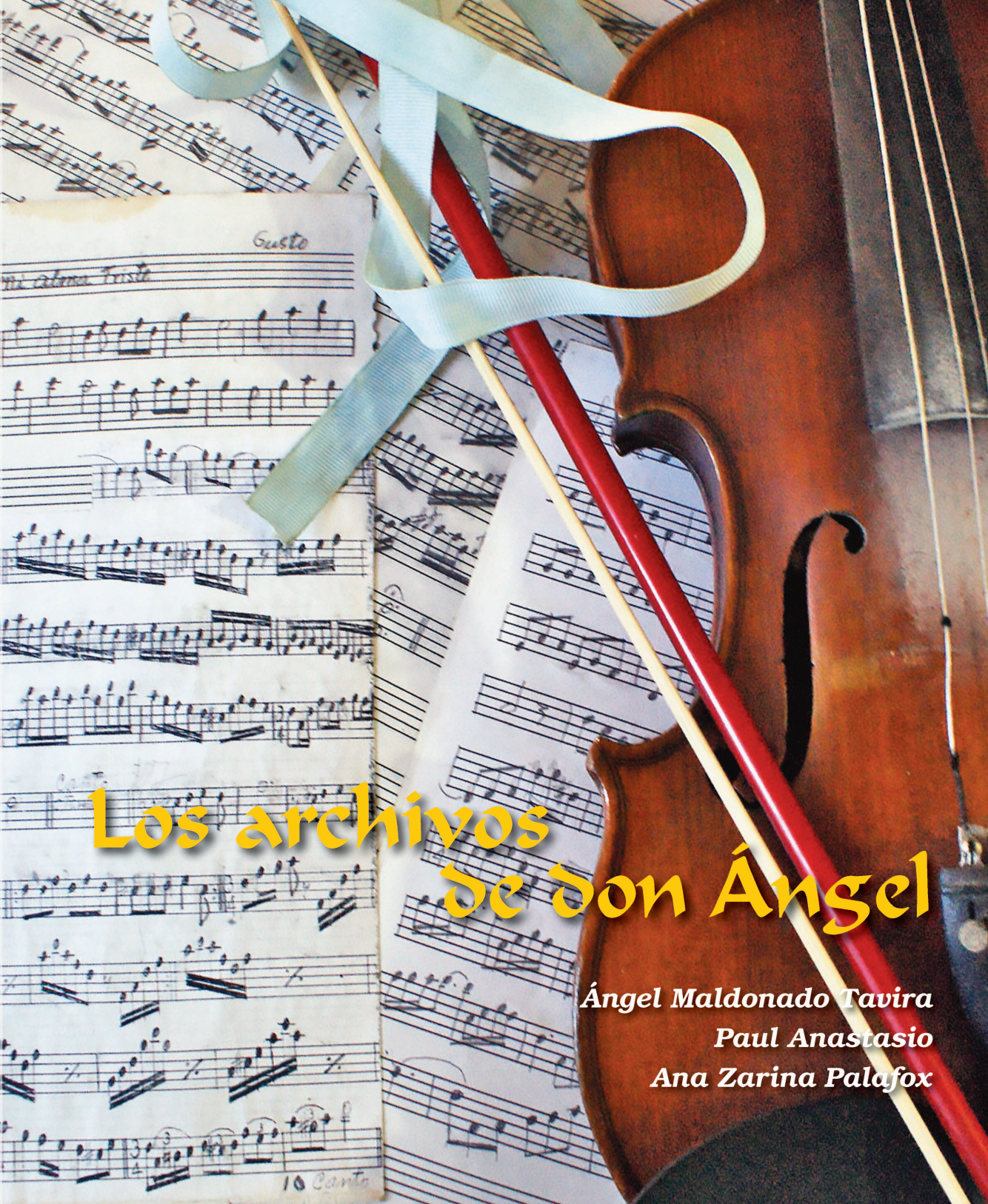


Los archivos de don Ángel

Ángel Maldonado Tavira
Paul Anastasio
Ana Zarina Palafox

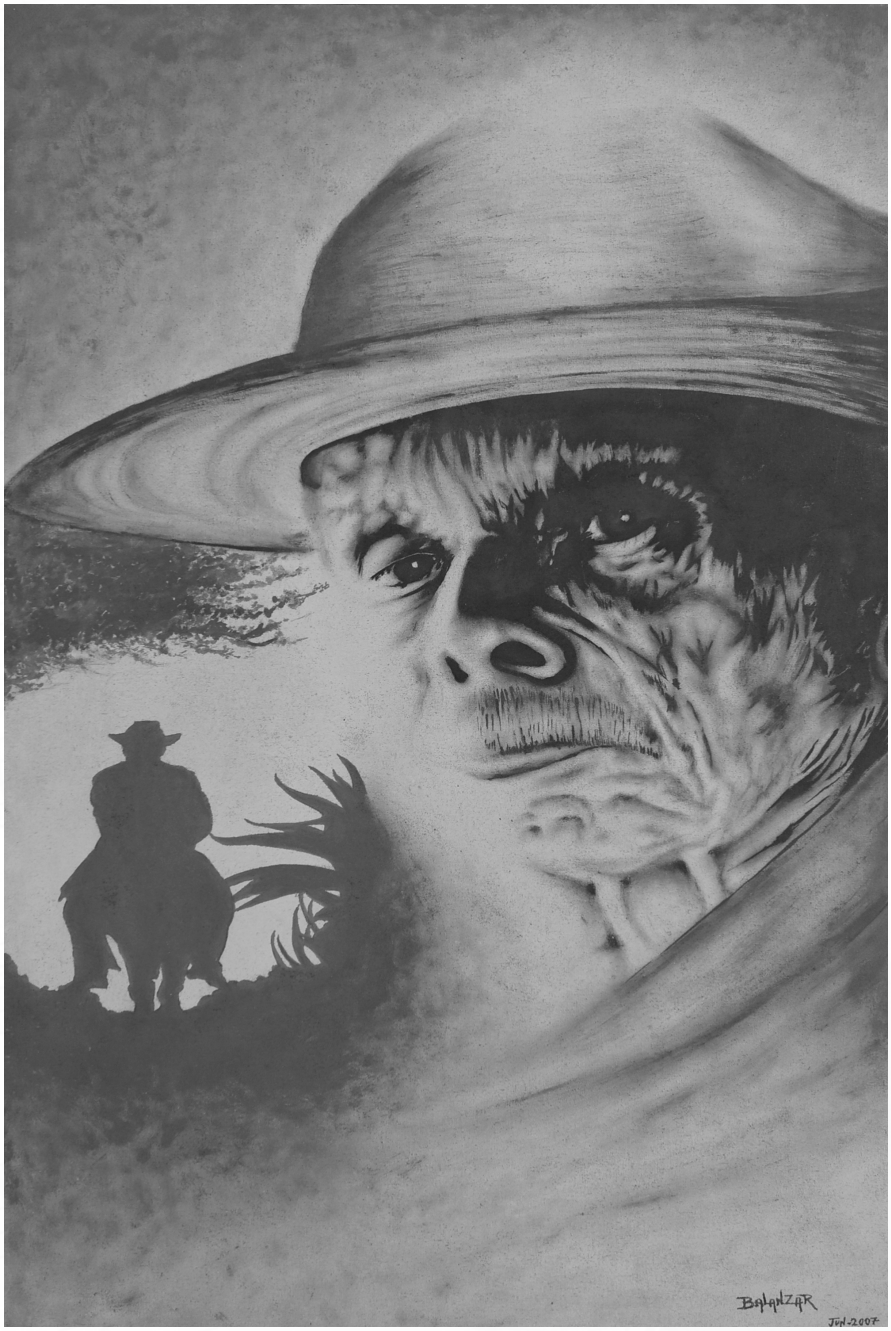
Los archivos de don Ángel

Ángel Maldonado Tavira
Paul Anastasio
Ana Zarina Palafox

Los archivos de don Ángel
Libro y CD-Rom

Transcripción de la música, arreglos, elaboración de archivos PDF y Finale Notepad:	Paul Anastasio www.hotlandsmusic.org
Idea original, coordinación general y programación de html:	Ana Zarina Palafox http://www.culturatradicional.org
Diseño editorial y gráfico:	Rocío Mabarak Pensado rociomabarak@yahoo.com.mx
Fotografía:	Fotos de la restauración de violín en pp. 38-50, Marco Antonio Rubio Jiménez rubviolin@yahoo.com.mx Fotos históricas en pp. 14, 15, 18, 22, 57 y 58, colección de Paul Anastasio Todas las demás, incuyendo portada: Antonio Castro García fotoydocumentalantoniocastrog.blogspot.com/
Financiamiento de la adecuación, maquila y logística de las presentaciones en Guerrero del libro y CD-Rom:	Gobierno del Estado de Guerrero Secretaría de Cultura de Guerrero DIF Guerrero
Apoyo logístico, enlace y difusión:	Lindajoy Fenley Dos Tradiciones, A. C. Josafat Nava Mosso Centro Cultural El Tecolote

Introducción


BALTHZAR
JUL-2007

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 a1 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 nuevamente*[1].

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

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 to-

---

1 *Revista Dos Tradiciones. Marzo 2001.*

davía 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. E1 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]

59e FESTIVAL DE CANNES

PRIX D'INTERPRÉTATION
UN CERTAIN REGARD

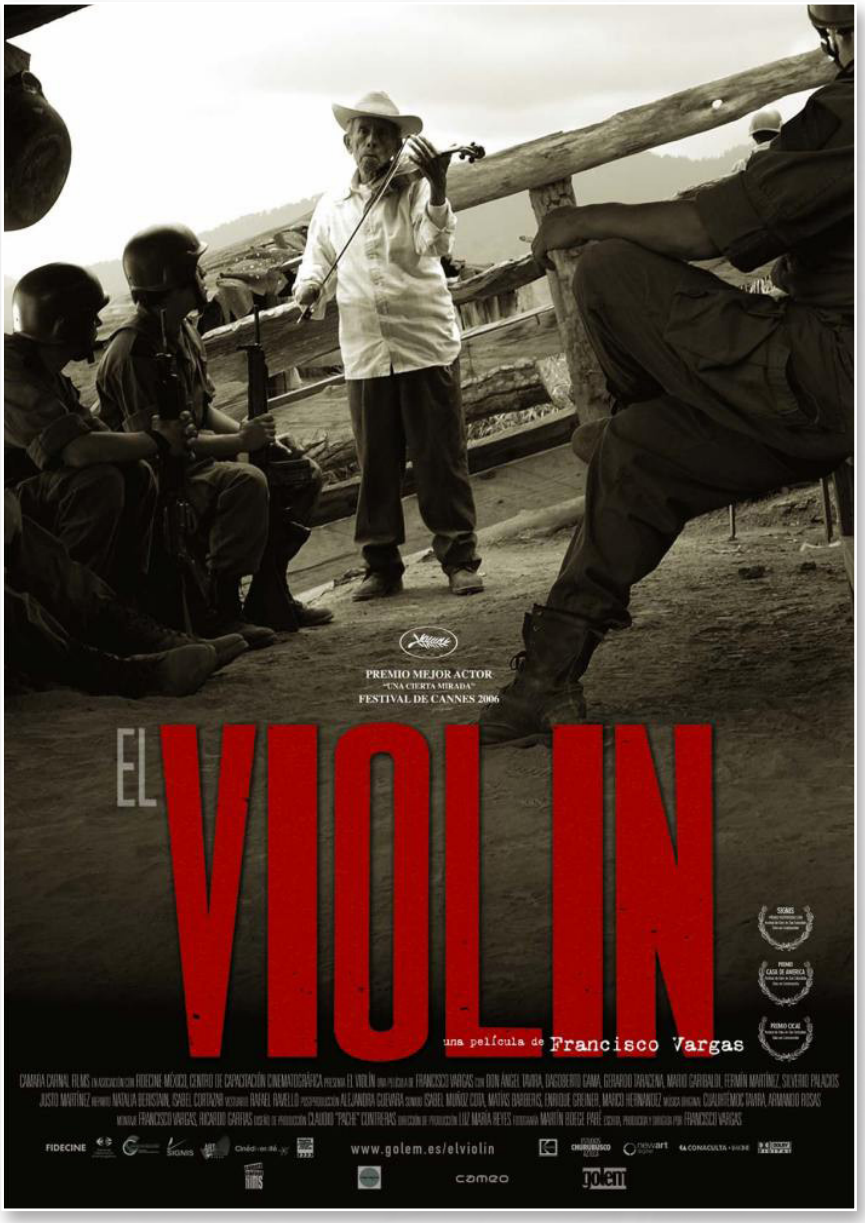
Don Angel TAVIRA

(EL VIOLÍN de Francisco VARGAS)

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 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].

2 *Texto de Paul Anastasio en Revista Dos Tradiciones. Marzo 2002.*

3 *Premio de interpretación masculina, categoría* Una cierta Mirada.


PREMIO MEJOR ACTOR
"UNA CIERTA MIRADA"
FESTIVAL DE CANNES 2006
EL VIOLIN
una película de Francisco Vargas
www.golem.es/elviolin
cameo
golem

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 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. Ei resto del camino fue de bajada. ¿Sera 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 Ios corazones humanos, entre las almas puras. Este no será el único modo de cambiar al mundo... pero sí uno delos 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 escuela, llego a ser uno .e 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 ensenado 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.

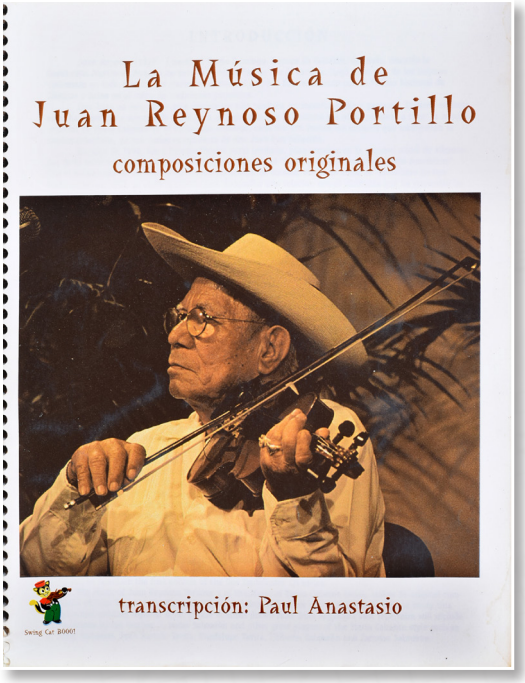
En julio de 1996, fue a Estados Unidos como invitado, para enseñar en la reunión anual de aficionados de la música en Port Townsend, Washington, llamada el "Festival de la Tonada del Violín Americano".

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

---

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.



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

Ángel Tavira Maldonado

TELECABLE

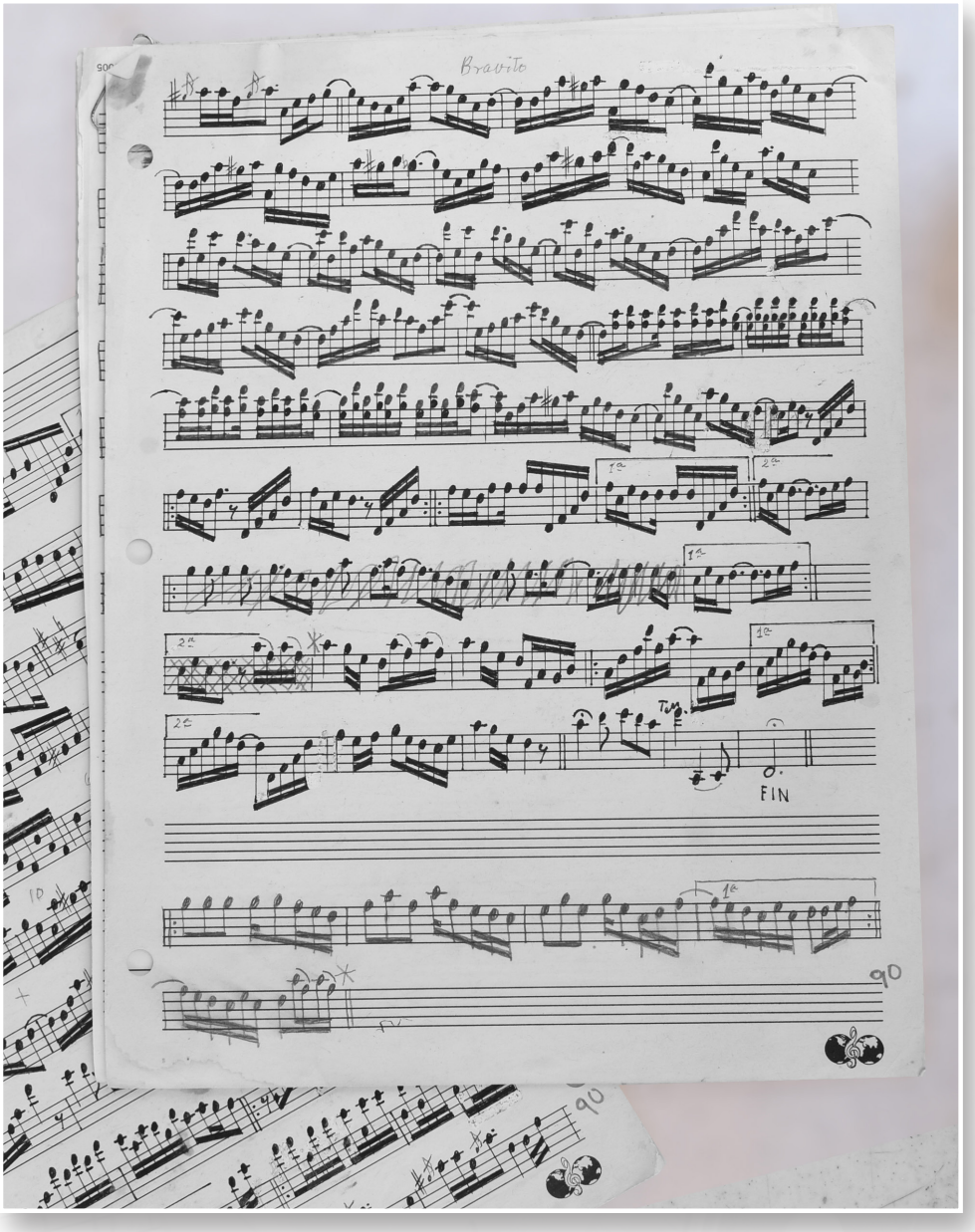
Ángel Tavira Maldonado

(texto de Paul Anastasio)

En los tiempos en que yo estudiaba violín tradicional con Juan Reynoso en Tierra Caliente, comencé a escuchar historias intrigantes de un violinista con una sola mano, Ángel Tavira, de Corral Falso, Guerrero. Aunque estaba convencido de que este hombre realmente existía, no sabía mucho más de él.

En aquellos días se realizaba un Concurso de Sones y Gustos en Tlapehuala, Guerrero, y allí tuve la oportunidad de conocer a Ángel.

Sabía que él estaba transcribiendo la música de la región, y le dije que yo estaba tratando de hacer lo mismo. Inmediatamente me pidió ver un poco de mi trabajo, diciendo algo como: –*Mucha gente trata de transcribir esta música, pero pocos pueden hacerlo con éxito.* Entonces le mostré algunas de mis transcripciones, y creo que le gustó lo que vio. Pronto fui invitado a visitarlo en su casa en Iguala, donde vivía con su esposa Elpidia. Inmediatamente caímos en una rutina diaria, en la que Ángel sacaba algu-


Bravito
1a
2a
Tm.
FIN
90

nas de sus transcripciones inmaculadamente escritas a mano, yo ofrecía algunas mías de las que se veían sustancialmente más descuidadas, y ambos las inspeccionábamos con cuidado para corregir los errores.

En un momento, recuerdo haber encontrado un error menor en una de las transcripciones de Ángel. –*Profe* (no le gustaba ser llamado Maestro, pero estaba de acuerdo con Profe), *hay un error aquí*. Sin decir una palabra, simplemente me entregó su lápiz para que yo pudiera hacer la corrección. Este trabajo en equipo, basado en el respeto mutuo, continuó a lo largo de nuestros días y semanas de trabajo conjunto.

Al principio no estaba seguro de si Ángel me permitiría fotocopiar sus partituras. Resultó que estaba más que dispuesto a compartir su trabajo y me indicó una pequeña tienda a pocas cuadras de su calle que tenía una fotocopiadora. Me entregó todo lo que había transcrito y me envió a la tienda. Sabía que Ángel tomaba Coca-Cola Zero, a la que todos llamaban "gasolina para el maestro", así que naturalmente le compré un par de botellas.

A menudo, cuando llegaba a su casa, él estaba frente a su casa entrenando a algunos músicos jóvenes. Ver esto siempre fue gratificante, ya que en esos días en Tierra Caliente había muy pocos jóvenes interesados en aprender la música.

Ángel y Elpidia fueron maravillosos anfitriones, con Elpidia 1cocinando la comida mexicana más increíble que he comido. Sus comidas siempre fueron un punto culminante de cada visita.

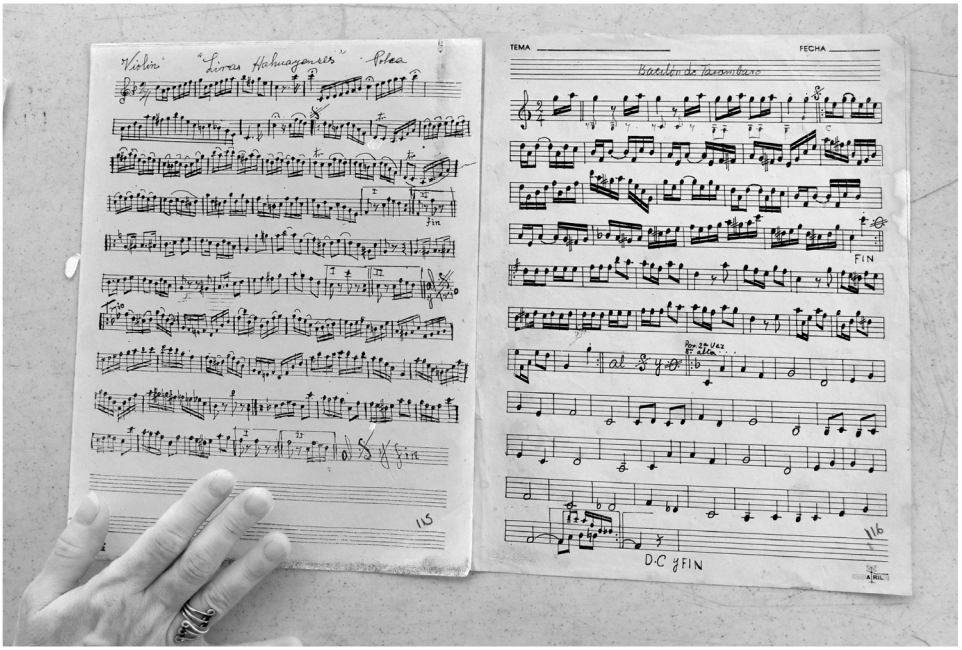
En diferentes visitas a Iguala, fui acompañado por diferentes músicos. Si la memoria no me engaña, Hugo Reynoso siempre me acompañó. Otras veces nos acompañaron algunos de los otros es-

tudiantes de Juan Reynoso, incluidos David Tobin y Tim "Loquito" Wetmiller. Tener varios violinistas nos permitió tocar algunas de las melodías armonizadas arregladas por Juan o Ángel.

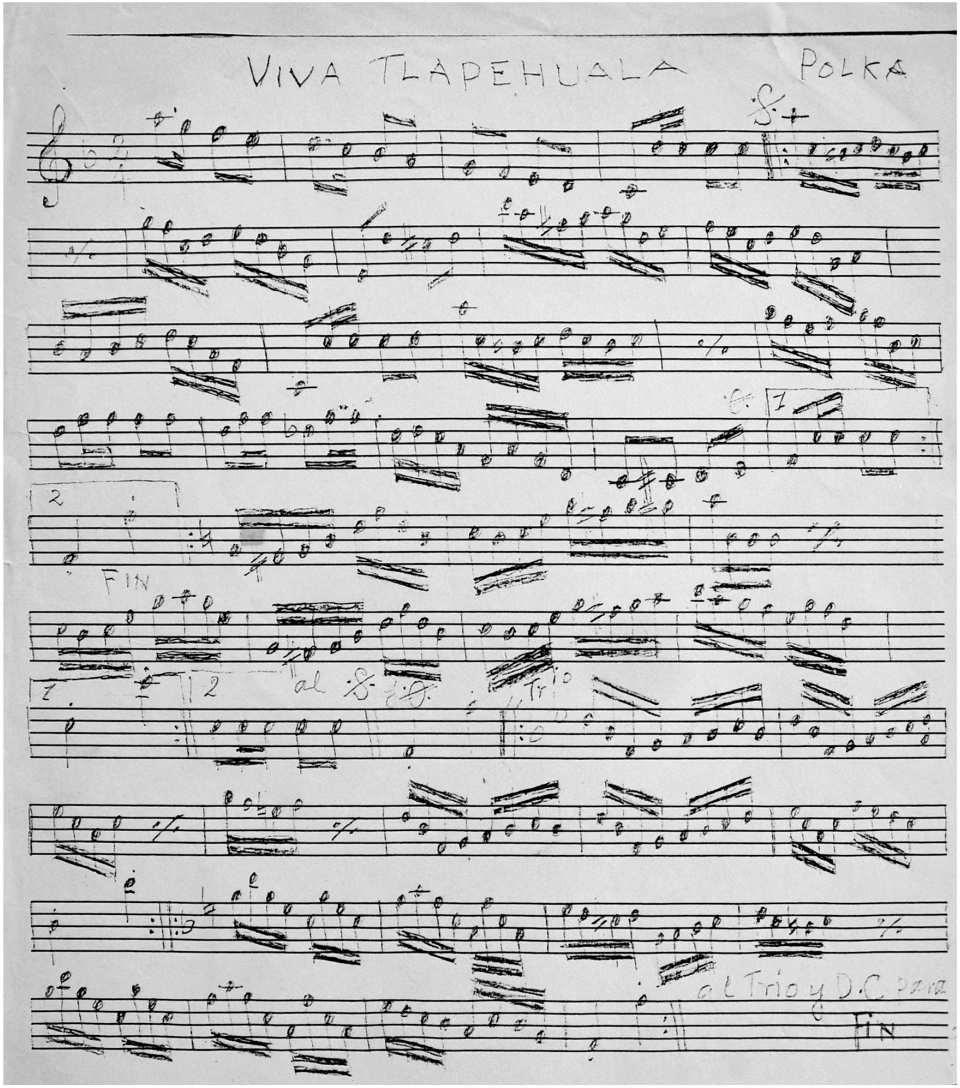
A veces los hijos de Ángel nos acompañaron, así como también un buen guitarrista que estaba en el grupo de Ángel. La hija de Ángel, Margarita, cantó con nosotros a veces, y hacia el final de nuestras visitas estábamos haciendo preparativos para grabarla cantando algunos de los boleros escritos por el tío de Ángel, Guadalupe Tavira. Si bien no pudimos completar estas grabaciones con estándares profesionales, las voces apasionadas de Margarita se presentaron en un CD posterior en el que estuvo acompañada por Ángel y su grupo.

El mundo tiene una gran deuda con Ángel Tavira. Su gran y preciso archivo de transcripciones asegura que esta música sobrevivirá, especialmente ahora que las transcripciones se han copiado a PDF y Finale y se han distribuido en CD-ROM gratuitos.

Ángel no solo transcribió más de cien piezas en varios géneros, sino que también compuso contracantos para algunos de los boleros compuestos por su tío Guadalupe Tavira. Un pequeño trabajo detectivesco me permitió encontrar algunos contracantos que no fueron etiquetadas como tales. De hecho, algunos no fueron titulados en absoluto, y un proceso de prueba y error me permitió emparejarlos con las melodías originales que pretendíamos decorar. Algunos boleros tenían más de un contracanto. Uno tenía cuatro. Todos están incluidos aquí.



En algunos casos, fue necesario que desarrollara melodías incompletas, armonías y contracantos. Hice esto solo cuando fue necesario, para corregir algunos errores obvios, rellenar contra melodías parciales o agregar armonías a valses de secciones múltiples en los que algunas secciones no estaban armonizadas. Al hacerlo, me di el



lujo de extraer partes e ideas de las piezas de mi archivo de transcripciones que había sido armonizado por Juan Reynoso. Lo hice con el interés de hacer tantas transcripciones completas y listas para ser interpretadas. Cuando fue necesario componer secciones

cortas de contracantos, intenté ponerme en la frecuencia de Ángel y escribir lo más cerca posible de su estilo. Los casos en que necesité agregar una sección que compuse o una sección que saqué de una transcripción de Juan Reynoso, están señalados claramente en la transcripción.

Algunos de los sones y gustos quedaron incompletos, ya que Ángel no completó las transcripciones. Los estudiantes conocedores de estos estilos podrán agregar terminaciones y adornos estilísticamente correctos si así lo desean. Se incluyeron múltiples versiones de canciones en estos dos estilos cuando diferían entre sí de manera significativa. Algunos están en tonalidades diferentes, mientras que otros presentan diferentes adornos y/o finales.

En nuestro intento de hacer este CD-ROM lo más completo posible, también incluí algunas transcripciones que fueron claramente incompletas. Por ejemplo, algunos valses solo incluyen una sección. Se espera que los estudiantes puedan hacer un índice cruzado de estas tablas con otras fuentes orales o escritas y logren completar las canciones.

Ángel nos dejó un legado invaluable de transcripciones. Mientras grabé todas mis lecciones con él, también pude transcribir muchas otras piezas que tocó pero nunca escribió. Estas piezas, así como cerca de mil transcripciones más de las grabaciones de Ángel, Juan Reynoso y más de una docena de otros violinistas finos de Tierra Caliente, estarán disponibles tan pronto como sea posible en futuros CD-ROM. Además, tengo cientos de otras piezas transcritas por otros, incluidos Plutarco Ignacio y Marciano (Chano) Calderón. Chano también fue muy amable al permitirme fotocopiar un libro que contiene más de cien reducciones de piano de piezas de Margarito Vargas, el director de la banda estatal de Guerrero. Estos también estarán disponibles en futuros CD-ROM.

Un millón de gracias a don Ángel, doña Elpidia y todos los demás que han ayudado con este proyecto. Este trabajo no podría haber sucedido sin los trabajos hercúleos de Zarina Palafox y Lindajoy Fenley y la paciencia, apoyo financiero y emocional de mi amorosa esposa Claudia Anastasio. El apoyo financiero significativo también ha venido del Estado de Guerrero y de una beca que Sage Arts dio a la Sociedad de Folklore de Seattle hace cinco años y que nos dio un fuerte empujón también.

Nada es para siempre, pero podemos estar seguros de que esta música estará a salvo en el futuro cercano. Ha sido un gran placer haber participado en su preservación y difusión. Huelga decir que nuestro trabajo está en curso.

Lector, por favor comparte las partituras, nos pertenecen a todos. Si consideras que te puedo ayudar en algo, no dudes en ponerte en contacto conmigo vía Facebook.

Mayo de 2018

Biografia

VIOLIN

Biografía

(en voz de Elpidia Diego, su pareja)

A ese hombre lo conocí porque fui a una fiesta y él estaba tocando con su conjunto de cuerdas "Pókar de Ases", con Nicolás Salmerón, Juanito Tavira, Julio Elías y Domingo Saucedo.

Me lo presentaron y convivimos, platicamos... él se interesó por mí. Nos volvimos a ver. Él estuvo detrás, detrás de mí constantemente. Me mandaba regalos con Julio –yo creo que se llevaban muy bien– y yo no los aceptaba. Yo tenía 20 años y él tenía 40. 40 y 20 ¡jajaja!

Yo ya tenía dos hijos. Lo acepté porque era muy cariñoso. Me decía que si yo aceptaba, él me iba a mantener. Tardé dos semanas en aceptarlo y ¡cómo son las cosas del destino! Nos juntamos a ver si funcionaba y ya no nos separamos. Empecé a vivir con él aquí en Iguala y nos quedamos 44 años juntos hasta que él falleció. Siempre fue muy amoroso también con mis dos hijos mayores.

Nacido en Corral Falso en 1924, era un hombre muy lindo, me ganó con cariños y atenciones. Yo estaba joven y hacía mis berrinches pero él era muy paciente, siempre trataba de no pelear y me decía –Ya, vieja, no te enojes.

Mi hija Yolanda fue la primera que tuve con él, nació en 1965. La segunda es Margarita, nacida en 1967, es la que canta y es mamá de Mohamed, mi nieto músico. Para 1969 mi hijo Daniel y luego Luis en 1972.

Cuando yo me junté con él todavía no era maestro, aunque ya transcribía música, lo enseñaron sus tíos Guadalupe, Sósimo y Félix Tavira López[1], hijos de Juan Bartolo Tavira. El papá de Ángel (José Isabel Maldonado Navarro) se fue y su mamá, Anita Tavira, no tuvo otro hijo. Los tíos lo criaron y por eso es que siempre ha enarbolado el apellido Tavira por sobre el Maldonado.

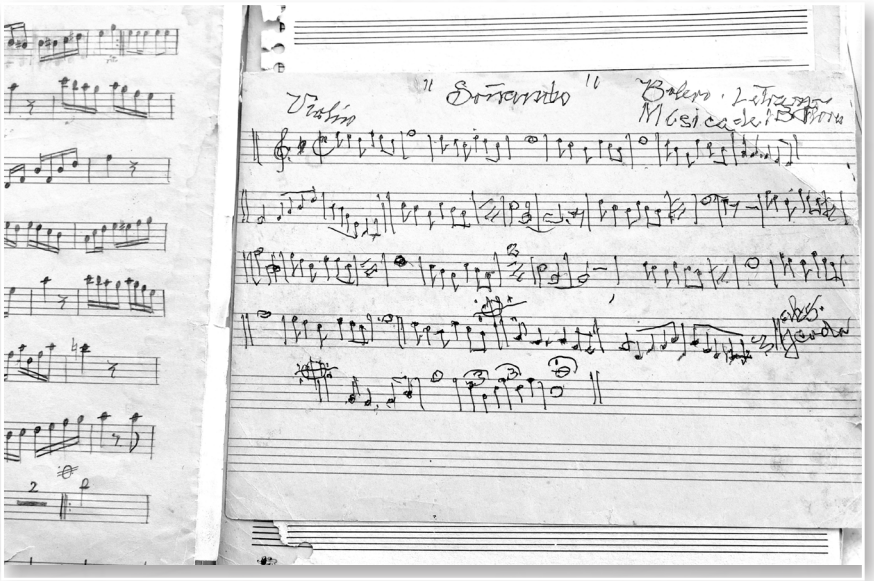
> *Desde los seis años aprendió a tocar de manera lírica cuatro instrumentos: saxofón, bajo, guitarra y violín, y más tarde habría de tomar clases de música clásica, semiclásica y romántica.*[2]

---

1 Padre de los Hermanos Tavira Peralta, radicados en la Ciudad de México que forman el conocido conjunto musical.

2 https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Tavira

El que más lo ayudó a aprender a escribir música fue Sósimo. Don Guadalupe fue el que más se preocupó por enseñarle a tocar varios instrumentos: saxofón, violín y contrabajo. Después de perder la mano se dedicó únicamente al violín.

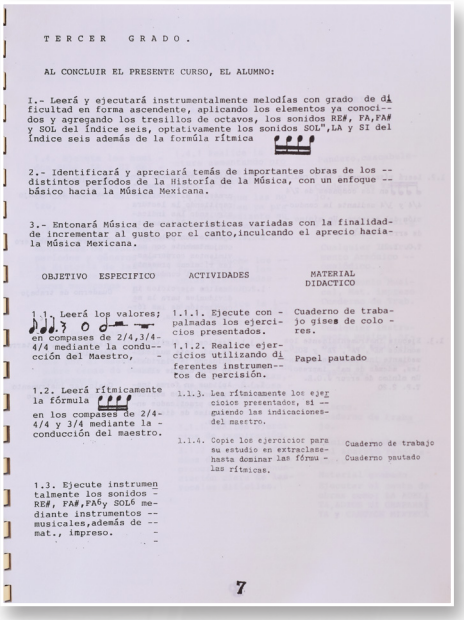


En correspondencia a lo aprendido, Ángel les enseñó música a los hijos de su tío Félix, los hermanos Tavira Peralta, que ya habían comenzado con su padre. Dos de ellos se siguieron de frente, Rafael entró al Conservatorio de las Rosas y Cuauhtémoc a la Escuela Libre de Música "José F. Vázquez" y después a la Escuela Nacional (ahora Facultad) de Música de la UNAM.

Ángel entró a trabajar al Jardín de Niños "Antonia Nava de Catalán" como acompañante de las educadoras en la materia de cantos y juegos. También estuvo un ratito en la Normal de Educadoras, de pura mujer, dando clases de música.

Se abrió en 1972 la Secundaria No. 2 “Jaime Torres Bodet” y un amigo funcionario lo ayudó a entrar a una plaza de maestro como parte de la plantilla fundadora. En las vacaciones asistía a cursos de profesionalización en Huitzuco de los Figueroa (cerca de Iguala) de 1967 1972 a 1976; tomó cursos en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México y se evaluó en la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Nicolaíta en Morelia donde se acreditó con un documento que lo reconocía capaz de impartir enseñanzas musicales en primarias y secundarias.

Tras 32 años como profesor, se jubiló en 1999 pero siguió enseñando de manera particular a amistades y familiares aquí en la casa.



T E R C E R G R A D O .

AL CONCLUIR EL PRESENTE CURSO, EL ALUMNO:

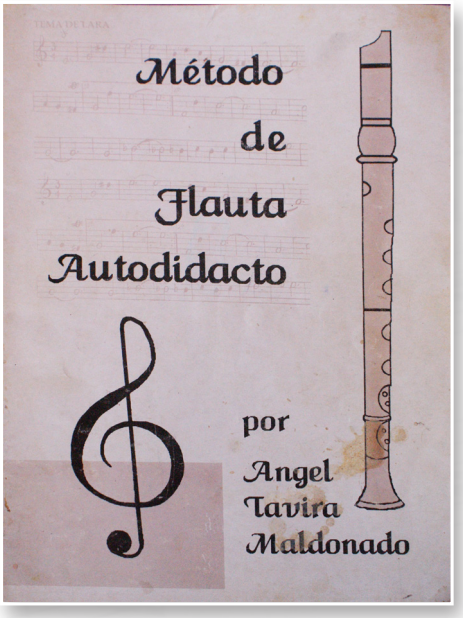
I.- Leerá y ejecutará instrumentalmente melodías con grado de dificultad en forma ascendente, aplicando los elementos ya conocidos y agregando los tresillos de octavos, los sonidos RE#, FA,FA# y SOL del índice seis, optativamente los sonidos SOL#,LA y SI del índice seis además de la formúla rítmica

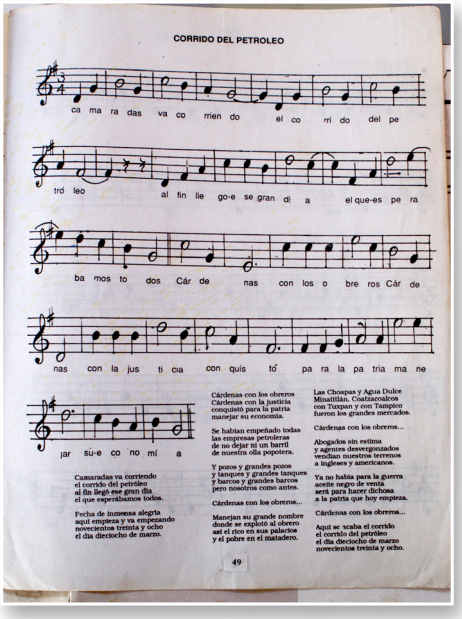
2.- Identificará y apreciará temás de importantes obras de los distintos períodos de la Historia de la Música, con un enfoque básico hacia la Música Mexicana.

3.- Entonará Música de caracteristicas variadas con la finalidad de incrementar al gusto por el canto,inculcando el aprecio hacia la Música Mexicana.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	MATERIAL DIDACTICO
1.1. Leerá los valores; en compases de 2/4,3/4-4/4 mediante la conducción del Maestro,	1.1.1. Ejecute con palmadas los ejercicios presentados.	Cuaderno de trabajo gises de colores.
	1.1.2. Realice ejercicios utilizando diferentes instrumentos de percisión.	Papel pautado
1.2. Leerá rítmicamente la fórmula en los compases de 2/4-4/4 y 3/4 mediante la conducción del maestro.	1.1.3. Lea rítmicamente los ejercicios presentados, si guiendo las indicaciones del maestro.	
	1.1.4. Copie los ejercicios para su estudio en extraclase hasta dominar las fórmulas rítmicas.	Cuaderno de trabajo Cuaderno pautado
1.3. Ejecute instrumentalmente los sonidos RE#, FA#,FA6 y SOL6 mediante instrumentos musicales,además de mat., impreso.		

7





"Se mueren los que la mueven (2004)" y "El violín (2006)"

Los Hermanos Tavira Peralta estaban tocando en una radiodifusora. Francisco Vargas andaba por ahí en un taller y como quería hacer su tesis con algo de música tradicional, los abordó. Ellos lo llevaron con su primo don Ángel y Francisco le ofreció hacer un documental con los músicos de la Tierra Caliente de Guerrero. Lo estuvieron grabando en diferentes poblaciones. Terminó la filmación, le dio las gracias y se fue.

Después apareció de nuevo para ofrecerle hacer la película. Primero un cortometraje que tardó como dos años en que lo anduvo presentando para lograr el financiamiento de la película entera. En

ese lapso de tiempo se enfermó Ángel. De por sí era diabético y se le empezaron a complicar varias cosas. Francisco Vargas se lo llevó a México, lo hospedó en casa de su papá y le procuró atención médica.

Yo me aventé toda la filmación con él, atendiéndolo, porque tuvo que hacer un esfuerzo extra para terminar la película. Ya terminada, Francisco le comunicó que había entrado con el filme a varios concursos y que en Francia lo querían conocer. Ángel pidió que yo lo acompañara y fui con ellos.

La película "EI violín" ha sido la cinta mexicana más premiada de los últimos años; ello lo hizo merecedor de numerosos premios y reconocimientos personales, entre los que destacan el que Le concedió el Festival 59 de Cine de Cannes, Francia (que es el más importante del mundo); la 30ª Muestra Internacional de Cine de Sao Paulo, Brasil; el 32 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, España, que Le concedió en noviembre de 2006 el Colón de Oro; y, el Senado de la República, el 21 de marzo de 2007, Le hizo un reconocimiento nacional.

Hasta 2006 El violín había obtenido 41 premios internacionales en diversos festivales cinematográficos[3].

No le gustaba ninguna comida, siempre le cocinaba yo y en Francia fue lo mismo. Poco salimos porque él andaba ya enfermo. Nos instalaron en un departamento y allí nos quedamos. Alguna vez a

3 http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-de-biografias/999-maldonado-tavira-angel-angel-tavira

un periodista que le preguntó por la gastronomía europea le comentó que allá comía los mismos huevos, sólo que de gallina francesa.

De regreso a la cotidianidad

Durante ese 2006 venía a la casa Oliver, un muchachito hijo de un doctor, con mucho talento. Ángel le enseñaba música. Ahorita tiene una orquestita a la que le puso el nombre "Ángel Tavira".

> *Durante el Festival Internacional de Cine Acapulco (FICA) 2006, se realizó un concierto en el Fuerte de San Diego con la participación de don Ángel Tavira y la Orquesta Filarmónica de Acapulco (OFA). En ese evento firmó un convenio con el director del FICA para que la OFA grabara su música[4].*

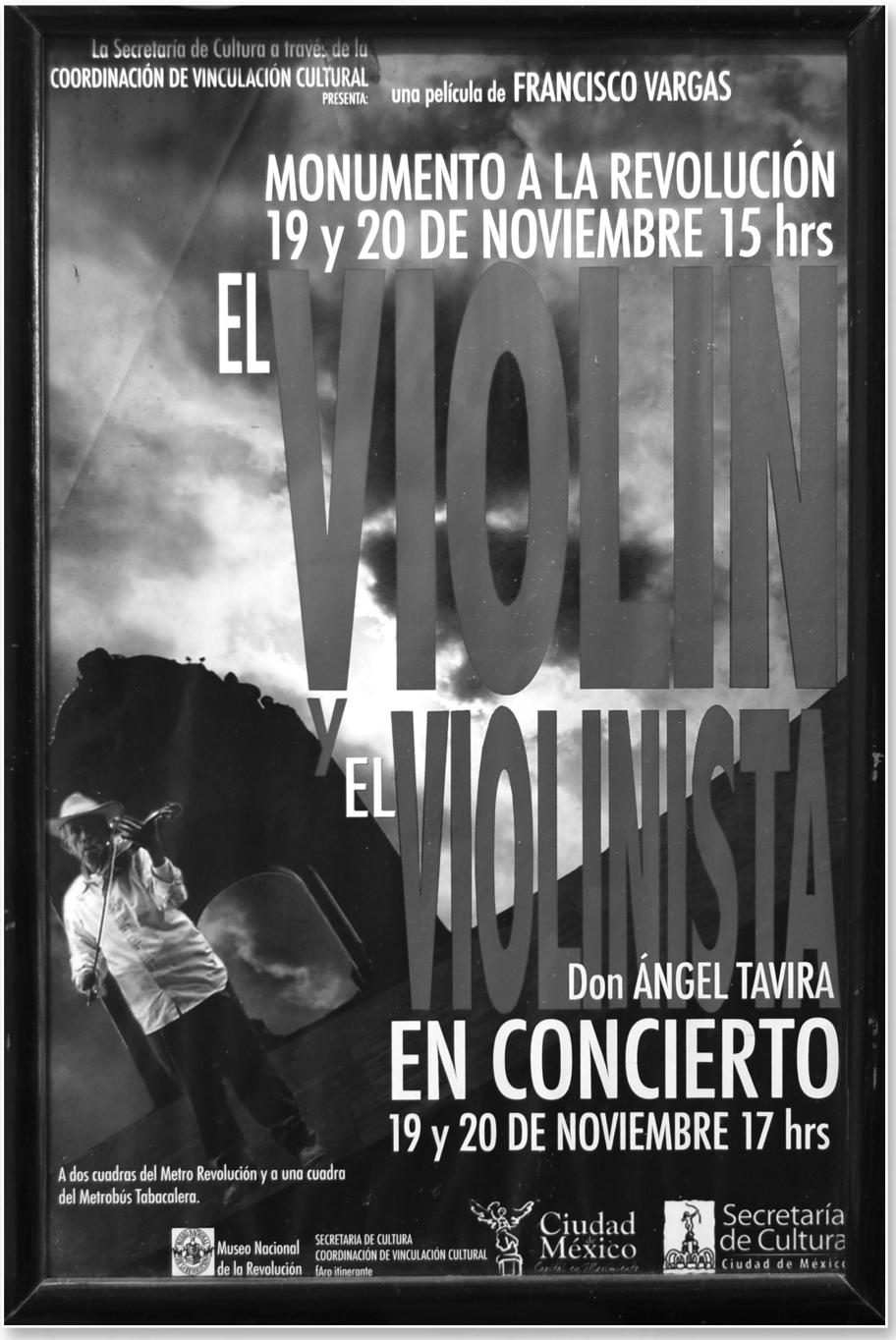
Ya no alcanzó a grabarla y poco salía ya. Tocó en el "Festival Quimera" en octubre de 2007 y después lo invitaron los del Faro de Oriente y la Revista Proceso para que fuera con mis hijos a tocar a la Ciudad de México después de la proyección de la película, conmemorando la Revolución.

> *Todo violín tiene un violinista, así que luego de la proyección del multipremiado filme de Francisco Vargas, El violín, su protagonista don Ángel Tavira, un campesino guerrerense de 82 años, dará un concierto de ese instrumento, acompañado por su grupo integrado por cinco músicos de tierra caliente. Esto será mañana, 19 de noviembre en el Monumento a la Revolución. Al concluir don Ángel, estudiantes de música y solistas se han ofrecido para rendirle homenaje con composiciones propias, como Alberto Arista, quien creó una pieza tras ver el filme, o Ana Zarina, quien tocará en su guitarra La Tortolita, un son-tótem, como le llama[5].*

---

4 http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-de-biografias/999-maldonado-tavira-angel-angel-tavira

5 https://www.proceso.com.mx/92732/don-angel-tavira-en-concierto


La Secretaría de Cultura a través de la
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CULTURAL
PRESENTA:
una película de FRANCISCO VARGAS
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN
19 y 20 DE NOVIEMBRE 15 hrs
EL VIOLIN
Y EL VIOLINISTA
Don ÁNGEL TAVIRA
EN CONCIERTO
19 y 20 DE NOVIEMBRE 17 hrs
A dos cuadras del Metro Revolución y a una cuadra del Metrobús Tabacalera.
Museo Nacional de la Revolución
SECRETARIA DE CULTURA
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CULTURAL
fAro itinerante
Ciudad de México
Secretaría de Cultura
Ciudad de México

Aunque trabajó tantos años en la música, no componía, su interés fue la transcripción, conservación y enseñanza. Escribió un método para flauta dulce a nivel secundaria e insistía en que se utilizara repertorio tradicional guerrerense en las escuelas del estado.

Ángel nos dejó el 30 de junio de 2008. Lo trajeron aquí a la colonia para velarlo, lo llevaron también a despedir a su escuela, la Secundaria No. 2 y de ahí ya a sepultar a Corral Falso.

La maestra Tulia, presidenta de la colonia, procuró que al parque local se le pusiera el nombre de Ángel Tavira. Ahí tiene la placa diciéndolo.

Al principio yo estaba tranquila pero, con el paso del tiempo, lo extraño más. Mis hijos ya tienen sus ocupaciones, sus familias; sí me vienen a ver, pero ya no viven aquí. Ya estoy sola.

ÁNGEL TAVIRA

Un violín restaurado

Un violín restaurado

Cuando alguien hace un proyecto intenta, en la medida de su experiencia y posibilidades, asignar con justicia el presupuesto para las personas que trabajan en él directa o indirectamente.

Para 2008, desde mi pequeño puesto en el gobierno federal, presupuesté la primera versión del CD-Rom tomando en cuenta retribuir simbólicamente a Paul Anastasio. Estaba consciente de que ningún apoyo que pudiera yo conseguir allí iba a cubrir los miles de dólares que Paul había gastado a lo largo de los 6 años de trabajo más intenso en el que había realizado al menos 12 viajes donde pagó hoteles y después la renta del *Cuarto de dos gringos locos*[1] en el centro de Ciudad Altamirano, aviones y comidas además del pago que realizó a absolutamente todos los violinistas con los que trabajó, dándoles retribuciones por hora como si estuviera tomando clases particulares. Aun así, yo consideraba que Paul debía de ganar algo a cambio de ceder sus transcripciones.

Cuando aprobaron el presupuesto, le escribí feliz a Paul, quien me contestó lo mismo que me respondió para esta edición:

---

1 Un pequeña accesoria con medio baño donde se instaló, a veces acompañado por David Tobin. Su cocina era una parrilla de resistencia y una olla eléctrica de lenta cocción; su recámara, colchonetas y bolsas de dormir. El mobiliario más importante era una pequeña mesita baja para revisar las transcripciones.

–Cualquier dinero que hubiera para mí, por favor repártelo entre los violinistas que sigan vivos o dáselo a sus viudas.

Así lo hicimos. Íbamos bien, de acuerdo a lo planeado pero al llegar con doña Elpidia Diego Rosales, viuda de don Ángel Tavira, nos dijo que ella no quería lucrar con la obra de su marido.

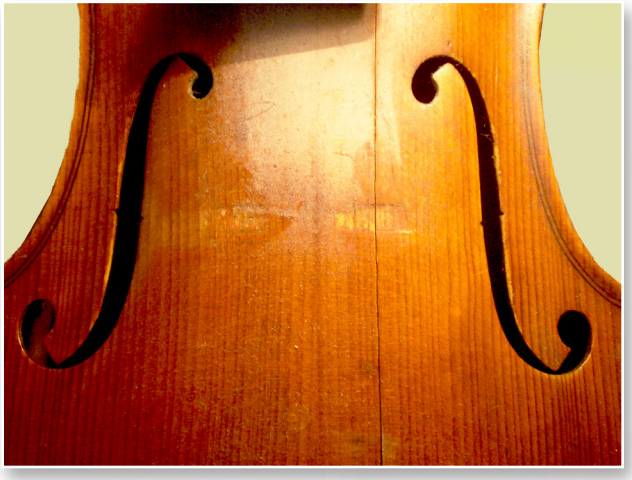
Insistí en que queríamos retribuir de alguna manera el uso de las transcripciones; más aún porque don Ángel sí había hecho transcripciones que luego compartió con Paul.

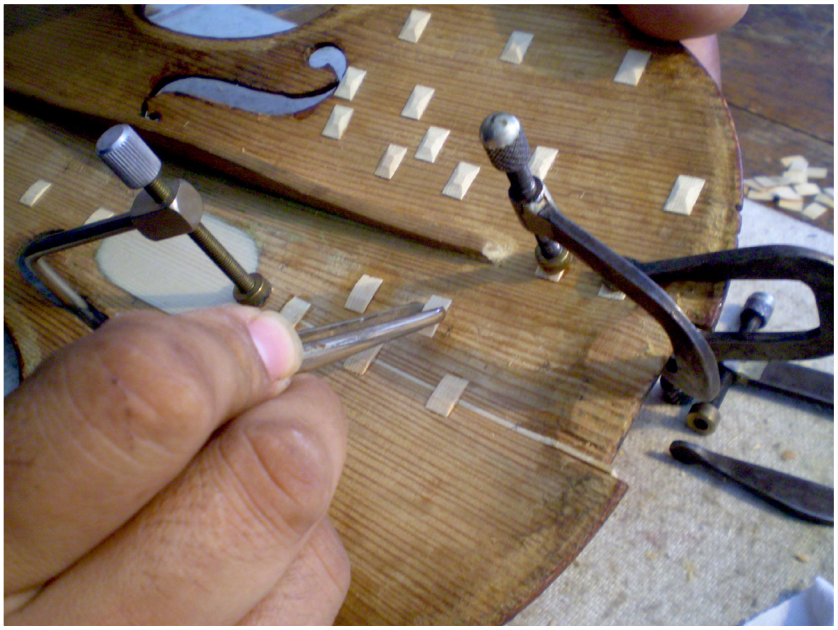
Entonces ella comentó que tenía un violín, el mejor violín de Ángel, pero se había roto. Que ya les había pedido a otros músicos que lo llevaran a reparar pero no lo hicieron. Que si el dinero destinado a ella alcanzaba para realizar la reparación, se daba por bien servida y le podría dar el violín a su hijo que ya estaba tocando en un mariachi.

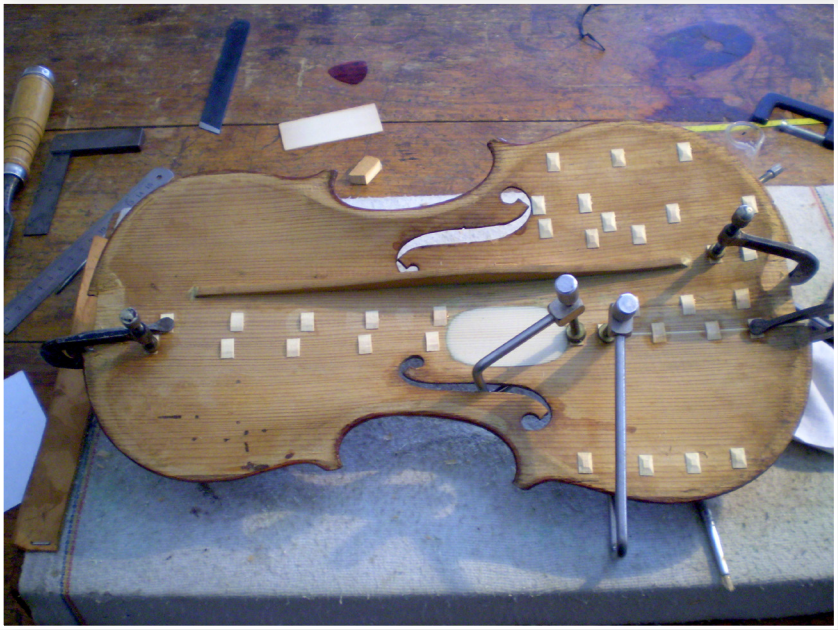
Con mucho pendiente por la responsabilidad que eso implicaba, partimos con el violín en el coche –mi viejo Ford Fiesta– pues todavía nos dirigíamos hacia Tlapehuala. Ya de regreso en la Ciudad de México llamé al músico Marco Antonio Rubio, excelente persona, gran amigo de toda mi confianza y, sobre todo, el primer alumno titulado en la Licenciatura en Laudería de la escuela que ahora está en Querétaro. Le mostré el violín y le pregunté cuánto costaría repararlo.

Lo que parecía una simple rajada y que los neófitos creemos poder arreglar con una aplicación de pegamento para madera, era resultado de un desequilibrio de fuerzas donde apoya el *alma* –ese

postecito de madera que los violines tienen dentro, que transmite la vibración y que los mariachis viven acomodando. El violín tenía que ser desarmado completamente para reforzar el punto donde la tapa sostiene el alma. La *rajadita* tenía que ser rellenada y reforzada por dentro con una especie de vendoletas como las que los médicos colocan en las heridas largas, pero en este caso de madera.







Marco hacía cuentas mentales para saber cuánto cobrar porque era un trabajo muy complejo; más que una reparación, era una restauración. Además, el violín era muy buen instrumento, fino. Me preguntó quién era el dueño. Cuando le respondí, su cara cambió de color. Él, como músico dedicado al son mexicano tradicional, conocía perfectamente a nuestro personaje y lo admiraba. Tras una leve palidez, se le dibujó una gran sonrisa:

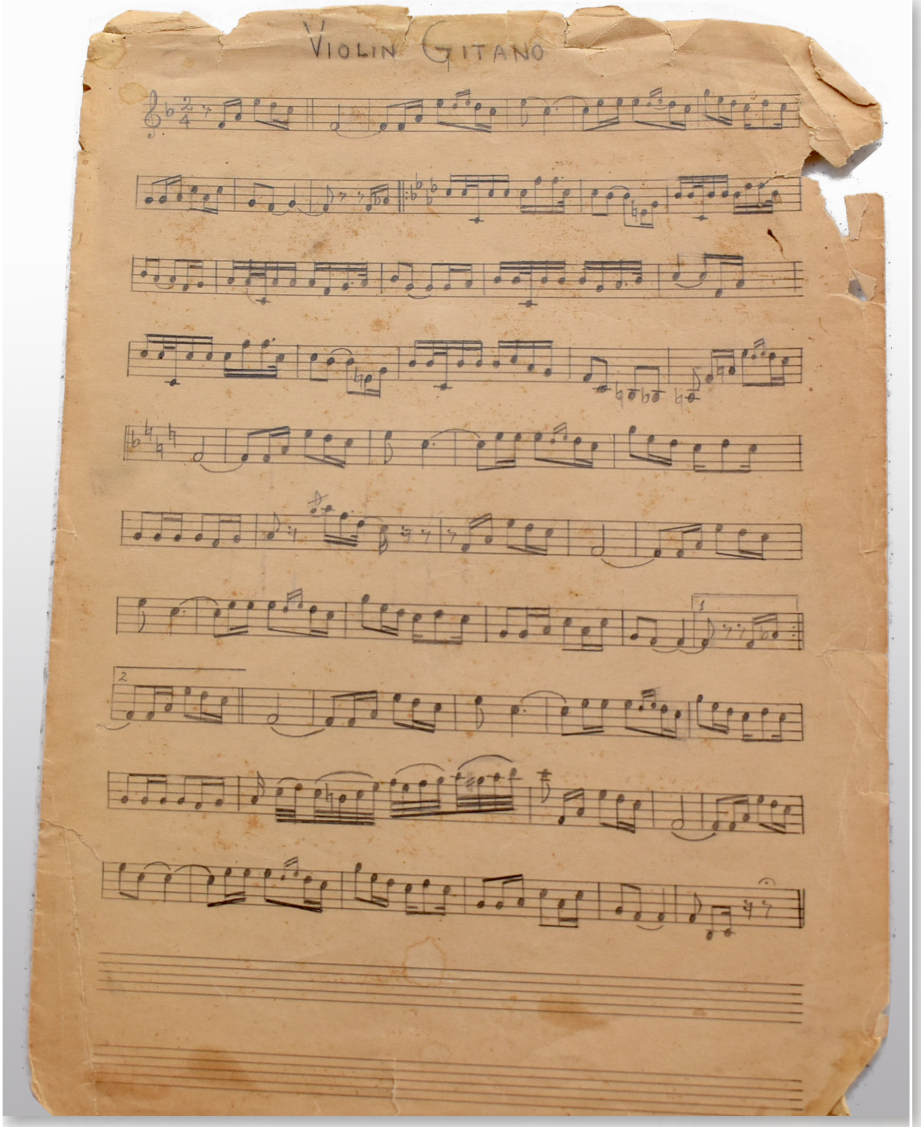
–Si hay presupuesto o no, no importa. Yo lo arreglo por lo que me den, será un honor.

Nunca supe el costo real de la restauración pero, basada en otras reparaciones, calculo que Marco Rubio hizo el trabajo por una quinta o sexta parte de su valor. Así quedó, en unos cuantos meses y con muchísimo amor, reparado el último violín de don Ángel Tavira.

Ana Zarina
Agosto de 2018

Los adornos en la música calentana

VIOLIN GITANO



Los adornos en la música calentana

(texto de Ana Zarina)

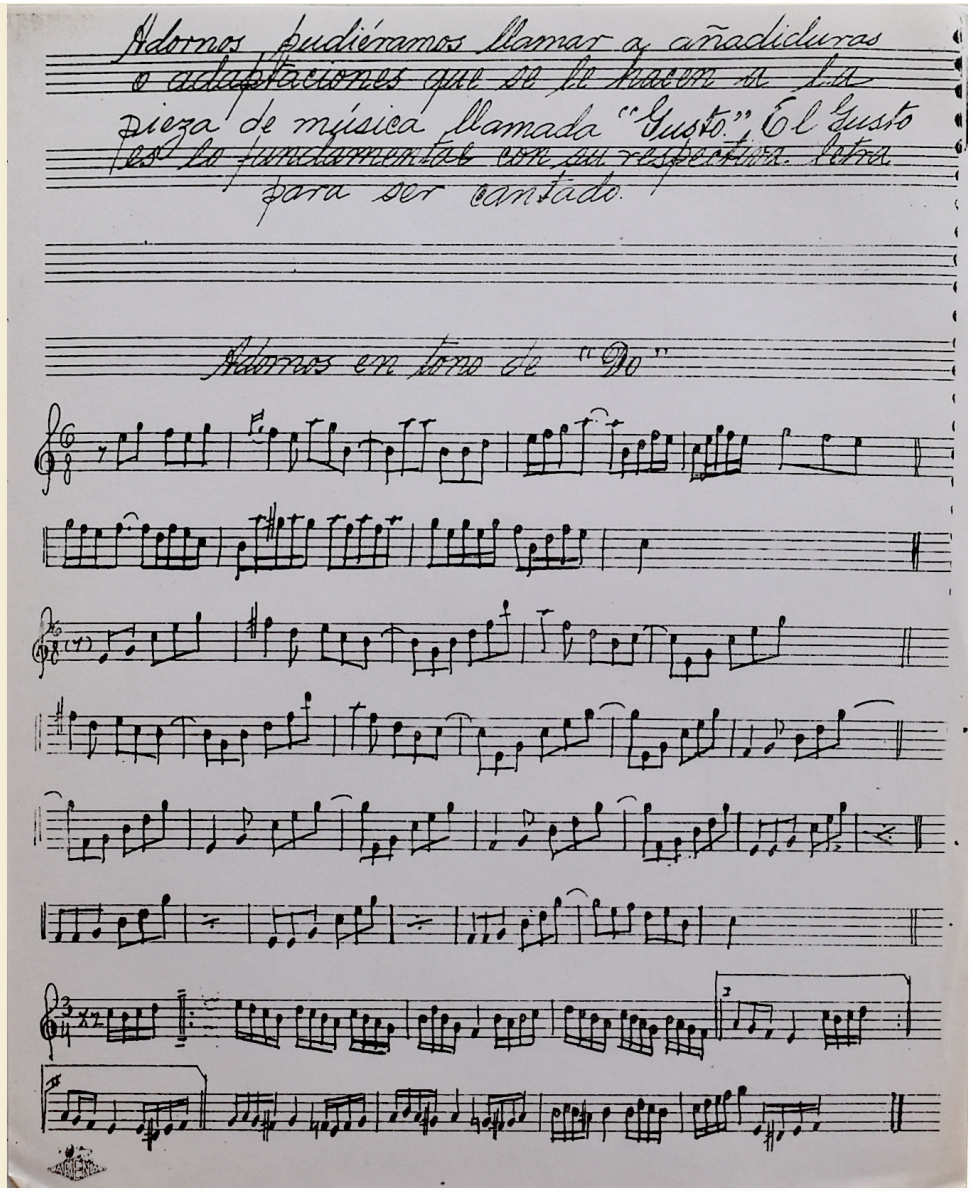
De las manifestaciones musicales en Tierra Caliente, el estilo calentano o música de tamborita –Cuenca del río Balsas– posee una riqueza extraordinaria en la interpretación del violín.

Entendemos por música de tamborita al repertorio interpretado a lo largo de los años por los conjuntos de tamborita, también llamados conjuntos de arrastre o de cuerdas. Éstos constan de uno o dos violines (en contados casos, tres), una o dos guitarras sextas y la tamborita –que le da nombre al conjunto y es un pequeño tambor de dos membranas de cuero de chivo o vaca sobre un cuerpo cilíndrico de madera escarbada y tensadas con cintas de cuero sobre un aro de madera de parota.

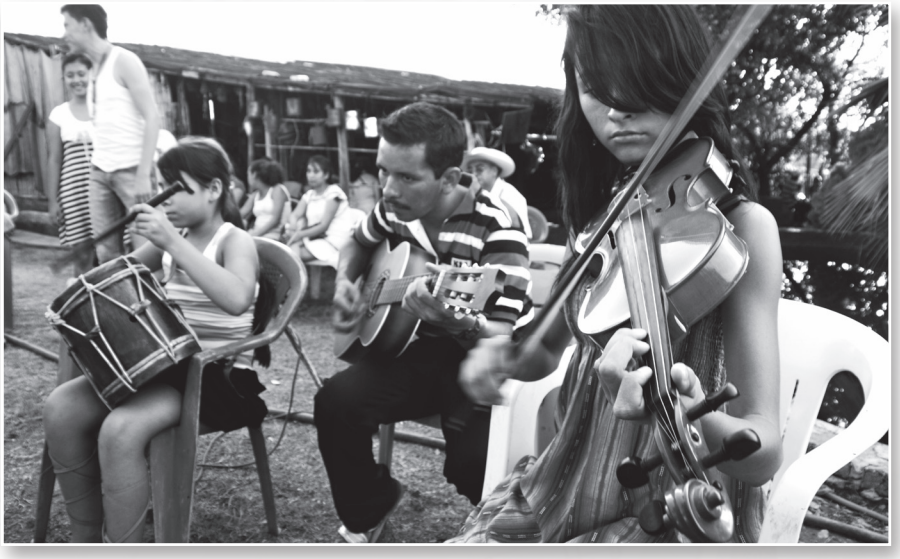
Antes se acompañaba con una guitarra llamada panzona o túa, afinada en medios graves, que ha caído en desuso por la dificultad para tocarla, ya que sus gruesas cuerdas fabricadas con tripa son muy tensas al rasgueo. Unos pocos grupos jóvenes han retomado el instrumento, aunque afinándolo como vihuela, con encordadura industrial de mucho menor calibre.

En algunos ensambles se incluye un tololoche, especie de contrabajo un poco más pequeño que el de la orquesta. También hay testimonios de la inclusión de violoncello, especialmente para interpretar las músicas capilleras (para eventos religiosos) o fúnebres.

La música de tamborita se extiende en la Cuenca del Río Balsas y zonas cercanas; comprende los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala del Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro de los Chávez en Guerrero; Carácuaro, Huetamo, Nocupétaro y San Lucas en Michoacán, además de varios municipios del Estado de México.


Adornos pudiéramos llamar a añadiduras o adaptaciones que se le hacen a la pieza de música llamada "Gusto". El Gusto es lo fundamental con su respectiva letra para ser cantado.
Adornos en torno de "Do"

A diferencia de otras músicas, en que el violín convive horizontalmente con los instrumentos armónicos y respeta ciclos armónicos invariables, el violinista calentano se reserva el derecho de ensamblar frases melódicas a capricho, incluso irrumpiendo en la estructura amónica y modificándola. Estas frases melódicas –emparentadas con la ornamentación barroca- son llamadas adornos y, aunque ocasionalmente se improvisan, lo habitual es que el intérprete tenga un acervo en su memoria para hacer el trabajo de ensamblarlos. El orden de ensamble y el virtuosismo para tocar estos adornos son los que provocan reacciones en los oyentes y rigen el desenvolvimiento de los bailadores.



Lo anterior hace que, en sones y gustos, la división conceptual entre autor e intérprete se disuelva, toda vez que el autor define un tema principal y un ciclo rítmico-armónico pero cada violinista la complementa con este rompecabezas de adornos, dándole un matiz tan personal que puede hacer la pieza casi irreconocible para un observador no familiarizado con estos géneros.

Incluso en las piezas fijas (pasodobles, valses, etc.), el violinista incluye variaciones, y en la zona es deseable que lo haga. Todo esto provoca que el intérprete que inicia necesite acopiar adornos y crear los suyos para ir incrementando sus posibilidades interpretativas.

La manera en que esto tradicionalmente ocurre es que el violinista escucha a un colega tocar, y aprende los adornos que le gustaron. Puede utilizarlos tal cual, o variarlos de algún modo. También genera los propios, a partir de alguna improvisación inspirada y afortunada, o practicando en casa, y éstos también son memorizados.

De izquierda a derecha: Lindajoy Fenley (de espaldas) con Ángel Tavita y Juan Reynoso conversando.

Pero esta transmisión natural se ha visto disminuida como se han visto disminuidas las ocasiones musicales por causas variadas, muchas de ellas ajenas al campo estrictamente musical. La migración, abandono del campo y pérdida de espacios familiares y comunitarios son algunas de ellas. Afortunadamente en este nuevo siglo se

han generado nuevas formas como talleres, campamentos didácticos y manuales, para suplir las anteriores.

Don Ángel Tavira, profesor de secundaria y músico, asistió, ya de adulto, al Conservatorio; al juntar el conocimiento teórico con su larga experiencia como violinista tradicional y su formación magisterial, realizó hace más de 10 años su folleto, hasta ahora inédito, "Adornos para violín", en donde clasifica estas figuras por estilo y tonalidad. Es una obra única en su género por la aproximación a la manera en que tradicionalmente arman los violinistas sus versiones. En 2008 Doña Elpidia, su viuda, dio la afortunada y valiosa autorización para que los adornos formaran parte del pasado CD "Partituras del Balsas", con más razón los incluimos en éste.

Serafín Ibarra Cortez, Paul Anastasio, otra persona, Beto Pineda y Cástulo Benítez de la Paz.

De la milpa al puchero

Mañana, en Ajuchitlán...
CELEBREMOS JUNTOS 150 AÑOS DE TRADICIÓN MUSICAL!
Gran Festival Calentano
SÁBADO 3 DE FEBRERO-JARDÍN LAZARO CÁRDENAS - 18:00 HRS.

De la milpa al puchero

Yo había dejado de ver a Lindajoy Fenley, después de participar con ella varios años en las actividades que realizó en la Cuenca del Río Balsas con su Asociación Civil Dos Tradiciones, quehacer que me había hecho llegar por primera vez el año 2000 a la Tierra Caliente, y tomar en serio el trabajo de promoción cultural. Yo antes sólo conocía sus músicas por grabaciones.

Después del trabajo en Dos Tradiciones, tuve un problema neurológico grave, con un fuerte impacto emocional, y una parálisis del brazo derecho que me dejó durante años fuera de combate como músico intérprete. Apenas estaba empezando a salir de eso.

El 2 diciembre de 2006 hubo un Encuentro Nacional de Músicos y Promotores llamado "Son Raíz" en Tlayacapan. No fui a tocar, sino a levantar la memoria en video, y fue la noche de un día mágico, en que retomé contacto con varios músicos, y eso me llevó a un recuento de vida que me tenía sobrecargada de emoción.

El instante climático fue cuando unos niños que no conocía, empezaron en el escenario a tocar "Viva Tlapehuala", pieza que Don Juan Reynoso había usado muchos años como rúbrica al empezar y terminar una presentación. Desafinados e imprecisos, sí, pero tenían el gran valor de estar ejerciendo una identidad musical que parecía estar en extinción, y que recreaban solamente violinistas que, para esos años, ya estaban muriendo de viejos.

Pensaba en eso, cuando inesperadamente veo a Lindajoy frente a mí. Yo no tenía conocimiento de que estaba en México, siquiera. Al verla en Tlayacapan, y con ese fondo musical, me le lancé a los brazos, llorando de forma escandalosa. Entonces vino la revelación, varias imágenes sucesivas, en pocos segundos:

Voy sola, en un lote baldío, yermo, comiéndome un elote por puro y egoísta placer. Al hincarle el diente, unos granos se desprenden y caen al suelo. No les hago caso, pienso que es basura orgánica y no los levanto. Sigo mi camino.

Diez, quince años después, paso por el mismo lugar, y veo una milpa preciosa. Recuerdo que era un terreno antes baldío, y me acuerdo de mi elote y sus granos caídos. Comprendo que germinaron, aun cuando intención no era sembrarlos. Al mismo tiempo reconozco que, así de grande que es la milpa, no son sólo mis granos; tuvo que haber muchos otros “tragaelotes”, era un trabajo compartido.

Pero como sé que también fueron mis granos, me siento con derecho de cortar unos elotitos ya sazones, para cocerlos y comerlos aquí en casa, solita, como un disfrute muy íntimo, sin pretensiones protagónicas. Pero, al cortarlas, se me cayeron más granos, y yo tuve ya conciencia de lo que iba a pasar con ellos.

Mi metáfora de los granos de maíz está más que multicitada, y ha sido mi guión de vida en los últimos 4 años, pero, con la presencia de Lindajoy en el V Encuentro de Músicos y Bailadores de Tierra Caliente, creo que pasamos a la metáfora del puchero. Me explico largamente:

El sábado anterior al Encuentro en Manzanillo, Linda fue a un Thanksgiving con una amiga que tiene en el DF. Regresó con los huesos de dos pavos, para hacer un caldo.

Al principio fue una especie de pesadilla hilarante. Mi casa estaba llena de olor a sebo de pavo, el piso repleto de cartílagos y pellejitos que, con la mejor intención, Linda les compartió a mis gatos pero éstos, más melindrosos que yo para la comida, no los usaron para alimentarse, sino para jugar. Arriba de la estufa estaban dos ollas gigantescas y humeantes. Al caldo de la cena del domingo le faltaban verduras, sabía a piel de pavo a secas, y le tuve que poner una cucharada sopera de sal a mi plato para lograr comérmelo.

Para el lunes, Linda le había agregado col, jitomates y elotitos criollos de la cosecha de mi jardín. Ya no daba miedo, sabía mejor. Los cartílagos y pellejos restantes, que Linda había dejado en el refrigerador para mis gatos, los tiré muy discretamente, aprovechando que pasó el camión de la basura. El hecho de que las verduras del caldo fueran de mi cosecha, le agregó algo de mí a la sopa.

El martes en la noche llegaron a cenar Antonio y un decimista cubano, Emiliano Sardiñas. Linda ya había tenido un ratito creativo, y

encontró oportunamente la recaudería de mi calle. El apio y más sal lograron un puchero delicioso que cominos en comunidad fraternal, y hasta quedó para compartir el miércoles en la noche con Licha, la señora que vive aquí en el mismo predio. Terminado el caldo suculento y resueltos otros asuntos, el jueves salimos a Colima.

Entonces pasó todo lo que pasó allá que no tiene caso referir, se resume a 9 grupos, en su mayoría jóvenes, tocando en escenario, en fandango, totalmente enamorados de sus estilos musicales.

El lunes en la mañana yo ya creía que habíamos pasado a la etapa de descanso y reflexión. El rato que estuvimos Linda y yo en la playa fue para hacernos mutuos resúmenes lagrimeantes. Si les avisan que el nivel del mar en Manzanillo subió, ya saben de dónde salió el excedente de agua salada.

Pero todavía hubo otros regalos, como el inicio de transmutación de un músico, antes soberbio, que en la tarde de ese lunes estaba pidiendo instrucciones para que su corazón pasara del “yo” al “nosotros”.

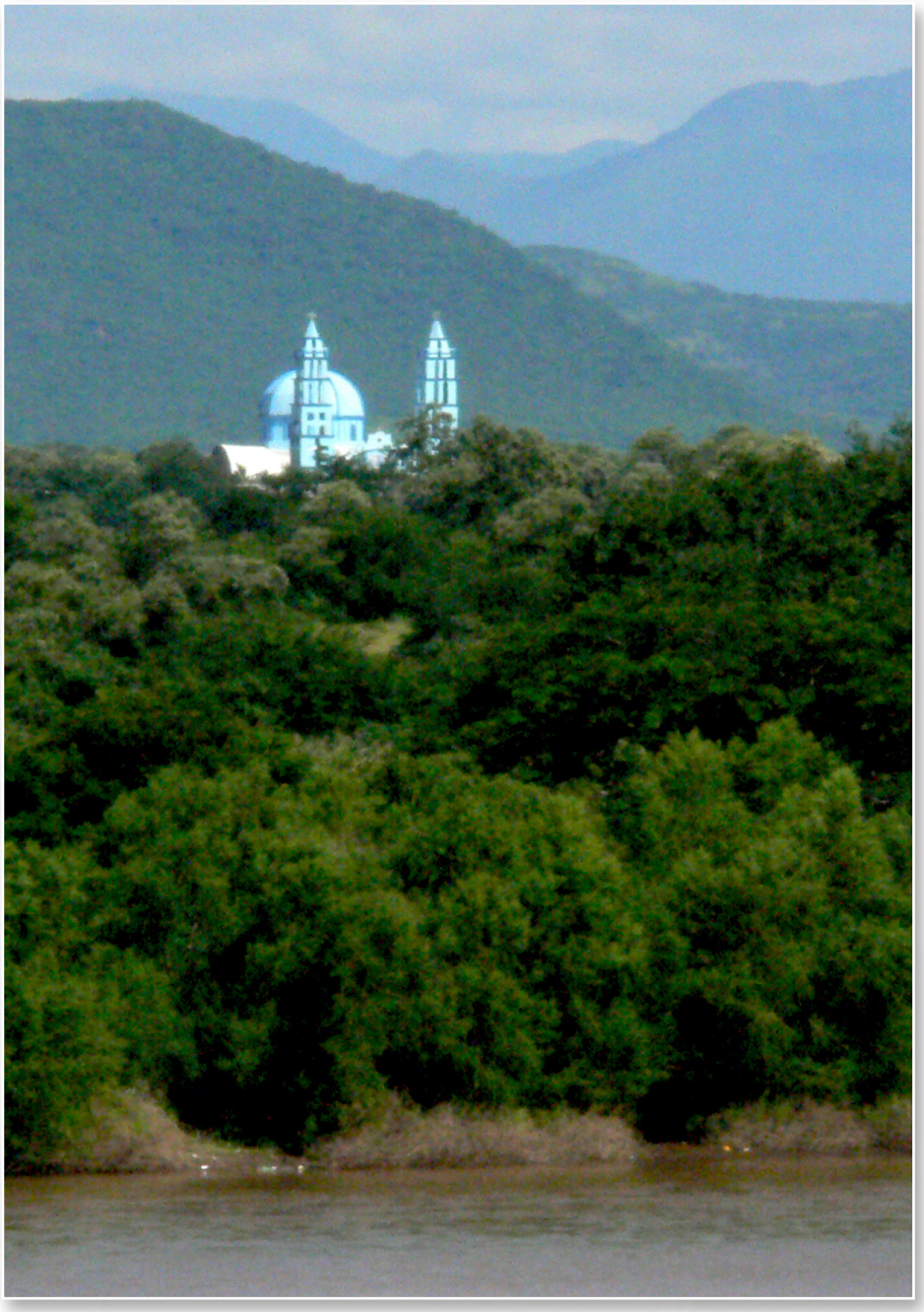
Cuando llegamos el martes a la Ciudad de México, vi los ojos de Linda hinchados. Me comentó que casi no durmió, y me contó una anécdota de los inicios de Paul Anastasio en Ciudad Altamirano:

Para llevar una vida barata, y hacer rendir el dinero para poder estar más tiempo con Don Juan Reynoso y otros violinistas, Paul dejó de hospedarse en hotel, y rentó un cuarto baratísimo, una como accesoria derruida (yo la conocí) que, por supuesto no tenía cocineta, ni refrigerador. Paul se trajo una olla eléctrica de esas de cocimiento lento, y en la mañana salía por carne y verduras, las ponía a cocinar, y para la noche tenía un caldo sustancioso, sabroso y alimenticio. Me atrevería, por lo que vi, a suponer que Paul solamente se alimentaba de eso, y de las galletas Honeybran que traía siempre en su morral para entretener a la tripa durante el día.

Podrá imaginar el lector, o saber de cierto, que un caldo a medio cocer puede saber feo todavía y, si intentas probarlo, te queda la sensación de que desperdiciaste la comida en algo que no resultó.

Linda me comentó ese lunes que iba a escribirle a Paul, comparando la actividad de Tierra Caliente a sus pucheros de cocimiento lento. Completó la metáfora, diciéndome que una cosa que comprendió en esta visita (y que yo le había tratado de explicar en mayo, cuando estuve en California, pero no es lo mismo que te lo platiquen a verlo "de bulto), es que cuando se fueron de áquí desencantados porque "no pasaba nada", es que el caldo todavía no se cocía, pero se siguió cocinando, con los ingredientes que ellos le dejaron, más los que otras personas les fueron agregando.

Me reí con Linda, y le comenté (ella no lo había notado) que ella ya había realizado el ritual simbólico de la metáfora, con su sopa de pavo de la semana anterior. El pavo es la aportación de los gringos, incluyendo los restos como fueron los violines de segunda mano que trajeron para regalar a tanta gente en la Cuenca del Balsas. Pero además es importante el símbolo del Thanksgiving, celebración donde se le agradece a la tierra americana el recibimiento, a través de verduras y aves nativas, tan nativas como las músicas del Balsas.



En una segunda etapa, entran los elotitos de mi metáfora del maíz, producto de la pequeña milpa casera que sembré con una mazorca que me regaló Josafat Nava, del Centro Cultural "El Tecolote", en Arcelia, Guerrero.

Pero en la tercera etapa están ya los apios de la recaudería, la aportación de "los otros".

Vinieron los gringos calentanos, tomaron verduras nativas, iniciaron la cocción, y luego se fueron temporalmente, mientras, nosotros estábamos sembrando y disfrutando los elotitos. Y otras personas estaban cultivando sus apios. Si a esto le sumas el tiempo de cocinado, ya está delicioso el gran puchero.

¿No es increíble que pase tanto en trece años, contados a partir de que Juan Reynoso recibe el Premio Nacional de Ciencias y Artes, hasta el 5to. Encuentro en Colima? El Programa de Desarrollo Cultural de Tierra Caliente lleva 7 años en funcionamiento. Estoy profundamente emocionada, y refrendo mi amor por las variadas músicas de Las Tierras Calientes.

Diciembre de 2010[1]

---

1 Decidí dejar el texto como estaba cuando fue escrito hace ocho años. Por supuesto, las cuentas cambian el Programa de Desarrollo Cultural de Tierra Caliente tiene ya 15 años de haber sido implementado.

Índice

Introducción 5

Ángel Tavira Maldonado 15

Biografía. 25

Un violín restaurado 37

Los adornos en la música calentana 53

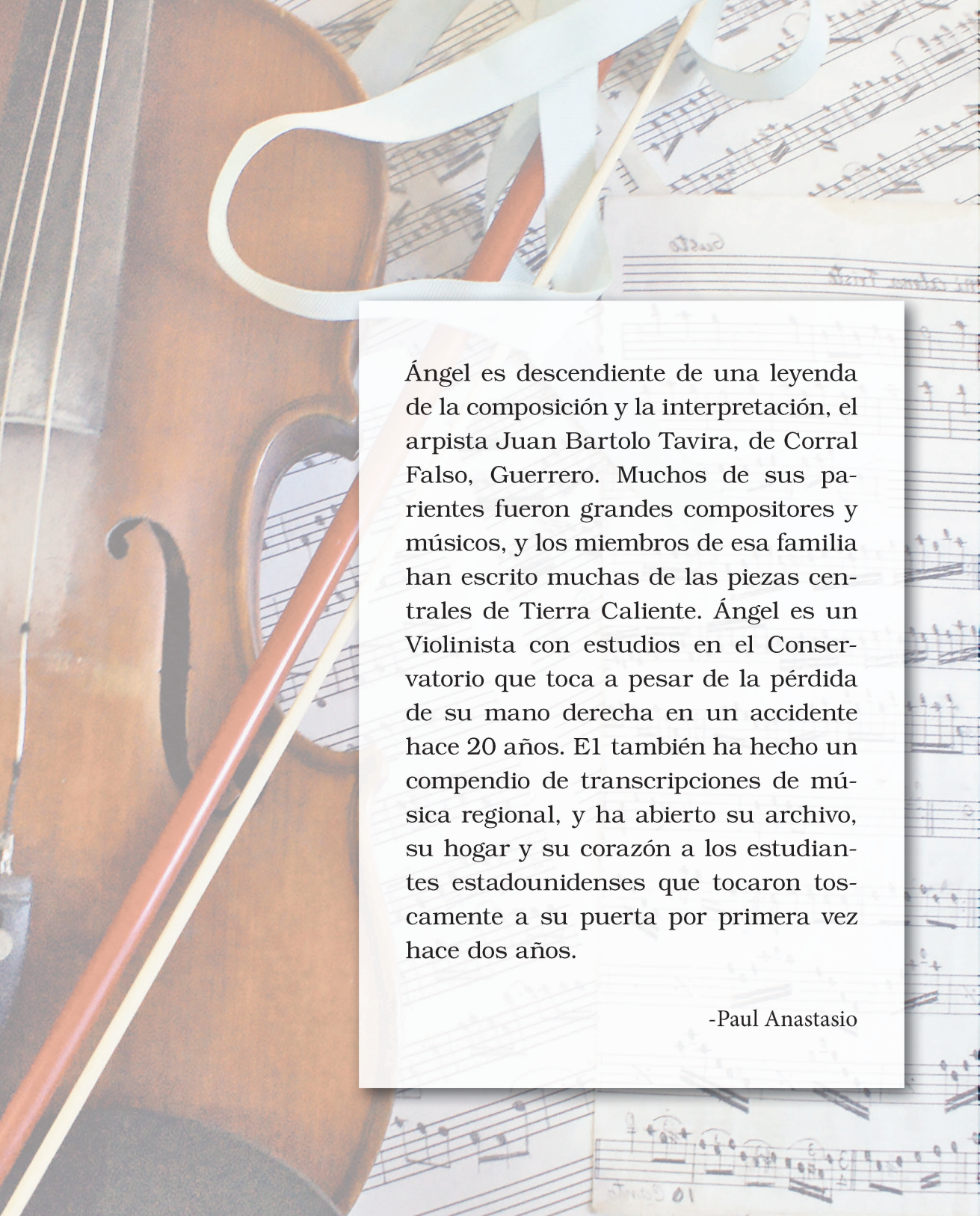
De la milpa al puchero 61

Nota importante: 72

Nota importante:

Para aprovechar al máximo las características del CD-ROM:

1. Ábrelo como carpeta en la computadora.
2. Busca el archivo llamado index.html
3. Haz doble clic en él. Eso abrirá los índices en el explorador que tengas instalado.



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. E1 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.

-Paul Anastasio