesante. La música de mariachi ha podido inmiscuirse en otros países tanto que personas de diferentes países tienen como único referente el mariachi, con todo ello a lo largo de toda esta tesis se da un aporte a la historia y como esta logra inmiscuirse y ser uno de los principales focos de cultura del país, que llega justo en el momento donde estaba un territorio hambriento por una nacionalidad, que las personas pudieran sentir algo suyo y representarlo de una manera muy digna, ya que como recordaremos los años anteriores solo las elites podían tener un poco de cultura y esta no era del territorio si no que estas provenían de otros países.

Hay que decir que cuando vemos al mariachi muchas personas piensan que el principal aporte que da es la vestimenta ya que esta es muy representativa no solo del género si no de México que incluso se utiliza en fiestas patrias, pero a lo largo de esta investigación vemos que el principal factor del mariachi es la música tal es así que primero se integran grupos musicales más serios y después de ya integrados se empieza a ver el sello de la vestimenta y está siendo originaria de la charrería. Así pues la música es el eje principal del estudio ya que México visualmente es un foco de colores que viene en sus bailes o gastronomía pero en la música este tiene una gran presencia el mariachi y tal es el caso que grandes personalidades como Cirilo Marmolejo Rubén Fuentes y Manuel Esperón fueron precursores de lo que hoy varios compositores no solo mexicanos hacen para poder representar este vasto territorio en medios audiovisuales.

La música de mariachi es un estudio de nuestro pasado nuestro presente y nuestro futuro ya que es el sello representativo de la cultura mexicana y que este ha ido cambiando al paso del tiempo ayudando a los cambios sociales que se han observado desde el corrido con sus críticas a la sociedad hasta el son donde recopila las tradiciones de algún lugar en especial.

Por tal motivo el enfoque global de la tesis es conocer la historia del mariachi a través de su música de sus letras y de su vestimenta y con ello ver más de cerca el cambio social que ha tenido México.

Hay que mencionar que hablar de lo aportes principales de esta tesis es ver al mariachi no solo como una conformación del estado para hacer un vínculo con la sociedad, o como producto para las masas, si no vislumbrar una cultura que nace desde la misma sociedad y que esta va cambiando conforme la gente lo hace, y saber que el principal eje es la música.

Esta tesis se relaciona con la historia cultural y los medios de divulgación para que persona que quieran saber más de este tema puedan tener una referencia clara y sencilla de entender donde los principales ejes no son la historia de fechas y nombres si no de los cambios que se ha vivido y que seguimos encontrando en nuestra actualidad. Al igual que los músicos mariachis que quieran entablar un horizonte más amplio puedan ver esta tesis como un referente ya que la historia del mariachi es sin lugar a dudas una de los pocos temas que no se han estudiado a fondo y que siempre ha sido un tema de soporte para temas culturales, en este caso se expone para que podamos observar una investigación del medio cultural más amplio que ha tenido México.

Con esta tesis se abren varios temas que se podrían abordar y que esta investigación da un referente a ellos como lo es el principio de nacionalización del estado mexicano donde gran parte del capítulo uno hacemos énfasis en ello y como en el capítulo 3 se afianza más para poder formar parte de una cultura muy vinculada a su sociedad, por otra parte la formación de cultura dentro de un estado donde no existían y como este se va desarrollando a través de un estudio de vida cotidiana.

Un tema que se podría retomar con más énfasis en la llegada a la radio en México y como este se vuelve uno de los medios de comunicación instantáneos más sobresalientes que hace que se vuelva primordial en la vida de los mexicanos y como este ayuda a propagar discursos de todo tipo. Al igual de la participación del cine y la importancia que ha tenido en toda América Latina con la llegada de actores Intérpretes compositores y cineastas que dan un parte aguas y forman un catalizador de la cinematografía que hasta nuestros días es difícil de superar.

La inclusión de la música en una sociedad que no solo tiene un fin de entretenimiento si no con un doble discurso o una intención más allá de lo primordial como se ha visto en varias ocasiones tanto dentro o fuera del país.

Hay que decir que esta investigación es una semilla de la cual varios temas pueden surgir y que el hecho de poder aportar algo a la cultura y acercarla más a los individuos es el compromiso social de un historiador al crear una investigación de esta magnitud

Glosario

Baqueta: Accesorio de madera parecido a un palo principalmente hecho de madera con el cual se tocan los instrumentos de percusión (Tambores, baterías, platillos etc.)

Bolero: Estilo musical iniciado en Cuba, posteriormente se traslada a toda América Latina donde su principal acogida fue México y se unió al estilo del mariachi creando la fusión de bolero-ranchero

Charrería: Deporte nacional de México que consta de habilidades vaqueras hechas en plazas de toros llamadas lienzos charros

Compas: Medida métrica utilizada en la música que lleva el ritmo musical y con ella se puede llevar un ritmo constante para que todos los músicos estén coplados este se divide principalmente en tres compases $4/4$ $3/4$ y $2/4$ cada uno utilizado en diferentes canciones

Corrido: Estilo musical hecho por un compás de $2/4$ utilizado principalmente en la época revolucionaria caracterizado por llevar noticias y crítica al entorno.

Falsete: Recurso musical el cual el cantante afina la nota con la voz pero usando un agudo particular en su registro vocal

Fandango: Grupo de músicos tocando en un evento particular, de igual manera se establece como el ritmo que reproduce un compás de $3/4$ (tres cuartos) que también da base a los ritmos que empieza a tener el mariachi. Celebración donde la gente acudía y estaba amenizada por algún grupo musical.

Folclore: Conjunto de tradiciones o estudio de ellas que principalmente se practican en América, este puede ser el baile la música o creencias religiosas.

Guitarrón: Instrumento mexicano de cuerdas parecido a la vihuela, con una caja de resonancia mayor que cumple la función de dar el tiempo y el ritmo al mariachi.

Huapango: Estilo musical de origen huasteco que lleva un compás de $3/4$ principalmente relacionado al falsete y al mariachi

Jarabe: Estilo musical iniciado en Jalisco donde su principal forma es una entrada un vals y una fanfarria tocado principalmente por mariachis

Jarana: Instrumento de cuerdas utilizado principalmente en Veracruz descendiente de las guitarras españolas utilizada en grupos de arpa

Lirico: Persona que ha aprendido una técnica mediante experiencia de una manera autodidacta

Luthier: Persona encargada de crear y reparar instrumentos principalmente de madera.

Musicalidad: Forma de composición de acuerdo a reglas para que las piezas musicales se escuchen armoniosas

Percusión: Conjunto de instrumentos que al momento de dar un golpe sobre este produzcan un sonido, principalmente este conjunto se toma de base para los instrumentos armónicos

Polka: Estilo musical principalmente de Europa parecido al corrido pero que en su totalidad es instrumental

Pulso: Patrón de figuras rítmicas que se dividen para crear ritmos principalmente llamados compas y se dividen en una figura fraccionaria

Ritmo: Forma de marcar un patrón de sonidos en repetidas ocasiones

Son: Estilo musical hecho principalmente en Jalisco con un compás de 3/4 con una estructura musical parecida a la del corrido

Soundtrack (Banda sonora): Música original hecha para películas o series en la cual da una intención relacionada a la historia principal de la película o serie

Teponascle: Instrumento de percusión hecho con un cilindro de madera en la cual en la parte superior se coloca una piel de animal calentada y que al momento de golpear suena un sonido grave

Tónica: Nota musical principal en una canción en la cual rige la escala musical de una canción

Vals: Ritmo musical hecho por un compás de 3/4 principalmente utilizado en Europa

Vihuela: Instrumento de cuerdas parecido a la guitarra con una caja de resonancia más pequeña, hecho en España pero modificada en México.

Anexos

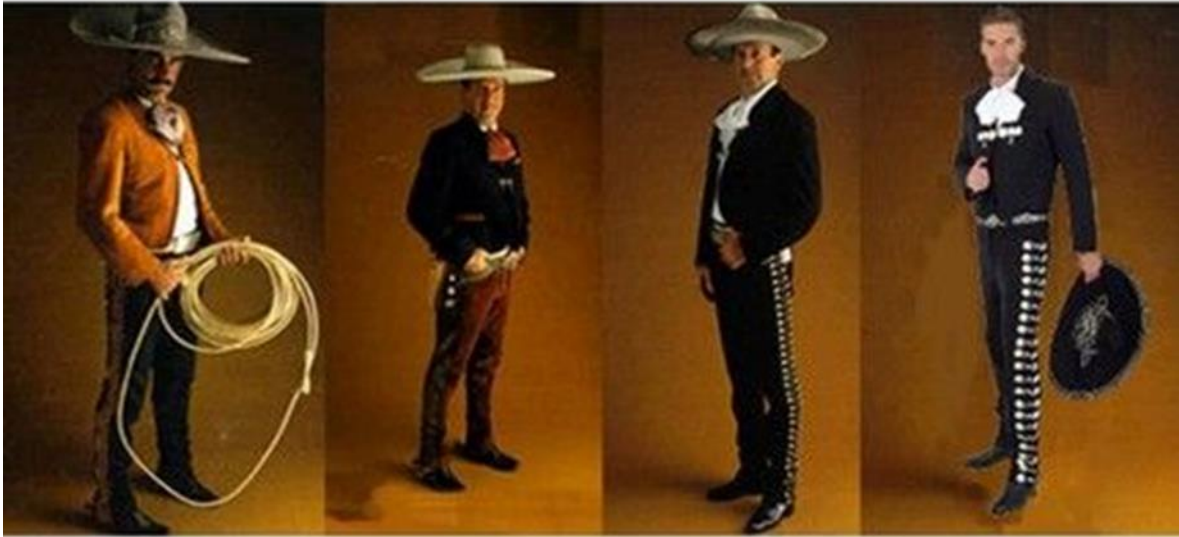
Anexo 1: Vihuela Mexicana⁵⁶

⁵⁶Instrumento "Vihuela Mexicana" <http://instrumundo.blogspot.com/2012/11/vihuela-mexicana-viguela.html> (Consultado el 16 de febrero de 2019)

Anexo 2: Guitarra de golpe⁵⁷

⁵⁷ Imagenesmy "Guitarra de Golpe" <https://www.imagenesmy.com/imagenes/guitarra-de-golpe-48.html>
(Consultado el 4 marzo de 2019)

**Traje de faena:
usual en las
competencias.**

**Traje de media
gala: más
ornamentado,
también para
competencias.**

**Traje de gala:
para montar,
pero no para
faenas.**

**Traje de etiqueta
o ceremonia: el
más elegante,
nunca para
montar.**

Anexo 3⁵⁸ Diferentes tipo de trajes de charro

⁵⁸ Pinterest "Traje de charro" <https://ar.pinterest.com/pin/533958099545332168/> (Consultado el 6 de marzo de 2019)

Anexo 4⁵⁹ Sombrero de charro

⁵⁹ Pinterest "Sombrero de mariachi" <https://pngimage.net/sombrero-de-mariachi-png/> (Consultado el 6 de marzo de 2019)

Anexo 5⁶⁰ (Saco de charro)

⁶⁰ Charro azteca "Traje de charro" <https://charroazteca.com/shop/children/nino-nino/traje-charro-negro/>
(Consultado el 22 de marzo de 2019)

Anexo 6⁶¹ (Chaleco de charro)

⁶¹ *Ibíd*em

Anexo 7⁶² (Moño de charro)

⁶² *Ibíd*em

Anexo 8⁶³ (Cinturón de charro)

⁶³ Cinturones de charros "Cinturones de charros" <http://cinturonescharros.blogspot.com/> (Consultado el 22 de mayo de 2019)

Anexo 9⁶⁴ (Pantalón de charro)

⁶⁴ Charro azteca “Traje de charro” <https://charroazteca.com/shop/children/nino-nino/traje-charro-negro/>

Anexo 10⁶⁵ (Botines)

⁶⁵ Mariachi connection "Botines de mariachi"
<https://mariachiconnection.com/index.php/mariachi/botines/la-barca-leather-botine.html> (Consultado el 22 de mayo de 2019)

Anexo 11⁶⁶ (Mariachi Vargas de Tecalitlan)

⁶⁶ De Autor desconocido (entre 1930 y 1935) - Artist Biographies, The Silvestre Vargas Museum en <http://www.fiestaweb.org/Biographies/VargasE.cfm>, Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5822809> (Consultado el 4 de mayo de 2019)

Regla musical “clásica” de mariachi

Nota	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si
Numero o grado	1	2	3	4	5	6	7

Regla musical clásica del mariachi 1- 4 -5

Nota	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si
Numero o grado	1	2	3	4	5	6	7

Teniendo en cuenta que “Do” es nuestra nota principal, si la nota principal cambiase se contaría a partir de dicha nota principal, así pues si la nota principal fuera “Mi” quedaría de la siguiente manera

Nota	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do	Re
Numero o grado	1	2	3	4	5	6	7

Y haciendo la regla anterior el resultado sería este

Nota	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do	Re
Numero o grado	1	2	3	4	5	6	7

Bibliografía

"Tierra de Temporal - José Pablo Moncayo (1912-1958) - Música en México". 2019. Música en México. <https://musicaenmexico.com.mx/tierra-de-temporal-jose-pablo-moncayo-1912-1958/>.

G Ceja Gonzalo, La lengua, En Trova Fácil (Disco compacto), México, Independiente

Vega, Hector. 2010. "La Música Tradicional Mexicana: Entre El Folclore La Tradición Y La World Music". Asociación De Historia Actual,, 2010.

Monsivais, Carlos, 2013, Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX, en *Historia* general de México, México, Colegio de México

Piña Agustín, 2013, Siglo XX arquitectura Porfirista, México, Universidad Nacional Autónoma de Puebla.

Semblanza histórica de México, El México Pos revolucionario https://www.oei.es/historico/cultura2/mexico/c1_todo.htm#a6 (Consultado el 4 de noviembre de 2018)

Pérez Monfott Ricardo, Expresiones populares y estereotipos en México en el siglo XIX y XX, Diez ensayos, México Ciesas, 2017

Historia del Corrido, Historia del corrido <http://corridomexicano.com/historia-del-corrido> (Consultado el 4 de noviembre de 2018)

Ochoa Álvaro, 2008, Mitote fandango y mariacheros, México, Centro universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara

Gonzales Raúl Eduardo, "Notas Lirica tradicional de Jalisco", Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006.

Rincón Abstracto, Así nació el Bolero,
<https://www.rinconabstracto.com/2011/03/asi-nacio-el-bolero-su-historia.html>
(Consultado el 3 de noviembre de 2008)

Relatos de historia, el rey del bolero <https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/el-rey-del-bolero-ranchero> (Consultado el 4 de noviembre de 2018)

Bacre Parra Víctor Manuel, Sin ti Homenaje al Güero Gil, Puebla: Fomento Editorial BUAP

Gil De Vergara Joaquín Almuzara, Con Música de Mariachis, (México).

Los mejores huapangos y sones, El cascabel en 21 éxitos a lo huasteco, Discos Aries (2014)

Mariachi Vargas de Tecalitlan, El cascabel, RCA Record´s Label (1990)

Hasta que el cuerpo aguante “Hasta que el cuerpo aguante”
www.elcuerpoaguanteradio.com.mx (consultado el 14 de noviembre de 2018)

Martínez Quijano Luis Javier, 2015, La trompeta en el género mariachi. Aportes técnicos para la interpretación del son y el bolero, Facultad de Artes Musicales.

Jáuregui Jesús, 2012, El Mariachi Símbolo Musical de México, Música oral del sur.

Los mariachis mexicanos “Traje de mariachi” <http://los-mariachis-mexicanos.blogspot.com/2011/01/traje-de-mariachi.html> (consultado el 12 de febrero de 2019)

Profesor en línea, “traje de charro”
http://www.profesorenlinea.cl/Paisesmundo/Mexico/Mexico_Traje_charro.html
(Consultado el 15 de Febrero de 2019)

Mariachi El espíritu de México, Cadena PBS, 2003 <https://vimeo.com/98628146>
(Consultado el 18 de Marzo de 2019)

Salón Tenampa “historia del Tenampa” <https://salontenampa.com/historia.html>
(consultado el 22 de febrero de 2019)

Hernández José mariachi sol de México, La música, (Disco compacto), Estados Unidos, Serenata Records.

Tenampa, Eventos, <https://salontenampa.com/eventos.html> (Consultado el 18 de Mayo de 2019)

El universal Jalisco, ¿Por qué el Mariachi Vargas de Tecalitlan es el mejor del mundo?, <http://www.unionjalisco.mx/articulo/2017/07/05/musica/por-que-el-mariachi-vargas-de-tecalitlan-es-el-mejor-del-mundo>, (Consultado el 18 de febrero de 2019)

Sociedad de autores y compositores de México, Nuestros Socios y su Obra, Rubén Fuentes Gasson, <http://sacm.mx/biografias/biografias-interior.asp?txtSocio=08213>, (Consultado el 20 de febrero de 2019)

José Hernández mariachi sol de México, Los grandes compositores, Homenaje al mariachi, (Disco compacto), Estados Unidos, Serenata Record´s.

Rubén Fuentes entrevista, Video de YouTube, 25.5. Publicado el día 27 de noviembre de 2009, <https://www.youtube.com/watch?v=MypcgAoosyQ&t=66s>

Un festival por dentro, Asun Beltrán, Música de Cine: El Viaje de Chihiro, <https://festivalxdentro.com/articulos/musica-cine/musica-de-cine-bso-el-viaje-de-chihiro/> (Consultado el 22 de mayo de 2019)

De Mozart a Ariana Grande, Video de YouTube, Publicado el 16 de Marzo de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=Y5tSMqcWnWc&t=485s>

Andrew Henriques Donald, 2006, Mariachi, Media and the Transformation of a Tradition (1920-1942), The University of Texas at Austin.

Bruno, Travens Macario, 2004, Selector, México D.F.

Rodríguez Hermanos & Joselito Rodríguez (1941), ¡Ay Jalisco, no te rajes! , México, Rodríguez Hermanos

C, C Cristina. 2007. Entre lo regional y lo vernáculo y lo romántico... los caminos de la identificación musical en el México posrevolucionario. Entre lo regional y lo vernáculo y lo romántico... los caminos de la identificación musical en el México posrevolucionario. Tesis de Maestría, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Sociedad de autores y compositores de México, Nuestros Socios y su Obra, Manuel Esperón González, <http://www.sacm.org.mx/biografias/biografias-interior.asp?txtSocio=08021>, (Consultado el 4 de Abril de 2019)

México, ¿Mariachis croatas?, <https://www.mexico.mx/es/articles/mariachis-croatas> (consultado el 22 de Mayo de 2019)

Presidencia de la Republica, Ganadores del certamen internacional “sones de mariachi por el mundo”,
<http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/07/ganadores-del-certamen-internacional-sones-de-mariachi-por-el-mundo/> (Consultado el 22 de Mayo de 2019)

Instrumento “Vihuela Mexicana”
<http://instrumundo.blogspot.com/2012/11/vihuela-mexicana-viguela.html>
(Consultado el 16 de febrero de 2019)

Imagenesmy “Guitarra de Golpe” <https://www.imagenesmy.com/imagenes/guitarra-de-golpe-48.html> (Consultado el 4 marzo de 2019)

Pinterest “Traje de charro” <https://ar.pinterest.com/pin/533958099545332168/>
(Consultado el 6 de marzo de 2019)

Pinterest “Sombrero de mariachi” <https://pngimage.net/sombrero-de-mariachi-png/>
(Consultado el 6 de marzo de 2019)

Charro azteca “Traje de charro” <https://charrozteca.com/shop/children/nino-nino/traje-charro-negro/> (Consultado el 22 de marzo de 2019)

Cinturones de charros “Cinturones de charros”
<http://cinturonescharros.blogspot.com/> (Consultado el 22 de mayo de 2019)

Mariachi connection “Botines de mariachi”
<https://mariachiconnection.com/index.php/mariachi/botines/la-barca-leather-botine.html> (Consultado el 22 de mayo de 2019)

De Autor desconocido (entre 1930 y 1935) - Artist Biographies, The Silvestre Vargas Museum en <http://www.fiestaweb.org/Biographies/VargasE.cfm>, Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5822809> (Consultado el 4 de mayo de 2019)