

Los archivos de don Ángel

Introducción

Haciendo cuentas, hace 22 años que Don Juan Reynoso, el reconocido violinista de Tierra Caliente, fue al Festival of American Fiddletunes en Washington, lo que fue el inicio del amor de Paul Anastasio hacia esta música y su preocupación por su permanencia.

En el verano de 1996 vi a un violinista anciano presentarse en el Festival del Violín Americano. Subió al escenario con dificultad, abrió lentamente su estuche y sacó su violín. Yo esperaba algo bonito, pero mi asombro fue grande cuando atacó las piezas como un león consumiendo una gacela. El maestro tocó la música de su Tierra Caliente con pasión, exprimiendo la última gota de belleza de cada nota) En aquella ocasión decidí quedarme una semana más para poder escucharlo nuevamente¹.

Hace 20 años que Paul vino por primera vez a la región calentana cuando asistió al Encuentro de Dos Tradiciones en Ciudad Altamirano, Guerrero.

¹ Revista Dos Tradiciones. Marzo 2001.

Hace 18 años, Paul llegó con el primer folletito de sus transcripciones con una selección de 34 piezas. Aquella vez el criterio fue la autoría, sólo melodías compuestas por Don Juan, aunque en algunas la letra es de alguien más. En ese febrero de 2000, la Quinta Margarita del Museo Nacional de Culturas Populares se abrió para recibir a un Don Juan todavía asombrado de tener tanto trabajo, viajes y entrevistas. La misma Quinta Margarita se abrió de nuevo para Paul, Don Juan y otros violinistas cuando el pasado enero de 2018 allí tuvo lugar la rueda de prensa de la presentación del CD “Partituras del Balsas”, también con transcripciones de Paul, pero ahora enriquecidas a tres violines.

Paul y don Ángel Tavira se conocieron el 18 de noviembre de ese mismo año 2000 en el Concurso de Sones y Gustos que se organiza en el marco de la Feria del Sombrero en Tlapehuala.

Al no sólo seguir estudiando con don Juan, sino buscando otros músicos, hemos descubierto que, aunque don Juan no lee ni escribe partituras, muchos de los otros sí. Algunos de ellos tienen ya archivos de música calentana. Uno de ellos, quien actualmente vive en Iguala, es Ángel Tavira. Ángel es descendiente de una leyenda de la composición y la interpretación, el arpista Juan Bartolo Tavira, de Corral Falso, Guerrero. Muchos de sus parientes fueron grandes compositores y músicos, y los miembros de esa familia han escrito muchas de las piezas centrales de Tierra Caliente. Ángel es un Violinista con estudios en el Conservatorio que toca a pesar de la pérdida de su mano derecha en un accidente hace 20 años. El también ha hecho un compendio de transcripciones de música regional, y ha abierto su archivo, su hogar y su corazón a los

estudiantes estadounidenses que tocaron toscamente a su puerta por primera vez hace dos años.

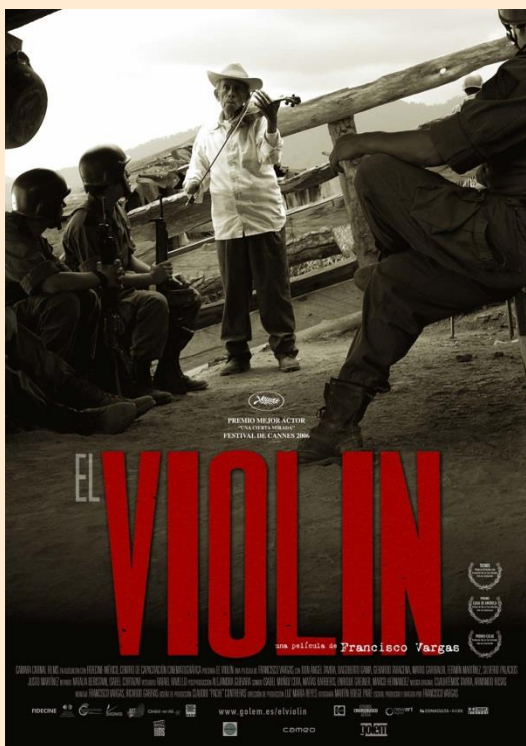
Ángel no solamente ha estado enseñando a los gringos. También es mentor y entrenador de un grupo que es, sin duda, el mejor conjunto joven de música tradicional calentana. Este grupo, compuesto por sus sobrinos, es conocido como los Hermanos Tavira. Muy conscientes de la tremenda importancia del repertorio tradicional, y el papel central que ellos desempeñan, los hermanos Tavira son músicos y cantantes apasionados y vigorosos.

Viven en la Ciudad de México, pero con sus raíces firmemente ancladas en Tierra Caliente. También se han mostrado dispuestos a hacer todo lo posible para ayudarnos a aprender este hermoso género. Pues así va el proyecto, con la gente de Tierra Caliente cada vez más deseosa de ayudar a los gringos en su misión. Casi todos los días encontramos nuevos músicos, oímos por primera vez melodías insoportablemente bellas o encontramos nuevas aventuras en algún rincón polvoriento de la zona. Ha sido un viaje fenomenal... ¡y apenas estamos comenzando!²

Mientras Paul estaba conociendo a don Ángel, yo encontré a Francisco Vargas –un aspirante a cineasta con quien había platicado en un par de reuniones con amigos mutuos–. Francisco me contó que andaba haciendo un documental sobre los viejos músicos de aquella zona y que se había enamorado de la personalidad de “uno que era también profesor y decía versos a cada rato, muy simpático”. Me compartió su

² Revista Dos Tradiciones. Marzo 2002.

apenas esbozada intención de realizar un día, con algún pretexto, una película en la que el guión permitiera mostrar a Don Ángel actuando como sí mismos. Fácilmente se adivina: la película es “El violín”. Esta fue inscrita en la 59ª. Edición del Festival de Cannes (2006) y don Ángel fue reconocido con el *prix d'interpretation masculine, un certain regard*³.

En el año 2000 me integré ya decididamente a la asociación Dos Tradiciones, como apoyo técnico para Lindajoy, ganando exactamente la misma cantidad de dinero que ella: nada. Lo que sí fue una inmensa retribución –y lo sigue siendo– es poder formar parte de una serie de acciones amorosas; una larga cadena de actividades y coincidencias que han tenido más impacto del que cualquiera de nosotras había

esperado. Para cuando le hicieron un homenaje en Morelia, Lindajoy sacó este pequeño texto mío en la revista conmemorativa:

Muchos kilómetros y más años han sido recorridos por don Juan, junto con su inseparable Cástulo. Cientos de tonadas exploradas por sus expertas manos, siempre frescas, siempre dispuestas al asombro de encontrar rutas melódicas

³ Premio de interpretación masculina, categoría Una cierta Mirada.

insospechadas. Así lo conocemos ahora, pero él no fue don Juan desde siempre. Hace muchos años era "el guache", cuando descolgaba a escondidas un violín y con él experimentaba. Así, sin escuelas, por puro gusto y, según él, a riesgo de ser descubierto y reprendido. El resto del camino fue de bajada. ¿Será don Juan uno de los últimos representantes de aquella forma tradicional de adentrarse en los misterios de la música comunitaria? Esperemos que no... Este mundo sobrestimulado necesita más "guaches", necesita miles y miles de instrumentos colgados del clavo' del misterio, para ser los lazos entre los corazones humanos, entre las almas puras. Este no será el único modo de cambiar al mundo... pero sí uno de los más agradables y amorosos.

Sigo pensando lo mismo respecto a don Juan y también muchos otros músicos, viejos y de cualquier edad. Con este ánimo, en 2008 ingresé al extinto CONACULTA como coordinadora operativa del Programa de Desarrollo Cultural de Tierra Caliente. Desde allí propuse la edición de una selección de las partituras transcritas por Paul. Se aprobó el proyecto, se trabajó en él durante tres años pero no se llegó a publicar.

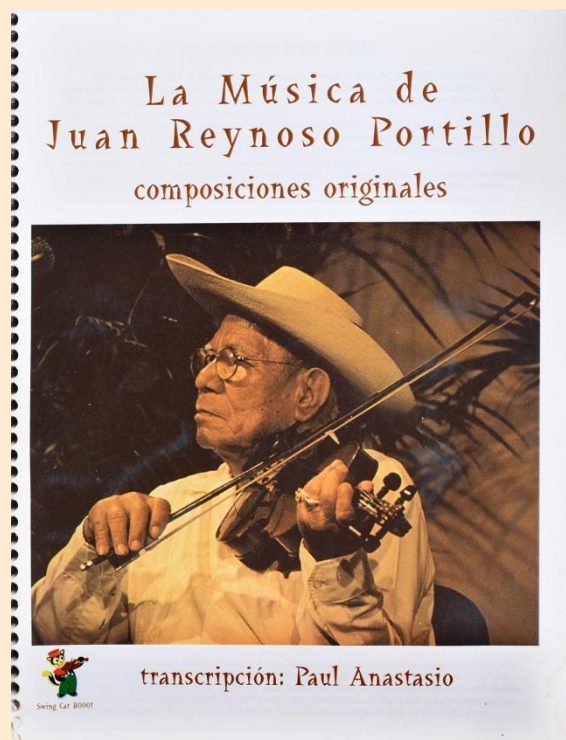
A continuación transcribo literal el texto introductorio a "La música de Juan Reynoso Portillo, composiciones originales", 2001

Juan Reynoso (1912-)⁴ nació en Santo Domingo, Coyuca de Catalán, Guerrero, durante la Revolución Mexicana. Aunque no tuvo la oportunidad de ir a la

⁴ Don Juan falleció el 17 de enero de 2007 en Riva Palacio, Michoacán (población conurbada con Ciudad Altamirano) pero respetamos textualmente la manera en que Paul escribió en su librito.

escuela, llegó a ser uno de los mejores violinistas en todo México. Por cierto, en diciembre de 1997 fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de tradiciones populares.

Don Juan no sólo es un gran ejecutante sino también un maestro noble y paciente. Durante su larga vida, ha enseñado a algunos de sus hijos a acompañarlo con la guitarra y a otras personas a tocar la música regional de Tierra Caliente en el violín. Sin embargo, cada vez son menos los músicos que interpretan la música calentana, ya que varios compañeros de don Juan han fallecido.

En julio de 1996, fue a Estados Unidos como invitado, para enseñar en la reunión anual de aficionados de la música en Port Townsend, Washington, llamada el "Festival de la Tonada del Violín Americano".

Con el nacimiento en México de un festival binacional de música, conocido como el "Encuentro de Dos Tradiciones" en 1997,

se abrió la puerta para desarrollar una relación con el violinista que ha transcrito las melodías en este volumen.

Paul Anastasio, un músico que ha estado activo en los eventos de ambos festivales: "Festival of American Fiddle Tunes" y los de "Dos Tradiciones", ha pasado horas interminables con don Juan,

escuchando, grabando y aprendiendo la música del maestro. Esta edición de partituras musicales, escogidas de un archivo de más de 300 partituras que tiene Paul, es el resultado de estos esfuerzos. Paul también ha grabado cientos de horas de don Juan tocando su música y hasta la fecha ha producido cuatro discos compactos del maestro Reynoso y sus hijos Neyo y Javier, bajo su marca Swing Cat. Además, se pueden escuchar cuatro grabaciones en que los violines de don Juan y su discípulo Paul combinan en armonía, en el primer volumen de una serie de CD's producidos por Dos Tradiciones.

La Música de Juan Reynoso, Volumen 1 de la Serie La Música de Tierra Caliente, ofrece 35 composiciones originales de Juan Reynoso Portillo para violinistas y otros que deseen tocar o estudiar este género complejo y excitante. Volúmenes futuros con partituras del vasto repertorio de Juan Reynoso, incluirán obras de su maestro, J. Isaías Salmerón y otros grandes al estilo de Tierra Caliente, tales como J. Jesús Bañuelos, Juan Bartolo Tavira, Guadalupe Tavira, Filiberto Salmerón y Zacarías Salmerón.

*Paul Anastasio / Lindajoy Fenley
Marzo de 2000*

Por fin, este 2018, estamos presentando las primeras dos partes del trabajo exhaustivo de Paul Anastasio, gracias al comprensivo apoyo de la Secretaría de Cultura de Guerrero. A varios funcionarios estatales les habíamos planteado estos proyectos pero tuvieron intereses diferentes, igualmente válidos.

Después de todo este largo camino, esperemos que este festejo convertido en edición pueda servir de herramienta para que los violinistas de todo el mundo

conozcan, interpreten y amen este repertorio pero, lo más importante, para que los propios cultores de la tierra caliente aseguren la permanencia de su tradición musical.

Ana Zarina
Agosto de 2018