

Música y poder: Las rutas de navegación de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina-Armada de México

Vilka Elisa Castillo Silva

Institución: Universitat Nacional Autónoma de México

Directora: Dra. Marina Alonso Bolaños

Fecha defensa: 3 de diciembre de 2018

Objetivos y metodología

Esta tesis doctoral aborda las transformaciones y continuidades del poder asociado al Estado nacional mexicano expresadas en el discurso musical de la Banda Sinfónica de la Marina (BSM), en diversos espacios y tiempos performativos, los cuales permiten tejer una red de articulaciones que conforman un poder relacional y estructural asociados a músicos uniformados. Las presentaciones de la banda son prácticas de acción política en sí mismas; son formas de aparición o de encarnación de ideas como la de la nación, el estado,

la diplomacia, que se transforman en sonoridad. Es decir, poder y música se respaldan mutuamente y se realizan el uno en el otro en la performatividad del ensamble.

El trabajo se construye a partir de una detallada investigación de archivo, entrevistas y una autoetnografía. Se acude a la reconstrucción histórica de la banda para acercarse al presente, al tiempo que se analiza uno de los sujetos que impactó en la configuración del ensamble. Desde 1941, las rutas de navegación de la banda han forjado al interior como al exterior de la institución naval, un canto al Estado-nación. Lo anterior se plasma en distintos

contextos históricos, a través de sujetos que incidieron en la consolidación de la agrupación o en la conformación de repertorios contrastantes. Al tiempo que aborda la discusión sobre género y el encuentro entre ser músico y militar como ejemplos de los engranajes, entre otros, que develan las expresiones del poder. El trabajo explora y plantea otras formas de observar las bandas de viento en México, entre hilos muy finos de cabos marineros que se tejen entre lo musical y lo militar.

Este trabajo es un megáfono de otras voces que se escucharán a través de los documentos como notas de periódicos, cartas y oficios que dan cuenta del tejido de la banda desde la década de los años cuarenta del xx hasta la actualidad.

Estructura

En el primer capítulo se exponen los cabos que tiene la BSM con el pasado bandístico militar en México, así como las grabaciones que ha realizado, las cuales aportaran a la discusión los repertorios como constructores de nacionalismo desde la visión oficial. En esta parte, surge la figura del director-fundador de dicha agrupación, el Contralmirante S.E. Estanislao García Espinosa como sujeto que apuntaló muchas de las circunstancias que han predominado a lo largo del tiempo en la agrupación musical pero que también significó un punto nodal para los cambios que vive actualmente la BSM. Este primer apartado permite intercalar, por un lado, una lectura de la banda como un sujeto social que se

ha enfrentado a cambios durante los distintos periodos y, por otro, ha vivido situaciones invariables a pesar de los cambiantes momentos históricos.

En el segundo capítulo, se presentan dos contextos históricos que han sellado a la agrupación musical: los primeros años de su fundación (1941-1946), en el cual se analizan espacios simbólicos ligados al poder como lo fueron las participaciones en el programa de radio La Hora Nacional y las participaciones en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Además, en el año de 1968, se examina la participación que tuvieron en los XIX Juegos Olímpicos como espacio sonoro contrastante al conflicto social que se vivía en el país. No obstante, existieron otros momentos indiscutibles para referirnos a su ordenación y consolidación, los que se han señalado fueron lapsos que se distinguieron por ciertos repertorios musicales en contextos históricos asociados al conflicto, ya sea desde una perspectiva nacional o mundial. La música y el conflicto se encuentran en otro escenario; un espacio ligado al Estado y, por ende, a una red de correspondencias asociadas al poder.

Después, se presenta el tercer capítulo donde se plasman otros temas que cruzan de modo transversal la tesis. Dichas propuestas constituyen parte de las formas de dominación entre la música y el Estado. Dentro de este marco, se presentan las ceremonias oficiales, desfiles y conciertos sinfónicos como espacios y tiempos disímiles en cuanto a repertorios y audiencias, aunque comparten un eje rector donde se

propician los vínculos de poder. Algo semejante ocurre con otros dos temas, por un lado, aquel relacionado con las mujeres al interior de una banda militar que invita a un nutrido debate sobre las configuraciones de género. Para concluir este capítulo, fue ineludible también abordar otro hecho relacionado con el argumento central: ser músico y ser militar al mismo tiempo. Dicho tema se presenta per se como un desafío que permite descubrir muchas de las coincidencias y retos a las que se enfrenta un músico inmerso en la disciplina militar. El enfoque de transversalidad de este capítulo y de la tesis permitirá observar un espiral que da movimiento a una red de relaciones de poder.

El cuarto capítulo está destinado a la discusión que presentará el eje estructural del poder en el que se funda y se desentraña la BSM, así como la multiplicidad de matices en las que se ve envuelto los mecanismos de dominación y el Estado. Posteriormente, las consideraciones finales entre la música y el poder vistas en el lente del microscopio de una banda militar. Una agrupación que ha vivido determinada en su mayoría y desde su fundación por músicos provenientes de una tradición popular de bandas en México y que se reconfiguran al incorporarse a la institución naval. La performatividad de la música expresa un poder estructural como una acción política desde los elementos inmutables además de los que le imprimen distintas dinámicas del continuum sonoro de la BSM. Las consideraciones finales englobarán los puentes de análisis que se plantearon a lo largo

de la tesis que se relacionaran con conceptos asociados al nacionalismo, poder y Estado.

Conclusiones

Esta tesis deja ver la disciplina académica musical de esta banda y, por otro lado, una de carácter naval. Los dos ámbitos subsisten y se complementan hasta la actualidad debido a que el sentido de comunidad ha permeado a la agrupación desde sus inicios. Es decir, *ser banda* no se pierde por ingresar a una institución, sino todo lo contrario, pueden coexistir la vida musical y la militar. Esto, unido a que muchos de sus integrantes no olvidan la conexión con la vida en sus comunidades de origen, se plasma en las participaciones en las fiestas al santo patrono, cuando el servicio naval se los permite. Al tiempo que pertenecer a este tipo de agrupaciones militares está asociado con el prestigio social y a una herencia musical que es reconocida entre los músicos de banda.

Tenemos pues que las múltiples formas y manifestaciones del poder se dan a través de los nexos que se estrechan entre diversas ocasiones musicales y que se traducen como ejemplos de los mecanismos de poder. Este es de carácter relacional, en el cual la banda se mueve en espiral al interior de un poder estructural representado por la institución naval y el Estado, para confirmar de este modo, a la música como parte del constructo político sonoro de la nación.

Contenido

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. SINGLADURA MUSICAL: UNA BANDA SINFÓNICA PARA LA SECRETARÍA DE MARINA

- 1.1 Introducción
- 1.2 Las bandas militares europeas
- 1.3 Las bandas civiles y militares en México
- 1.4 El legado musical-militar
 - 1.4.1 La Banda de la Marina (Apostadero Naval de Veracruz)
 - 1.4.2 Los primeros años de formación de la BSM
 - 1.4.3 Las vías de consolidación hasta la actualidad
- 1.5 Los repertorios musicales
 - 1.5.1 Grabaciones
- 1.6 Estanislao García Espinosa. El músico naval militar. Historia de vida de un músico naval militar mexicano (1903-1973)
- 1.7 Algunas consideraciones del capítulo

CAPÍTULO 2. MÚSICA, CONFLICTO Y PODER: DOS CONTEXTOS HISTÓRICOS DE PARTICIPACIÓN DE LA BSM

- 2.1 Introducción
- 2.2 Los primeros años de la BSM (1941-1946)
 - 2.2.1 ¡Al aire!... en el programa de radio «La Hora Nacional»
 - 2.2.2 Una banda sinfónica militar en el Palacio de Bellas Artes
- 2.3 Participación en Los Juegos olímpicos de 1968
- 2.4 Algunas consideraciones del capítulo

CAPÍTULO 3. TRANSVERSALIDAD DEL PODER. DINÁMICAS DEL PERFORMANCE MUSICAL DE LA BSM

3.1 Introducción

3.2 El discurso musical de la BSM en otras dinámicas del performance musical

3.2.1 La ceremonia de graduación de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar (HENM) en Antón Lizardo, Veracruz

3.2.2 La ceremonia y desfile del 16 de septiembre. Aniversario de la Independencia de México

3.2.3 Ceremonia de izamiento de bandera monumental en Campo deportivo- militar Marte, Ciudad de México

3.2.4 Encuentro de bandas militares Trípoli, Libia en agosto de 200

3.2.5 Centenario de la Revolución y Bicentenario de la Independencia de México

3.3 Algunas consideraciones del capítulo

CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN. EL DISCURSO MUSICAL Y EL PODER

4.1 Introducción

4.2 Poder Estructural

4.3 Poder relacional

4.3.1 Sujetos, espacios y sonidos

4.3.1.1 Discusión entre ser músico y militar

4.3.1.2 Música y género en la BSM. Participación de las instrumentistas en bandas de viento civil y militar

4.4. Consideraciones finales

FUENTES CONSULTADAS

ANEXOS Y COMPILACIÓN FONOGRAFICA DE LA BSM