

Movimiento de música popular en Veracruz, México: tradición, herencia y renovación

Alberto De la Rosa y Rubén Melgarejo Huesca

Saludos

De la Rosa Alberto De la Rosa de México.

Melgarejo Buenas noches, mi nombre es Rubén Melgarejo del grupo Tlen Huicani de la Universidad Veracruzana de Xalapa, Veracruz en México. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos cumplir con las expectativas para ustedes para mostrarles un poquito de la historia de nuestra música de nuestro son jarocho y de nuestro Estado.

Historia de Veracruz

Melgarejo Vamos a hablar un poco de la historia de Veracruz. Nuestro Estado tiene una riqueza histórica y cultural ha sido un punto crucial en la historia de México, desde los tiempos de la Conquista hasta su papel en la proclamación de la república y su resistencia frente a invasiones. Además, su acervo cultural, desde carnaval hasta la música tradicional refleja la vitalidad y diversidad de la región en nuestro estado.

Historia de la música popular

Para hablar un poco de la historia de la música popular, la vamos a dividir en tres importantes centros musicales el cual uno es el danzón o la música tropical que el danzón en Veracruz ha sido fundamental en su identidad cultural. Esta danza de origen cubano se arraiga en la región, convirtiéndose en una expresión musical y un baile emblemático para la comunidad. Veracruz adoptó el danzón añadiendo su propio estilo distintivo.

La música indígena que usa instrumentos como la flauta de carrizo, tambores y otros instrumentos de percusión se utilizan para acompañar cantos tradicionales y danzas que son su parte integral de las celebraciones y rituales de las comunidades indígenas, como los totonacas y nahuas.

Estas expresiones musicales suelen estar vinculadas a ceremonias religiosas, festivales y actividades cotidianas, preservando y transmitiendo las tradiciones ancestrales a lo largo del tiempo.

Y finalmente nuestro son jarocho. El son jarocho es un género musical de Veracruz, que fusiona influencias españolas e indígenas. Su origen se remonta a la época colonial, surgiendo en las regiones rurales de Veracruz. El son jarocho se caracteriza por el uso de instrumentos como la jarana, el requinto, la guitarra de son, y el zapateado, acompañados por versos improvisados o coplas. Este estilo de música es reconocido por sus letras poéticas y alegres, convirtiéndose en un símbolo distintivo de la identidad cultural de nuestro Estado Veracruz.

Tenemos al maestro Alberto De la Rosa, uno de los más importantes, gente que representa al son jarocho con más de 50 años haciendo música y haciendo son jarocho.

Participación de son jarocho en el cine

De la Rosa Muchas gracias. Esta noche vengo lamentablemente un poco mal de la garganta, pero el gusto de estar con ustedes.

El son jarocho nace en Veracruz, se va formando desde la época en que los españoles llegaron a nuestras tierras y se fue formando una nueva cultura con los habitantes que ya existían. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX empieza a tomar forma y llega del campo a la ciudad particularmente al puerto de Veracruz. Y empieza a tomar importancia con la aparición en la primera película, una película de tema campirano, en la que aparece el son jarocho como protagonista de las tradiciones de Veracruz con el son jarocho. Esto en la película titulada “TIERRA BRAVA” filmaba justamente en la tierra de Veracruz. En esta película se muestra parte de la tradición social del son jarocho. El son jarocho no solo una forma musical, sino un elemento muy importante en el desarrollo de la sociedad de Veracruz y, sobre todo, en sus costumbres y en sus fiestas. En esta película aparece como protagonista principal del son jarocho, un joven nacido desde luego en Veracruz que desde joven y logró un importante desarrollo en la ejecución del arpa y que con el tiempo se convertiría en la figura máxima del son jarocho desde entonces hasta nuestros días. En la película “TIERRA BRAVA” el argumento es justamente donde un joven galán enamora a una bella mujer y hay otro galán que también la pretende y dentro de la fiesta empiezan a competir por ella a través de los versos, a través de las coplas. Podemos ver un fragmento de esta película y el desarrollo de ella.

—Película “TIERRA BRAVA”, escena 1—

Aquí vimos en la película como dos hombres pretenden a la misma muchacha y en el baile sin combatir, pues buscan la manera a cada uno de estar más cerca de ella. Y veremos otro fragmento.

—Película “TIERRA BRAVA”, escena 2—

Aquí vimos como el galán trata de conquistar a la mujer, luciéndose en el baile tratando de hacer lo mejor posible para que la mujer lo prefiera a él.

Vamos a ver otra película que, en aquella época, debemos decir que la película anterior se filmó en el año 1938 y 10 años después en 1948 se presenta otra película con el son jarocho, con el arpa y con el baile. Esta película se llama “Los tres huastecos”. Podemos ver un fragmento de “Los tres huastecos”.

—Película “Los tres huastecos”—

En esta película vimos ya formalmente al arpista que sería la máxima figura del son jarocho. El, lamentablemente murió muy joven, pero dejó un legado muy importante, Andrés Huesca. Y cantan y bailan y compiten con coplas con versos los asistentes a la fiesta y con una canción un son jarocho que se convertiría con el tiempo en el segundo himno de Veracruz, “La Bamba”. Se dice que la bamba nació en el más o menos siglo XVII en la época que los puertos de América española eran constantemente atacados por grupos de piratas que eran algunos ingleses, holandeses y franceses. Y cuando se veía que venía un grupo de barcos piratas la gente se preparaba, escondía sus tesoros, algunos podían huir, se escapaban y se dice que los hombres les desean a las mujeres, “No te preocupes, yo no soy marinero, pero por ti seré, por ti seré”. Cuando los piratas se retiraban desde luego dejando destrucción robo muerte, pero al fin se retiraban y ese retiro, aunque dejaran todo esta destrucción y esa muerte. Era motivo de júbilo y el pueblo hacía un festejo grande y en ese festejo había un grito de júbilo que era “Bamba Bamba qué bueno que ya se fueron. Ojalá y no regresen Bamba Bamba”.

El son jarocho fue tomando más fuerza con el tiempo y mayor aceptación entre el pueblo y así en el año de 1949 se presenta otra película con el sabor de Veracruz. Esta se llama “Solo Veracruz es bello” y en ella cantan una composición que con el tiempo también se convertiría en uno de los iconos musicales de la música jarocho, “El Cascabel”. Desde luego con el gran arpista ya para esa época en 1949 Andrés Huesca y su conjunto que se llamaban los costeros. Vemos un fragmento de “Solo Veracruz es bello”.

—Película “Solo Veracruz es bello”—

Aquí se puede o se pudo notar que Andrés Huesca tenía ya para esa época una gran habilidad tocando el arpa veracruzana. En estas películas se fueron desarrollando en una época que se le llamó la época de oro del cine mexicano con temas como estos que vimos sus fragmentos de la vida en el

campo, la vida artística, la vida social en el campo.

Años 60

Ya para principios de los años 60 el ambiente musical empieza a cambiar ya no es el ambiente del campo el ambiente rural, sino que sentimos la invasión de las modas los ritmos extranjeros como el Rock and Roll. Surgen otro tipo de figuras como Elvis Presley en los Estados Unidos que empieza a tener muchos imitadores no sólo en el canto sino en la forma de vestirse, en la forma de peinarse, en la forma de cantar y así surgen otros grupos de jóvenes en México y otros países y los jóvenes empiezan a olvidar un poco el son jarocho. Dentro de este movimiento de la música del Rock and Roll empezaron a aparecer grupos de jóvenes a los que la gente les llamó rebeldes sin causa, porque manifestaban un alto grado de rebeldía, pero no había razón. Por eso eran rebeldes sin causa.

Yo ya era joven y analizaba veía yo todos estos movimientos y me llamaba la atención los rebeldes sin causa y yo pensé, yo también voy a hacer un rebelde, pero con causa. Un rebelde con causa y dije: —¿por qué tengo yo que cantar el Rock and Roll?, ¿por qué tengo que bailar el Rock and Roll?, ¿por qué tengo que vestirme como los ídolos del Rock and Roll?, si yo tengo algo muy importante un tesoro musical, muy valioso, muy rico que es el son jarocho y yo que venía de una familia donde el son jarocho, aunque no profesionalmente, pero se cultivaba con mucho gusto. Empecé a aprender lo mejor el son jarocho a estudiarlo y así empecé mi carrera de músico jarocho.

Me fui desarrollando dentro del son jarocho y el mismo son jarocho me dio otras oportunidades como conocer la música de México en sus lugares de origen la música de otros países, donde el arpa también tenía una fuerte presencia y ya para el año de 1973 con todo lo que yo había aprendido en mis viajes, en mis estudios, formé un grupo en 1973 que hoy, 2023, cumple 50 años.

Años 70

Por aquella época a principios de los años 70 había surgido una corriente una nueva corriente diferente ya no eran los rebeldes sin causa, seguidores del Rock and Roll, sino que los jóvenes querían o pretendían tocar música latinoamericana y en todo el continente americano surgieron grandes grupos de música latinoamericana. Es la corriente de música se fundamentaba o se fortalecía principalmente de la música de los países andinos, Perú, Chile, Argentina y el instrumento principal que se ejecutaba en esos lugares, bueno, todavía se ejecuta la flauta de carrizo, la flauta andina, la quena principalmente.

Con todo el repertorio la música que había yo aprendido en mis viajes por América Latina donde encontré la presencia de arpa en la mayoría de los países junto con otros compañeros decidimos fundar crear el grupo Tlen Huicani. En México el idioma que se habla generalmente, idioma oficial, es el español heredado de la conquista que hicieron los españoles a México, pero todavía en

muchísimos lugares se habla la lengua que hablaron los aztecas que fue un imperio muy importante. De esta lengua tomamos el nombre y de ahí le pusimos “Tlen Huicani” que en el idioma de los aztecas significa “los cantores”.

Con el grupo los cantores, grupo Tlen Huicani nos dedicamos no solamente a interpretar música sino enseñar. Nuestro objetivo no era solamente que aprendieran los jóvenes y los niños, inclusive la tercera edad. Nuestra intención era que la gente el pueblo en general conociera el valor de la música nuestra y tuviera el orgullo de poderla no solo interpretar sino disfrutarla. Hoy en día, muchos niños, muchos jóvenes que aprendieron de niños, mucha gente mayor toca, canta y baila el son jarocho mayormente influenciado o aprendido del grupo Tlen Huicani.

Aquí mismo en Japón yo tuve la oportunidad de estar por primera vez en 1979 trayendo la música de Veracruz y muchas ocasiones más y no sólo eso, también tuvimos en nuestra tierra gente joven, muy joven de aquí de Japón que fue estudiar nuestra música y hoy también ellos la difunden por el mundo. Aquí tenemos un ejemplo muy grande en nuestra gran amiga, Natsumi Imamura.

Pues muchas gracias y más adelante vamos a tener la oportunidad de escuchar, de disfrutar y admirar el grado de ejecución de Natsumi del son jarocho.

Semblanza Alberto De la Rosa

Melgarejo Antes de pasar a la semblanza del maestro Alberto, quisiera yo decirles que mis compañeros, David, Raúl somos muy afortunados en formar parte de este grupo al lado de uno de las leyendas que tenemos de nuestro son jarocho que es el maestro Alberto.

Para hacer una semblanza del maestro Alberto, necesitaríamos tres o cuatro conferencias completas para decir un poco del maestro Alberto de su historia. Alberto De la Rosa, nace en la tierra Jarocha y desde pequeño vive su música y todo lo que la rodea, al llegar a la edad de 15 años se alarma al notar que las nuevas modas ocasionan que los jóvenes pierdan el interés por las tradiciones veracruzanas y decide primeramente aprender formalmente el folklor de Veracruz. Busca acercamiento con los más destacados músicos Jarochos de la época sobre todo arpistas como Mario Barradas, Rubén Vázquez, Carlos Barradas, José Gutiérrez y el Requintista Lino Chávez sin olvidar la herencia que dejó la máxima figura del son jarocho, Andrés Huesca, logra tener un amplio conocimiento de las técnicas de interpretación y trata de mejorarlas difundirlas y enseñarlas, buscando una revalorización del son jarocho.

De esta manera logra crear el grupo Tlen Huicani, con el que a lo largo de 50 años enseña y difunde esta maravillosa música por todo México y gran parte del mundo.

Conclusión

Vamos a la conclusión. El son jarocho empieza a tomar fuerza en la década de los años 30 con

gran presencia en el cine, en la llamada “Época de oro del cine mexicano”. En cualquier escena campirana se incluía el son jarocho con la presencia de: Andrés Huesca, Lino Chávez, Nicolás Sosa, Lorenzo Barcelata, Agustín Lara etc.

Tlen Huicani preocupado por mantener la viva tradición jarocho, ha estudiado formalmente las formas de ejecución de los instrumentos y ha ido mejorando sus técnicas tanto rítmicas como armónicas, e incidiendo en la fabricación de los instrumentos para lograr mejores resultados sonoros.

Asimismo, como lo dijo el maestro Alberto De la Rosa, Tlen Huicani, bajo la dirección del maestro, ha desarrollado trabajo docente de gran penetración entre niños, jóvenes e inclusive entre personas de la tercera edad, logrando así el rescate por el gusto de la tradición musical jarocho.

Muchas gracias. Un gran abrazo.

Pregunta (P) y respuesta (R)

P: Si existe alguna técnica particular de ejecución del arpa de son jarocho.

R: Claro que sí. El arpa jarocho el estilo nunca deja uno el arpa sola. Tenemos apoyando este dedo. Nos permite platicar y tocando. Así podemos estar platicando tranquilamente. No necesitamos verla ni nada porque nunca la dejamos sola. Siempre hay un dedo que está apoyando. Inclusive se puede bailar. El son jarocho no solo se canta y se toca también se baila zapateado. Ella es Elvia, mi esposa. Puede uno estar con la esposa o con la novia abrazado (y besado).

P: ¿Cómo lo percibió los jóvenes de aquel entonces entre ellos usted maestro De la Rosa el éxito de Ritchie Valens en Estados Unidos de versionar la bamba en Rock and Roll?

R: Particularmente en el estado de Veracruz no impactó él, el éxito de Ritchie Valens. Ni siquiera la figura de Ritchie Valens. Sí, se notó que hubo otra Bamba, pero no impactó.

P: ¿Cuál es la influencia en la música popular mexicana de hoy de parte de son jarocho?, ¿que influyó son jarocho en la música actual popular de México?

R: Actualmente la música jarocho ha tenido mucha fuerza dentro de la música mexicana. Sobre todo, en el mariachi. El mariachi originalmente nació con un arpa, arpa de la tierra del mariachi, arpa de Jalisco. Con el tiempo el arpa desapareció del mariachi. Pero en los últimos años los mariachis se interesaron en el arpa, pero ya no tomaron el arpa original, el arpa de Jalisco, sino el arpa jarocho. Actualmente todos los mariachis tienen arpa y no hay un mariachi que no toque música jarocho. Igualmente, en otras músicas de México como la música de marimba también actualmente tocan música jarocho y los conjuntos del norte del país que toca música con acordeón también hace música jarocho.

Parte de interpretación de música

Lista de canciones

“El Siquisiri”¹

“El Chaquiste”²

“El Colas”

“El Cascabel”

“La Risa”

“La Bamba”

Elenco

Alberto De la Rosa: requinto, arpa y voz

Rubén Melgarejo Huesca: bajo y voz

David Melgarejo Huesca: guitarra española, requinto y voz

Raúl Monge Alarcón: jarana y voz

Natsumi Imamura: arpa y voz

<Notas>

- 1 Un son jarocho que viene siendo para nosotros el número uno en todas las fiestas donde se presenta la música jarocho. Dice, “Muy buenas tardes o muy buenas noches, señores, señoras y señoritas”. Y se llama “El Siquisiri”. Siquisiri es una palabra que no tiene significado, pero cuando cantamos decimos, “Ay que sí, que sí, que no”, entonces la gente empezó a llamarle el sí ese que sí que no que sí que Siquisiri.
- 2 En la tierra veracruzana donde está el río más caudaloso de México, el río Papaloapan, es una tierra pródiga donde hay una fauna abundante, una flora impresionante, mujeres guapísimas, hombres como yo muy fuertes y todo parece perfecto una comida exquisita, pero tenemos un enemigo muy grande que es el mosco. Particularmente un mosco muy pequeño que le llamamos chaquiste. A veces lo oímos, pero no lo vemos y a veces ni lo oímos ni lo vemos, pero nos pica todo el tiempo. Esto hizo que yo compusiera un son que llamé así “El Chaquiste”.

日本語訳

メキシコ、ベラクルスにおける民衆音楽運動 —— 伝統、継承、革新

アルベルト・デラロサ、ルベン・メルガレホ＝ウエスカ
(訳 石橋 純)

編集部註

以下は、講演会当日の逐次通訳を基に、通訳の石橋純氏が加筆修正をし、まとめたものである。

デラロサ こんにちは。メキシコから来たアルベルト・デラロサです。

メルガレホ 皆様こんにちは。メキシコのベラクルスからまいりましたルベン・メルガレホと申します。私たちメンバー全員は、メキシコ国立ベラクルス大学の教員として音楽の教育にあたっています。今日は皆様のご期待に応えられるようなメキシコ・ベラクルスの音楽的伝統についてのお話ができたらと思っています。どうぞよろしくお祈りします。

司会 本日は両先生に役割分担していただきまして、まず最初にメルガレホ先生から概説的なこととお話しいただき、そしてこのソン・ハローチョという音楽のポピュラー音楽としての発展の核心部分を支え歴史を作ってきたまさに生き証人、デラロサ先生にその後いろいろな体験談や貴重な歴史資料をご紹介いただきたいと思っております。

ベラクルスの歴史

メルガレホ 最初にベラクルスの歴史についてお話ししたいと思います。ベラクルスは独立の時代から外国の侵略に対する抵抗、そしてその後の共和国の発展に至るまで、メキシコの歴史の中で非常に重要な役割を果たしたとともに、文化的にもメキシコ国内で大変重要な役割を担ってきた、歴史と文化の土地であるということが申せます。

民衆音楽の歴史

ベラクルスの民衆音楽の歴史について、少しだけお話ししたいと思います。第一に、ダンソンという民衆的ダンス音楽があります。起源はキューバですけれども19世紀以来ベラクルスに伝来し、今ではベラクルスの特色をまもってとても大事な伝統の一角をなすようになっております。

それからこの地域には先住民の音楽の影響も強くあり、竹製の笛や太鼓を使うのがこの音楽の

特徴ですけれども、例えば先住民コミュニティではトトナカとかナウアの人々が宗教的な儀礼、あるいは世俗の祝祭などの折に使う祭礼の音楽という形で長年にわたって伝承されている先住民の音楽の影響も強くあります。

そしてわれわれの音楽ソン・ハローチョは先住民の音楽とスペインの音楽が融合したベラクルス独自の音楽ジャンルと言えます。その起源は植民地期の農村部に起こったとされ、代表的な楽器としてはコード・ギターであるハラナ、メロディー・ギターであるレキント、6弦ガット・ギター、そしてサパテアード、これはタップダンスのことですが、タップもパーカッションの一部として音楽の一部とみなされています。そして歌詞は、詩的な歌詞も多いですが、即興で歌詞を作っていくことも非常に重要なこのジャンルの特徴ということが言えます。

ソン・ハローチョの歴史とともに歩み、歴史を作ってきた生き証人であるアルベルト・デラロサ先生のお話をお届けできることをとても嬉しく思っています。

ソン・ハローチョの映画への参入

デラロサ 皆様の前でお話しできることを嬉しく思っております。

ソン・ハローチョはスペイン人によるこの地域の征服とともに少しずつ形成されてきたと言われて、この地域の住民たちの歴史とともに今日の形になってまいりました。

19世紀の終わりから20世紀のはじめに今日に至るソン・ハローチョの基本形が形作られたと言われます。農村部から都市部（具体的にはベラクルス州の州都ベラクルスの町）に人々が流入したのと同時に音楽も都市部にまで流入したのです。

ソン・ハローチョがポピュラー音楽として頭角を現したきっかけは映画でした。メキシコ映画の黎明期に農村部を舞台にした一連の作品ができ、その中でソン・ハローチョは非常に重要な役割を果たすことが多かった。先駆けと言われる作品が1938年の『荒くれの地』という作品です。まさにこれはベラクルスをロケ地として撮影された映画です。

この映画ではベラクルスにおいてソン・ハローチョが育まれてきた社会的な側面も映し出されています。というのはソン・ハローチョという音楽が常にその人々の暮らしの中にある——具体的に言いますと祭りや宴の中で音楽が育まれてきた——その模様がこの映画の中で描き込まれているからです。

この映画の中に、一人のベラクルス生まれの若者で、アルパの名人だった人が、重要キャストとして参加しています。この人物がその後のソン・ハローチョのポピュラー音楽としての発展の中で非常に重要な役割を果たすことになります。

この映画の主要な筋書きは、主人公の好青年が一人の美女に惚れこみ口説き落とそうとする、そこにライバルとしてもう一人の青年が登場する。この女性を巡って争う二人の男性は祭宴の現場で即興歌を使った歌試合で決着をつけようとするのです。

ではその名シーンのうちの一つをご覧くださいと思います。

映像 #1

TIERRA BRAVA 『荒くれの地』より

1938年 レネ・カルドナ監督作品

今のシーンでご覧いただいたとおり、宴会の踊りのシーンで思いを寄せる一人の女性に二人のライバルたちが殴り合いの喧嘩ではなく、踊りでどちらがより彼女のハートを射止めるかということに競い合います。

では同じ映画から別のシーンをご覧ください。

映像 #2

TIERRA BRAVA 『荒くれの地』より

このシーンで、主人公がより素晴らしい踊りを見せることによってヒロインのハートを射止めるというまさにその瞬間のシーンが、今のところで描かれていたのです。

先ほどの『荒くれの地』が撮影された10年後に、再びベラクルスを舞台に新しい映画が撮影されます。『3人のワステカ人』という1948年作品です。この映画の中から、1シーンをご覧ください。

映像 #3

Los tres huastecos 『3人のワステカ人』より

1948年 イスマエル・ロドリゲス監督作品

先ほどの映画にも映像だけ出てはいた、ソン・ハローチョのポピュラー音楽としての歴史の中で非常に重要な役割を果たした音楽家が、ここではサウンドトラックの中で素晴らしい演奏を聴かせています。アンドレス・ウエスカです。残念ながら若くして亡くなりました。

彼はこの映画の中でアルバを演奏し、踊り、そして歌います。その歌は即興の歌詞でその場の宴席の参加者とコミュニケーションを取る中で、まさに今ご覧いただいた楽曲、ベラクルスの賛歌・州歌とも言われるようになる「ラ・バンバ」です。

「ラ・バンバ」という歌は17世紀にはもう成立していた古謡と言われます。この頃ベラクルスに限らずスペイン領アメリカの港町というのは絶え間ない襲撃にさらされていました。それはオランダ国籍もしくはイングランド国籍の海賊船による襲撃でした。そうした襲撃が来るとベラクルスの人々は貴重品を隠し、女たちを守るために勇敢に戦いました。その時に「心配要らないよ。俺は船乗りじゃないけれども、お前のためなら船乗りにだってなる」と言ったというのは、勇敢に侵略者と戦うというベラクルスの男の矜持なんです。

海賊船の襲撃によって多大な人的被害や物損が起りましたが、それを撃退することに成功して悪者どもが海の彼方に向かっていく、その時にベラクルスの民が歓喜の声を上げた、その時の叫

び声が「バンバ」。この説によるならば「略奪者たちは逃げていくね、2度と来ませんように。バンバ、バンバ」という叫び声がこの歌の元の意味だったということなのです。

ソン・ハローチョは、大衆エンタテインメント・メディアの発展とともに人気を博すようになってきました。そんな中で1949年にもう一つソン・ハローチョをフィーチャーした重要な作品が撮影されるのです。『ベラクルスだけが美しい』というタイトルの映画です。どうして重要かという、この中で劇中歌として挿入されたのが、今日ではもう一つのベラクルスの賛歌とも言われている最も重要なお当地ソング「エル・カスカベル」(ガラガラヘビ) なんです。

先ほど言及しましたアンドレス・ウエスカ——もうこの時には名声を博していました——が率いる楽団ロス・コステニョスのフル出演によって演奏されたのです。ではその「エル・カスカベル」演奏シーンをご覧ください。

映像 #4

Solo Veracruz es bello 『ベラクルスだけが美しい』 より

1949年 ファン・プスティジョ・オロ監督作品

このシーンからお分かりのとおり、この段階においてもアンドレス・ウエスカはアルバの非常に卓越したテクニックを練り上げていました。

これらの映画は、いわゆるメキシコ映画の黄金時代に撮影された作品です。1930年代から50年代末ごろ、それらの映画の多くで主題とされたのはメキシコの農村部の社会生活でした。それらを素材として映画が編まれていったのです。

60年代

1960年代の声を聞くと、だいぶ音楽のシーンが変わってきます。これまで見たような農村部に舞台を置いた農村の生活の素材で作られた物語、それを伝えるような音楽ではなくて、都市に舞台を移し、外来の音楽世界の最先端の流行の音楽がメキシコにもどんどん入ってくるようになりました。その代表的なものをあげるとしたら、ロックンロールではないでしょうか。

そんなロックンロールの影響、一番重要な存在としては例えばエルヴィス・プレスリーのようなスターがいますけれども、この時代の若者たちというのは世界中で、みんながプレスリーのように踊りたがり、プレスリーのように服を着たがり、プレスリーのような髪型をしたがり、そしてプレスリーのように歌いたがるという現象が起こったのです。メキシコも全く例外ではなかったのです。そんなロックンロール現象の中で人々は少しずつソン・ハローチョを忘れてしまうという状況に至ったのです。

こうした新しい世代の60年代の若者のムーブメントの中で、「理由なき反抗族」というものが生まれました。反抗するのに特段の理由があったわけでもないのに、過激に反抗的な若者たちだったのです。

私も60年代の若者の一人として、「理由なき反抗族」のライフスタイルをじっと見ながら、「よ

し、おれも反抗族に加わってやろう」と思いましたが、私の場合には理由とともに反抗する、そんな企て、志を持ったのです。

理由とともに反抗というのは、何でこの私がロックンロールのスターのように歌い踊り服を着なきゃいけないんだ、私の前にはソン・ハローチョの素晴らしいアイドルたち、スターたちがいたじゃないかと。そして家系に職業音楽家こそいないが、家庭の伝統としてソン・ハローチョを伝承してきた一家に育った者として、一念発起してソン・ハローチョの様々な技芸をより深めてより素晴らしいパフォーマンスができるように修行しようと、そんなことを志しました。

そんな中で私自身「ソン・ハローチョの中で育った、ソン・ハローチョに育てられた」という感覚があるんですけども、その中で芸を極めていくうちにメキシコの他の地方の素晴らしい音楽とその本場の地で会うようになったし、メキシコの外のラテンアメリカ音楽と会うようになりまし。そして私の楽器のアルバの音楽はラテンアメリカの他の地域にも素晴らしいものがあるということを知るようになりました。そうした私の経験をいかして自分のグループを作りたいと思い、1973年に楽団を創立することになりました。今年2023年、50周年を迎えるに至りました。

70年代

1970年代には60年代の後を受けてもはや理由なき反抗ではなくて、全く新しい世代のラテンアメリカの音楽の世代が育っていくようになりました。ラテンアメリカ音楽を新しく演奏しようという世代のグループや個人のアーティストがどんどん出てくるようになりました。

その頃いち早くこうしたムーブメントを始動したのはペルー、チリ、アルゼンチンなどアンデス地域の新しい音楽でした。この地域では楽器としては特に竹笛であるケーナが主導する音楽が非常に力を得て流行ってきました。

私はこの頃ラテンアメリカ各国を演奏旅行して回り、そこで見聞きしたことにヒントを得て、アルバを中心とした楽団を旗揚げしようと決意しました。そして私が創立したグループが、今日皆さんの目の前で演奏を披露するトレンウイカニです。

メキシコの公用語がスペイン語であることは存知のとおりです。実はスペイン人による征服以前のアステカ帝国で話されていた言語は多くのメキシコ人によって今も話されているのです。

こうした先住民の言語による名前を私の楽団につけることにいたしました。アステカの言語で「トレンウイカニ」は「歌手たち」という意味です。トレンウイカニで私たちが目指してきたのは、パフォーマンスとして演奏するというだけでなく、演奏を広める、教育するということに力を注いでまいりました。

私たちの教育活動の目標は若者だけではないのです。私たちが手ほどきする生徒には、高齢の方も多くいらっしゃいます。そして上手に弾く、歌うだけではなく、それを誇りと共に楽しむことを教えることが、私たちの一番の目標になっています。今日では、小さい子供として習い覚え、その後若者になりもう大人になった、私たちが手ほどきをした人たちがたくさんいますけれども、踊り歌い演奏し、このソン・ハローチョを誇りと共に実践してくれているのです。

私は1979年に初めて日本ツアーをしました。その時以来多くの日本人々、若者たちが私たちの音楽に関心を持ってくれました。私たちのこの音楽を手ほどきする経験を持つ後進が日本にも育っておりますが、そうしたうちの一人、素晴らしいベラクルス音楽家として成長した一人に、今村夏海さんがいらっしゃいます。

こんなところで私のお話はまとめとします。この後第2部では私たちと夏海さんの演奏をお聞かせしたいと思います。

アルベルト・デラロサの軌跡

メルガレホ アルベルト・デラロサの先生の軌跡についてまとめる前に一言言わせていただくと、このソン・ハローチョの生きた伝説とも言えるアルベルト・デラロサ先生のもとでトレンウイカニという楽団の一員である私、そして今日皆様のもとにお連れしているラウルとダビは、偉大な師匠の下で演奏できるということ、本当に光栄に思っています。

じっさいにデラロサ先生の歩みをご紹介するとなったら、3~4回ぐらいの講演の機会をいただいて、いろいろなことをお話ししなければいけないところです。ベラクルス生まれの先生はごく幼少の頃からベラクルスの伝統音楽とその文脈に親しみ、15歳の時に新しい流行が若者からこの音楽に対する関心を奪っている憂慮に駆られました。そしてベラクルスの民衆音楽を本格的に学ぶことを志されました。

先生は、たびたび先ほどの映画の紹介の中でも名前が出たアンドレス・ウエスカの他にも、素晴らしいハープ奏者のマリオ・バラダス、あるいはカルロス・バラダス、ルベン・バスケス、ホセ・グティエレスといった師匠たちから直接芸を学び、同時にレキント奏者のリノ・チャベスなどから教えを受け、これらの偉大なマエストロたちの技芸に近づこうと研鑽を続けてきたのです。

ソン・ハローチョの伝承と再生を志して、その幅広い知識により教習活動を全国各地、そして国際的に継続してきたのです。

こうして50年にわたりメキシコ国内、そして国外でもこのソン・ハローチョの音楽を普及する役割を遂行してまいりました。

結論

今日の講演でお話ししたとおり、ソン・ハローチョは1930年代から50年代末に至るメキシコ映画の黄金時代に田舎趣味の、農村を舞台とした映画のシーンに挿入されることによって、大衆文化の中にその姿を現しました。そうした映画の中には、本日たびたび名前が出たアンドレス・ウエスカの他にも、リノ・チャベス、ニコラス・ソーサ、ロレンソ・バルセラタ、有名な作曲家のアグスティン・ララ、こういった人たちがソン・ハローチョの演奏で参加していました。

このベラクルスの音楽的な伝統を守るためにわれわれトレンウイカニ自身が楽典・楽理・演奏技術の様々な研鑽を続けてきました。それだけでなく、楽器の製作も監修・推進させ、そして様々な教習活動を通じてこの音楽の普及に尽力してまいりました。

私たちが実践しているのは、若者だけではなく成人に対しても、あるいは高齢者に対してもこの音楽を通じてこの地域のベラクルスの伝統の良さを知ってもらい、そういう感性を養うということが一番の目標であると言えます。

質疑応答

質問1

「ソン・ハローチョ特有のアルパの演奏技法はありますか。」

回答1 もちろんございます。アルパ・ハローチャ、ベラクルスのアルパの一つの特徴なんですけども、弦楽器の演奏法でプランティングって言いますけれども、弾いた後の手を絶対弦から離すことなく、どこかの弦において次の動作に移るということをするので、今アシスタントの方がマイクを手伝ってくれるっていうのを私がお断りしましたが、つまりマイクを持って、おしゃべりしながらでも間違わずに弾くことができる、それはこのテクニックのおかげだと思います。お話だけではなく、アルパを弾きながら踊ることもできます。ソン・ハローチョはこのタップ、サパテアードの技法で踊りますので。

質問2

「リッチー・ヴァレンスのロックンロール版「ラ・バンバ」が1959年に全米、それから全世界でヒットしましたが、これをベラクルスの若者たちはどういう風に受け止めたんですか。」

回答2 正直申しまして、リッチー・ヴァレンスのバージョンというのが現れたということは知っていましたが、ベラクルスにおいてはインパクトを与えることはありませんでした。

質問3

「ソン・ハローチョが現代のメキシコポピュラー音楽に与える影響について、パフォーマー側の意見をお聞かせください。」

回答3 現在のメキシコ音楽で非常に大きな影響を与えているといます。一番顕著なのはマリアッチですね。元来マリアッチというのはアルパの音楽で、ベラクルスとは違ってハリスコ州のアルパがマリアッチ音楽の起源と言ってもいいと思います。ですが現代のマリアッチの音楽ジャンルの中では、アルパが使われることはなくなってしまいました。ところが最近になってマリアッチ音楽の中で再びアルパを入れようというムーブメントが出てきたのです。この新しいマリアッチにおけるアルパのムーブメントの中では、元々のハリスコのアルパではなく、われわれのアルパ・ハローチャを取り入れる、そういう形で影響が出ています。

今活動している現役のマリアッチ楽団でアルパを入れていない楽団はないと言っても過言ではないですけども、そのほとんどはベラクルス流のアルパでやっています。

メキシコのフォーク・ミュージックと言われているような他のジャンルでもベラクルスの音楽が取り入れられる例がものすごく増えていまして、例えばメキシコを代表するジャンルとして、インストゥルメンタル音楽として重要なマリンバの音楽が南部の方にありますが、ベラクルス音

楽がレパートリーとしてもものすごく取り入れられていますし、目を北に転じてノルテーニャ音楽の中でも、遠く離れた米国国境地帯の音楽の中にもベラクルスの音楽がレパートリーとして取り入れられているという例があります。

演奏の部曲目

エル・シキシリ “El Siquisiri”¹
チャキステ “El Chaquiste”²
エル・コラス “El Colas”
エル・カスカベル “El Cascabel”
ラ・リサ “La Risa”
ラ・バンバ “La Bamba”

出演

アルベルト・デラロサ レキント、アルパ、歌
ルベン・メルガレホ＝ウエスカ ベース、歌
ダビ・メルガレホ＝ウエスカ ギター、レキント、歌
ラウル・モンヘ・アラルコン ハラナ、歌
今村 夏海 アルパ、歌

〈註〉

- 1 この曲は私たちが祭りと宴で演奏参加する時に必ずスタートの曲として演奏する曲です。歌詞の出だしは「皆さん、お嬢さん、お兄さん、こんにちは、こんばんは」そんな出だしになっています。タイトルが「エル・シキシリ」と言うんですけども、意味はよくわからないスペイン語です、コーラス部分に「Ay que sí, que sí, que no そうだね、違うね」というはやし声が入るので、そこから人々がこの曲のニックネームとして呼び始めたんじゃないかという風に言われています。
- 2 メキシコの大河を擁しているベラクルス州は、そのおかげで農産物も非常に豊かですし、女性は綺麗ですし、男性は私のように力強い男が育っていますけれども、1つだけ欠点がありまして、それは蚊が多いということなんです。この「チャキステ」という次に演奏する曲は、その目にも見えないぐらい小さい、時には羽音も聞こえないんだけど刺されるとめちゃくちゃ痒い、そういう蚊がいます。私はこの蚊に捧げる曲を作りました。お聞きください。

(アルベルト・デラロサ メキシコ国立ベラクルス大学教授)
(ルベン・メルガレホ＝ウエスカ メキシコ国立ベラクルス大学教授)
(いしばし じゅん 本学ラテンアメリカ講座講師、東京大学教授)