

Banda Ithandeka:

El aliento de los pájaros

La Banda Ithandeka de San Pedro Tidaá en la Mixteca Alta oaxaqueña, formada en 1944 con niños convocados por las autoridades municipales, es un maravilloso conjunto cuya historia merece ser divulgada no sólo por su longeva tenacidad o por su indiscutible talento, sino especialmente, por conjugar el bello aliento de la música con el noble sentido de servicio a la comunidad.

La banda municipal de la comunidad de Tidaá (voz mixteca que significa pájaros) es una agrupación que domina un repertorio heredado, propio de la región y dedicado a la población local. Formando parte esencial de diversas ceremonias y celebraciones, ya sea como fondo musical en misas, responsos, rezos; o dando la pauta en la batalla de los moros y cristianos para cada paso del baile, combate y argumento; es un componente vital que alegra los bailes de las fiestas patronales y la caótica quema de toros artificiales; es también el elemento que enaltece la solemnidad de las diversas conmemoraciones civiles del municipio; así como la música que acompaña a los difuntos en su última morada.

Instituto Nacional
de Antropología
e Historia

La Banda Ithandeka, actual disfrute de la población, en especial de la gente grande que ha vivido escuchando sus notas, es a su vez una pieza fundamental de la identidad contemporánea de Tidaá, que sin embargo y a pese a la vitalidad de sus instrumentos musicales, se encuentra amenazada a la extinción ante la brecha generacional y la diáspora de la población rural.

Ante ese difícil panorama, el documental “El Aliento de los Pájaros” realizado desde la voz y visión de sus integrantes, pretende ser memoria y un retrato de la importancia que su música tiene para la vida colectiva como elemento de identidad de varias generaciones. En él se narra la calidad de sus músicos, su compromiso, su cariño hacia los instrumentos que tocan, su dedicación, las vicisitudes que enfrentan, su vocación de servicio y el deseo de que se preserve este noble arte ante las nuevas transformaciones que vive la comunidad.

Este video documental realizado por el Proyecto de Conservación, Identidad y Desarrollo Comunitario de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es uno de los diversos trabajos que en los últimos años se han venido desarrollando en esta comunidad ubicada en la “Ruta Dominicana” de la Mixteca Alta. Labores comunitarias que bajo una perspectiva integral han permitido entre otras cosas, el investigar y editar la historia de Tidaá, digitalizar el archivo municipal en aras de su preservación, desarrollar diversos cursos talleres tanto culturales como productivos, así como promover la restauración y conservación del retablo central y del templo colonial de la población, tarea realizada por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, con la participación del programa FOREMOBA (Conaculta) y con el decidido apoyo de la comunidad y de los tidaeños residentes en la Ciudad de México y en otras localidades.

No Basta Saber Hay Que Hacerlo.
Unete A Praximms.

Fotografía: Isabel Galindo

Salvador Cruz Cruz Clarinete

Hombre de 79 años de edad y sensibilidad incansable. Empezó a tocar a los 13 años de edad. Además del clarinete en su juventud tocó la batería y la guitarra. Con palabras precisas describe las festividades de San Pedro Tidáa y como la banda siempre estaba al frente. Narra el sentimiento que le provoca tocar y conmover con sus notas a los dolientes de los angelitos y los difuntos. Actualmente continúa trabajando en el campo, cultivando la tierra y criando borregos, además tallando cucharas y dispuesto a seguir tocando el clarinete como servicio a su comunidad.

Durante la charla en su casa lo acompañó su hija Asunción Cruz Gutiérrez de 52 años, quien se dice orgullosa de su padre y deseosa de que él tenga salud para seguir tocando. Durante su relato en el capítulo **“La sensibilidad incansable”** escuchamos un **Responso**, melodía con un sentimiento especial.

Fotografía:
Isabel Galindo

Mario Ruiz Barítono

El señor Mario es un hombre de 79 años de edad que se resiste a retirarse del servicio que ofrece como músico. Recuerda como de los muchos que iniciaron el aprendizaje pocos quedaron y como estos conformaron por 60 años la banda municipal, que tocaba en las diversas actividades en que se requería, en horas obligadas y durante varios días seguidos. Actualmente trabaja la tierra junto a su esposa, Angélica Santiago Rodríguez, quien mientras echa tortillas en su casa, narra su sentir al tener un compañero músico. En el capítulo **“La resistencia al retiro”** don Mario comparte su necesidad de seguir sirviendo para despedir a los muertos y escuchamos la canción ***Puño de tierra.***

Domitilio Adelaido Quiroz Barítono

De 80 años de edad, ejemplo del valor que tiene la banda, hombre que de servir como músico tiene problemas de oído pero palabras directas y valientes. Es el más grande del grupo, uno de los cimientos, quien empezó a tocar a la edad de 12 años

Durante su servicio ha visto como algunas autoridades apoyan la música y como otras limitan y desprecian su arte. Margarita Ruiz Ruíz, su esposa quien tiene 78 años le acompaña en su sentir. ***La tumba de villa***, canción centenaria, sirve de fondo a su relato ***“El valor de la banda”***.

Fotografía: Isabel Galindo

Lorenzo González López-Trompeta Federico González Miguel-Saxofón

El señor Lorenzo fue parte de la banda desde sus inicios. Sus recuerdos se han heredado, toda su familia siente la música como propia y algunos de ellos tienen la capacidad para ejecutarla con belleza. Actualmente tiene Parkinson, pero junto a su hijo, Federico González Miguel quien radica en la ciudad de México, en cada fiesta en que se los solicitan acompañan a la Banda Ithandeka.

Josefina Miguel Gaytán, Yolanda López González, Severa Margarita González y Abel López Cruz, familia de los músicos, expresan la importancia que tiene la banda Ithandeka y su música para los festejos y los duelos. Así, desde una visión crítica los músicos y su familia exponen su opinión a cerca de la posibilidad de formar una nueva banda en Tidaá. De fondo al Capítulo ***“Los recuerdos que se desean heredar”*** ***La marcha de Zacatecas*** con su alegría llama a los jóvenes a formar historias de servicio.

Fotografía Isabel Galindo

Fotografía Isabel Galindo

Agustín Miguel Ruíz Saxofón

En la imagen del paisaje de Tidáa se observan los cerros que le dan nombre a la comunidad, cerros que forman la silueta de un pájaro, El señor Agustín en el extremo, en una ala de pájaro. Hombre de 66 años de edad, quien muestra un gran orgullo de ser músico, un hombre digno y libre. Inició tocando el barítono. Después, gracias a la motivación de la misión cultural y al señor Saúl Santiago, que como Presidente Municipal promovió la compra de más instrumentos, empezó a tocar el saxofón alto. Así a partir de 1980 se entregó a la música. María Valentín Villfañes, su esposa, es una mujer alegre de 61 años de edad que admite que los servicios que su esposo cumple con la comunidad han dificultado sus labores. Sin embargo, comparte el gusto por la música y apoya la vocación de su marido, que en cada festividad alegra a la gente. En el relato *“La dignidad libre”* se escucha de fondo la melodía *El torito*, pues cargando toros artificiales fue como el señor Agustín se acercó a la banda.

Fotografía: Isabel Galindo

**Moisés Santiago G.
Tarola**

Hombre de 73 años de edad. La carga del trabajo que implica ser músico la comparte con su esposa Elisa Santiago Cortez, quien cuenta con 71 años de edad y un ánimo optimista ante la jornada que sigue realizando en el campo y en su hogar, pues cuenta que ha tenido a lado del señor Moisés, una vida muy feliz. Para él, ser músico es una profesión que ofrece con alegría, por el gusto de servir y compartir. El capítulo titulado **“El servicio compartido”** esta dedicado a ellos, quienes amorosamente se han cuidado compartiendo labores, por ello al fondo se escucha la canción **Los dos amantes.**

Miguel Cortez Santiago Trombón

El más joven de la banda, de 39 años de edad es quien en su vida cotidiana y su deseo por ser músico preserva la tradición del pueblo de San Pedro Tidaá. El señor Hipólito le enseñó solfeo.

Cecilia Gaytán Cruz es una mujer calida de 34 años de edad, como esposa apoya la vocación del señor miguel y contribuye al hogar con la venta de tortillas de trigo. Además cuida a sus hijos: Agustín (7 años) José Alberto (12 años) y Gerardo (16 años)

La pareja cuenta que inicialmente migraron a la ciudad de México, pero que actualmente viven de la siembra y la venta de cucharas de madera. ***La canción Mixteca***, representa la lucha diaria que como pareja joven llevan acabo para vivir en su comunidad y es fondo de sus palabras en el capítulo ***“La tradición del pueblo”***

Fotografía: Isabel Galindo

Fotografía Isabel Galindo

Ángel Gutiérrez Santiago Platillos

Hombre de pocas palabras, en su juventud se dedicó a diversas actividades culturales, en las que danzaba, y gusta mucho de ver en las fiestas a los maromeros y equilibristas. Le heredó a sus hijos el aprecio por la música. Tiene ocho hijos, cuatro de ellos también son músicos, pero radican en EU. Soledad Miguel Santiago, es su nuera a quien disfruta de bailar al ritmo de la banda Ithandeka. José Fernando, su nieto disfruta de la música regional, se siente orgulloso de su abuelo aunque le preocupa por la edad que tiene. Durante su relato en **“Eldanzante que hereda”** escuchamos las melodías de la **Danza, marcha y combate** propias de las escenificaciones de Los moros en las que él ha participado como danzante y músico.

Victoriano Rodríguez J. Bombo

Hombre de 47 años de edad, que encuentra en la tradición la alegría del pueblo. Se acercó a la música por gusto y por el respeto que siente ante la forma de tocar de los señores de la banda Ithandeka. Actualmente se siente orgulloso de ser parte de una agrupación con tan acertada ejecución.

Su esposa Leonila Miguel Rodríguez de 47 años de edad, es una mujer que apoya el servicio que su esposo brinda. La señora Florentina Jiménez Rodríguez de 69 años de edad, es la madre del músico, mujer de carácter fuerte y que en pocas palabras expresa el aprecio por la labor que hacen los músicos en las fiestas de mayordomía que alguna vez ella encabezó. Finalmente Odulia Rodríguez de 74 años de edad, suegra del señor Victoriano, es una mujer emotiva. Durante el capítulo ***“La alegría de la tradición”*** escuchamos la melodía ***La virgencita***, pues en las palabras de esta familia, la música es la que alegra los festejos religiosos.

Fotografía Isabel Galindo

Hipólito Cruz Gaytán Trompeta

Hombre de 76 años de edad, quien domina su instrumento y aprecia el arte de la banda. Es la primera voz de la banda. Gracias a una misión cultural en 1944, a los 13 años de edad, ingreso al aprendizaje del solfeo junto a otros 59 compañeros. Para después de dos años relevar a la banda municipal que estaba integrada por personas mayores, como ahora lo es él. De padre músico, contó con el apoyo de su familia, dada su vocación.

El Señor Hipólito ha servido a San Pedro Tidaá no solo como músico, sino también bajo diversos cargos, entre los que estuvo el de Presidente Municipal. La música de fondo a la narración del capítulo **“El arte de la banda”** es la canción **Indita Mía**, primera pieza musical que esta banda aprendió a tocar en conjunto. Al final de su relato escuchamos con mucho respeto la canción **Dios nunca muere**, pieza musical emblemática para los Mixtecos y oaxaqueños, canción importante en muchos sentidos, tantos como los que tiene la preservación de la cultura musical de las comunidades.

Fotografía Isabel Galindo

La narración del documental estuvo a cargo de los integrantes de la Banda Ithandeka, quienes participaron en compañía de las siguientes persona: Josefina Miguel Gaytán, Yolanda López González, Abel López Cruz, Severa Margarita González, Asunción Cruz Gutiérrez, Angélica Santiago Rodríguez, Raymundo Rodríguez Ruíz, Margarita Ruíz Ruíz, María Valentín Villafañes, Cecilia Gaytán Cruz, José, Agustín y Gerardo Cortez Gaytán, Elisa Santiago Cortez, Antonia Leonila Miguel Rodríguez, Florentina Jiménez Rodríguez, Odulia Rodríguez, José Fernando Gutiérrez Rodríguez y Soledad Miguel Santiago

Agradecemos el apoyo otorgado para la realización del presente documento al Señor Juan Valentín y familia y a la Señora Vigilia Cruz Valentín y familia.

Música y narración: Banda Ithandeka
Producción: Proyecto de Conservación, Identidad y Desarrollo
Comunitario, UAM- INAH
bajo la coordinación de Andrés Moctezuma
Dirección, edición y fotografía: Isabel Galindo
Grabación y mezcla de Audio: María Delgado y Raúl Sánchez
Recopilación: Andrea Calderón y María Delgado
México, 2011