

REFORMA

Decanta 'Chinampa y trajinera' folclor musical

Para Enrico Chapela, la composición de Chinampa y trajinera representa su propio Danzón No. 2, obra de Arturo Márquez, o su Huapango, de Moncayo, porque, al igual que estas obras, parte de un lenguaje folclórico que desarrolla y lleva a su zona de interés.

Encargada por la Orquesta de Mannheim en Alemania en 2021 con la petición de incorporar elementos mexicanos, Chapela decidió crear una pieza que capturara la esencia del país sin recurrir a lo obvio.

Su búsqueda lo llevó a Xochimilco, donde las trajineras y las chinampas se convirtieron en el hilo conductor de una estructura musical que recuerda a Cuadros de una exposición, suite del compositor ruso Modest Mussorgsky.

La falta de un folclor originario exclusivo de la Ciudad de México llevó a Chapela a explorar las sonoridades que convergen en la capital.

En un paralelismo con la Promenade de Mussorgsky, en la que el espectador camina entre cuadros, Chinampa y trajinera narra un paseo por los canales de Xochimilco, que hace escala en diferentes chinampas.

En los trayectos intermedios, se aproximan trajineras musicales tocando sones tradicionales mexicanos, de acuerdo con las notas del compositor

Las chinampas fueron compuestas con un lenguaje contemporáneo, mientras las trajineras conservan más el estilo característico de sus orígenes populares.

En el viaje, emergen sonidos de marimba chiapaneca, arpa jarocho, violín huasteco y la trompeta del mariachi, como representación de la diversidad sonora del país.

Las secciones de la obra toman su inspiración de Xochimilco: Trajinera Chiapaneca- Chinampa de Ahuejotes, Trajinera Jarocho-Chinampa de Ajolotes y Trajinera Huasteca-Chinampa de Muñecas-Trajinera Tapatía.

Chapela ha explorado el folclor en varias de sus obras. Ingesu, con su homenaje al fútbol y su uso del lenguaje urbano mexicano; Dan-Son, una fusión de diversos sones tradicionales; Braceros, su cantata para mariachi y orquesta que ahora busca convertir en ópera, y, finalmente, Chinampa y trajinera, en la que sintetiza sus exploraciones previas en una obra de gran alcance sinfónico.

En cada una, el compositor aborda las raíces musicales mexicanas desde una perspectiva contemporánea, adaptándolas a su propio lenguaje.

La instrumentación juega un papel crucial en la pieza. Chapela incorpora técnicas orquestales avanzadas junto con patrones rítmicos característicos de los géneros tradicionales.

Su profundo estudio del son huasteco, jarocho y el mariachi, realizado durante la composición de su cantata Braceros, le permitió abordar Chinampa y trajinera con una perspectiva informada y respetuosa de la tradición.

En sus palabras, los pasajes folclóricos resultaron más desafiantes que los contemporáneos, tanto para él como para la orquesta. La precisión rítmica del son huasteco y la espontaneidad del mariachi requirieron un esfuerzo adicional de los músicos, acostumbrados a otro tipo de articulaciones y fraseos.

"En alguna discusión con algún otro compositor 'hardliner contemporary', yo le decía: 'a ver, si tan fácil, te reto a que superes el Danzón de Arturo Márquez. Es más, no tú, vamos por Pierre Boulez o Karlheinz Stockhausen a ver si pueden superar el Danzón de Arturo Márquez. Yo le apuesto a Arturo Márquez.

"Yo apuesto que Boulez no hubiera podido aunque hubiera querido. No es tan fácil como parece, tiene otros retos, el ritmo es uno de ellos, la fluidez melódica", asegura.

Chinampa y trajinera será interpretada el 1 y 2 de marzo por la Orquesta Filarmónica de la UNAM; el 23 y 24 de mayo por la Orquesta Filarmónica de Río Negro en Argentina y el 26 y 28 de septiembre por la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Chapela contempla otro ambicioso proyecto: la conversión de su cantata para mariachi y orquesta Braceros en una ópera, por el cual mostró interés la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL.

Se trata de un encargo de la Sinfónica de Santa Rosa en California que aborda la historia de los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos con el Programa Bracero de 1942 a 1964.

En paralelo, Chapela fue llamado por los organizadores del Mundial de Fútbol 2026, cuya sede será compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, para componer una obra para la inauguración de las jornadas culturales.

Erika P. Bucio 26/02/2025

<https://www.reforma.com/decanta-chinampa-y-trajinera-folclor-musical/ar2960838>