

LA MANTA Y LA RAYA

NÚM. 5

Universos sonoros en diálogo

García Ranz, Francisco, 2017. 'Quién diablos fue ese Beno Lieberman', *La Manta y La Raya* # 5, jul. 2017, pp. 13-19, Revista Digital, www.lamantaylaraya.org, México.

¿QUIÉN DIABLOS FUE ESE BENO **LIEBERMAN?**

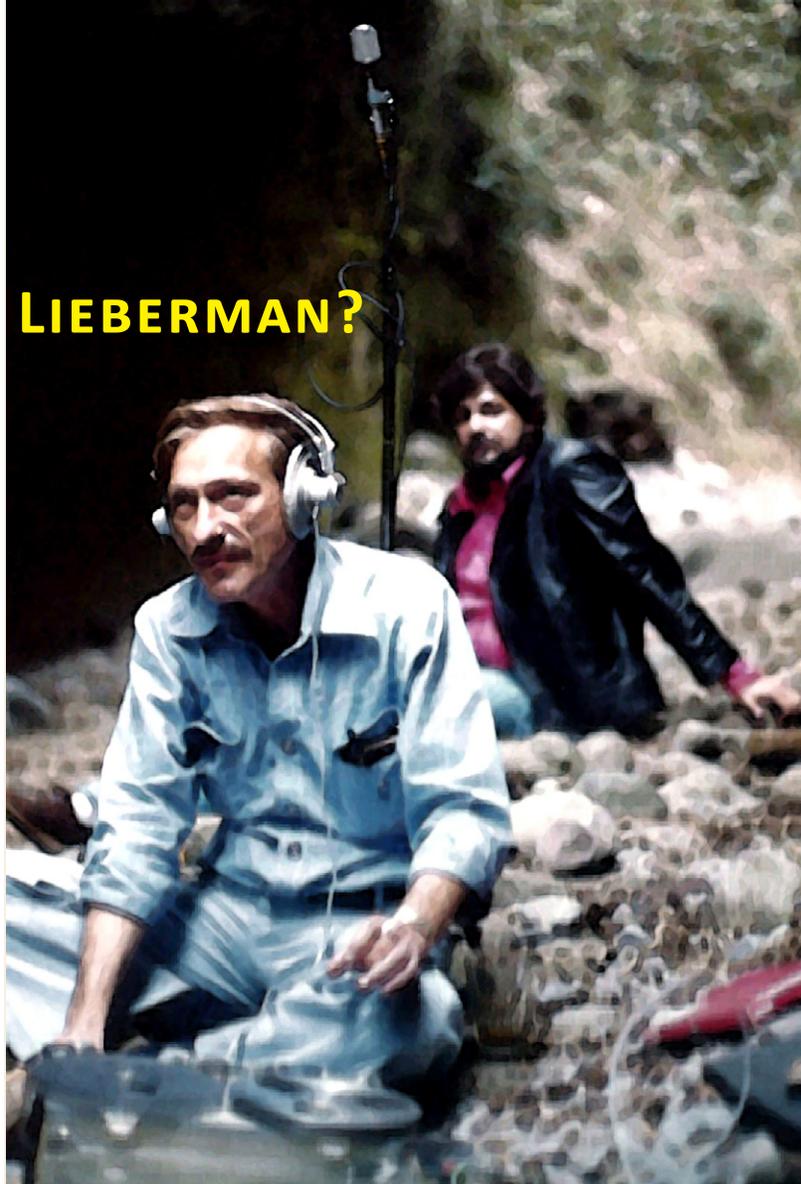
*Hay historias que no terminan...
y parece que, aunque vueltas a repetir,
no se terminan de contar.*
(anónimo)

Francisco García Ranz

El reciente reconocimiento que la UNESCO⁽¹⁾ otorgó a los *DOCUMENTOS SONOROS DE BARUJ "BENO" LIEBERMAN, ENRIQUE RAMÍREZ DE ARELLANO Y EDUARDO LLERENAS. UN LEGADO DE LA MÚSICA TRADICIONAL MEXICANA A LA MEMORIA DEL MUNDO*, ha reunido a este importante y singular acervo sonoro en la Fonoteca Nacional, tanto para su resguardo y conservación, como para darlo a conocer al público en general. Todo ello nos conduce a repasar la gran aventura que envuelven a estas grabaciones de campo y una oportunidad para adentrarnos y delinear con mayor exactitud la obra y figura de un tal Baruj, *Beno*, Lieberman (1932-1985), a 32 años de su prematura muerte.

I. ANTECEDENTES

La punta del iceberg de este acervo lo fue el álbum de 6 discos de acetato (LP), con notas de Federico Arana (1942), publicado en 1981: *Antología del son de México*.⁽²⁾ Una obra que ganó inmediatamente la atención y el reconocimiento internacional y que marcó un hito en la disco-

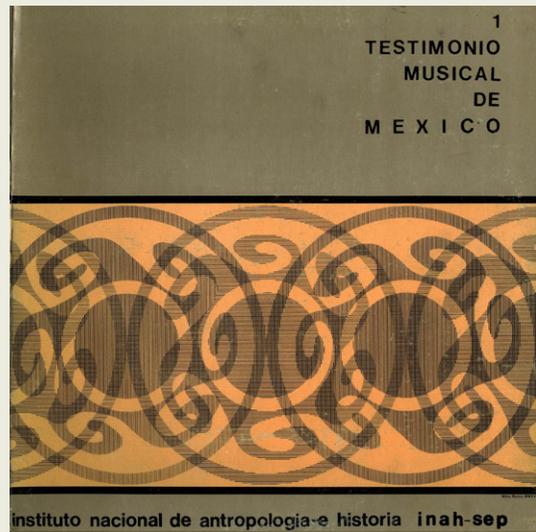

grafía de la música tradicional mexicana. En la *Antología* se presentan algunas de las joyas del acervo registradas durante los primeros 10 años de la saga iniciada por Lieberman: interpretaciones ejemplares y representativas de ocho variantes fuertemente diferenciadas y características del son mexicano, registradas entre 1971 y 1981 en 9 estados de la República Mexicana.⁽³⁾

Nuestro conocimiento del *auténtico* son mexicano, a través de la discografía publicada en México hasta 1980, no era tan extenso ni tan variado como alguien pudiera suponer. Sin duda un recuento a detalle de la discografía del son mexicano (1960-1980) queda pendiente, sin embargo, hago un primer y breve apunte.

ANTOLOGÍA DEL SON DE MÉXICO, 1981.
FONART-FONAPAS

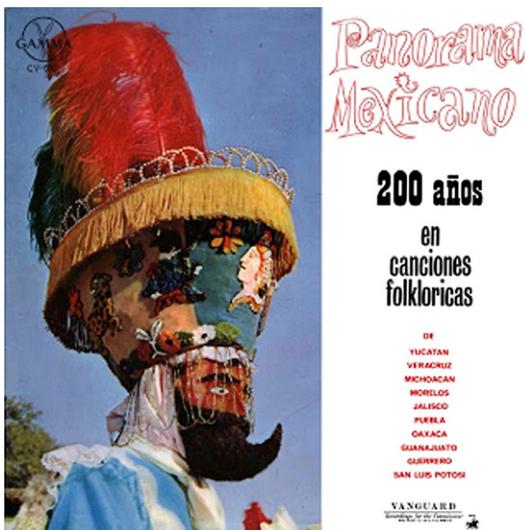

TESTIMONIO MUSICAL DE MÉXICO, INAH.
STANFORD, WARMAN Y VÁZQUEZ, 1967.

En la década de los años 60 (s.XX) se publican en México 4 discos LP con grabaciones de José Raúl Hellmer (1913-1971). Uno de ellos dedicado exclusivamente al son jarocho, mientras que la selección de grabaciones incluidas en los otros 3 discos publicados, tenían la intención de mostrar un panorama amplio de la música indígena y mestiza tradicional de México; en estos se incluyen algunos ejemplos de sones huastecos, jarochos y terracalenteños de Michoacán.⁽⁴⁾ En 1967, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) re-edita *Testimonio Musical de México* con grabaciones de Thomas Stanford (1929), Arturo Warman Gryj (1937-2003) e Irene

Vázquez Valle (1939-2001), el cual se convertiría en el primer disco LP de una serie temática (por regiones o géneros musicales) que se empezará a publicar, de manera sistemática, a partir de 1970.

A esta discoteca básica (del joven folclorista de los años 60), habría que añadir *The Real Mexico in music and song*, un disco importado que se distribuyó en México hacia finales de la década, con grabaciones realizadas entre 1964 y 1966 por Henrietta Yurchenco (1916-2007) en Michoacán, éste, además de música y canción purépecha, incluía algunos sones terracalenteños.⁽⁵⁾

PANORAMA MEXICANO, 200 AÑOS EN CANCIONES FOLKLÓRICAS. HELLMER, 1960.

En los años 70 aparecerán los primeros 20 títulos de la serie *Testimonios Musicales de México* del INAH, entre ellos, 8 discos dedicados al son mexicano,⁽⁶⁾ y compuestos, en su mayoría, por grabaciones de Warman realizadas entre 1964 y 1974, así como grabaciones de Vázquez, de sones de Jalisco registrados entre 1974 y 1975,⁽⁷⁾ y de Stanford, realizadas entre 1963 y 1974 en la Costa Chica. Otras referencias importantes lo fueron: *Maestros del Folklore Michoacano. Vol. 2 Música mestiza terracalenteña*, con grabaciones de 1967 (publicado en 1973); y *Música Veracruzana, Conjunto Tlacotalpan, Voz viva de México*, UNAM, grabado al finalizar la década.⁽⁸⁾ Esta sería la colección de grabaciones de campo que habíamos reunido y atesorábamos hacia 1980.

Con excepción de Thomas Stanford, el INAH deja de hacer grabaciones de música tradicional de regiones previamente registradas (esto es, por su parte no hubo nuevas grabaciones de sones huastecos, jarochos, etc.), para continuar grabando y publicando música de otras tradiciones musicales poco conocidas.⁽⁹⁾ El son mexicano que empezamos a conocer a través de los discos del INAH, registros valiosísimos e inolvidables, muestras de las diferentes formas regionales y sonoras del son mexicano, no fue más que un primer acercamiento y una excelente introducción, que invitaba y despertaba el interés por conocer más y más del diverso son mexicano. De ahí que la publicación de la *Antología* en 1981 fuese tan celebrada y agradecida; en una época, habría que recordar, cuando la música folclórica latinoamericana aún estaba en su apogeo y se escuchaban en México mucha más música folclórica sudamericana (andina, venezolana, argentina,...), canciones de protesta, nueva trova cubana, etc., que *sones de la tierra*.

II. LIEBERMAN ET AL., EL DESPEGUE (1971 - 1975)

Lieberman empieza a grabar a varios tríos huastecos, en diciembre de 1971, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, acompañado de Carlos Perelló, para así comenzar una historia de 14 años de grabaciones de campo y viajes, singular y notable. Una actividad que Lieberman llevaría a cabo de manera casi obsesiva y pasional, durante los periodos vacacionales que aprovechaba casi sin excepción, o haciendo viajes *relámpago* de fines de semana; y todo ello por cuenta propia. Nunca estuvo patrocinado por institución o fundación alguna.⁽¹⁰⁾

En 1972 Beno graba a 6 diferentes tríos huastecos en San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz e Hidalgo; en Guerrero, al virtuoso Juan Reynoso y su conjunto, y al Póker de Ases de Zacarías Salmerón; en la Tierra Caliente michoacana, a

Los Caporales de Apatzingán; en Tixtla, al conjunto Los Azohuastles y, en la Costa Chica, al legendario arpista Eduardo Gallardo Tormés y al Dueto Damián-Calleja. Todo ello en el lapso de un año, con una grabadora marca *Ampex*, primero, y una *Revox* prestada, un poco después. Además de Perelló, quién acompañó a Lieberman en varias giras hasta 1974, habría que mencionar a Radamés Vallejo, acompañante frecuente en 1972, y a Federico Arana, en 1975. En el segundo viaje de grabaciones que hace Lieberman a la Huasteca, en enero de 1972, lo acompañan Enrique Ramírez de Arellano, Carlos Perelló y Eduardo Llerenas. A partir de ese viaje, Enrique Ramírez de Arellano (1937),⁽¹¹⁾ será el compañero de Lieberman, casi inseparable, en todas las giras por venir hasta 1985, quién “*se convertiría en un miembro imprescindible, por sus conocimientos en electroacústica, así como por su amistad y complicidad con Beno, a partir de ese momento y hasta su muerte.*”⁽¹²⁾ Por otra parte, Eduardo Llerenas (1946),⁽¹³⁾ un joven de 26 años en ese entonces, regresará tres años más tarde, en 1975, para unirse a Lieberman y Ramírez de Arellano de manera definitiva y así consolidar al célebre terceto formado por un músico y dos científicos.

GRABADORA NAGRA IV S
(ESTEREO, DE CARRETE ABIERTO)

En 1973 Lieberman y Ramírez de Arellano apuestan por el mejor equipo de grabación en el mundo: Beno adquiere una grabadora estéreo de campo (carrete abierto) *Nagra* y Ramírez de Arellano, por su parte, un juego de micrófonos de condensador *Neumann*. Con este equipo, una mezcladora de campo de 6 canales y equipo de monitoreo profesional, empiezan las grabaciones de alta calidad sonora (labor de Ramírez de Arellano la mayoría de las veces), que caracterizan a la colección. Ese año las incursiones se concentran en la música del Balsas, a donde Lieberman y Ramírez de Arellano regresarán con Juan Reynoso y con el Poker de Ases; en 1974 vuelven a Tixtla y a la Huasteca, y comenzarán las primeras grabaciones en Veracruz.

En 1975, ya con Llerenas de vuelta de Inglaterra, en donde hizo estudios en bioquímica, se llevan a cabo registros en la Huasteca, Michoacán y Veracruz. Y así Beno, con astrolabio en mano y deseo de salir de la ciudad, se encargaba de llevar la nave –sabía a qué músicos buscar y dónde encontrarlos–, decidir a cuáles grabar, y sobretodo, cuidar la calidad musical de las interpretaciones. En ausencia de Ramírez de Arellano, Beno volvía al puesto de ingeniero de grabación. Ramírez de Arellano era el ingeniero de sonido *por default*, mientras que Llerenas se encargaba, entre otras cosas, de tratar y atender a los músicos durante las grabaciones.⁽¹⁴⁾ Hacia 1978, Ramírez de Arellano compra otra grabadora *Nagra*, y el equipo empieza a trabajar de una manera más versátil. Para finales de la década y principios de los años 80, Lieberman, Ramírez de Arellano y Llerenas (L,R y LL) harán grabaciones de sones arribeños en la región de Río Verde (1978 y 1980), sones abajeños purépechas (1979), sones jaliscienses y música del Istmo (1981), y continuarán haciendo registros en la Huasteca.

Como resulta evidente en la *Antología*, los datos están cargados hacia el son huasteco, tanto por el número de ejemplos incluidos en el álbum como

en la variedad de excelentes tríos huastecos registrados entre 1971 y 1981. Sin dejar de sobresalir en particular, las grabaciones realizadas en Guerrero (1972-1978) y Michoacán (1972-1977), y la inclusión de sones de Río Verde, poco conocidos hasta entonces. No parece exagerado considerar al conjunto de grabaciones realizadas entre 1971 y 1978 como el *hardcore* del acervo de L, R y LL; esto se refleja también en otras colecciones de grabaciones publicadas posteriormente.⁽¹⁵⁾

LIEBERMAN, RAMÍREZ DE ARELLANO Y LLERENAS, 1975, EL ÉBANO, SAN LUIS POTOSÍ.

III . TIERRA ADENTRO, MAR EN FUERA (1976 - 1985)

Sin dejar las grabaciones de música mexicana, Lieberman ahora conduce la nave hacia otros mares. En 1976 comienza la primera gira de grabaciones a Santo Domingo, República Dominicana, para continuar, junto con Ramírez de Arellano y Llerenas, a Belice (1978, 1985), Costa Rica (1981), Panamá (1984), Antigua y Barbuda (1981), Guadalupe y Martinica (1982) y Haití (1983). Algunas grabaciones de estos trabajos de campo fueron publicadas en 1987 y 1989 en disco LP, y posteriormente re-editadas en disco CD.⁽¹⁶⁾ Valga la comparación con Henrietta Yurchenko, quien empieza haciendo registros sonoros en México y terminará grabando décimas, aguinaldos, plenas y guarachas en Puerto Rico, en 1967. Ramírez de Arellano recuerda a Lieberman en estas incursiones caribeñas, particularmente en Santo Do-

mingo, viviendo cada momento del viaje intensamente; tan excitado que muchas noches no podía dormir, y salía de madrugada a caminar, aprovechado cada segundo de su estancia, para conocer e impregnarse de los lugares, nuevos mundos, a los que había llegado.

La colección de música caribeña y centroamericana que L, R y LL, llegan a reunir –grabaciones de excelentes interpretaciones en alta fidelidad– está compuesta por documentos sonoros importantes y de gran valor para la memoria musical de los lugares (países) en donde el trío mexicano de etnomusicólogos llegó a trabajar. Lieberman así cumple un sueño y retoma un proyecto que se había planteado en 1965 cuando conoce y graba, en su primer viaje a América Central, la música afroestiza de esa región.

Después de la muerte de Beno, Enrique Ramírez de Arellano y Eduardo Llerenas continuaron trabajando juntos por algunos años más, grabando en México y en el Caribe. Eduardo Llerenas por su parte, además de haberse convertido en un productor de discos muy importante, continúa –contagiado del *mal de Lieberman*– trabajando intensamente hasta la fecha, haciendo grabaciones de música mexicana, así como de música caribeña (cubana, principalmente) e inclusive africana.⁽¹⁷⁾

ANTOLOGÍA DEL SON DE MÉXICO, 1985.
MÚSICA TRADICIONAL (WITH SPANISH-ENGLISH BOOKLET)

Pocos meses antes de la muerte de Lieberman, en octubre de 1985, se publica una re-edición de la *Antología*, en el mismo formato y bajo un nuevo sello discográfico, *Música Tradicional*, fundado por Ramírez de Arellano y Llerenas.

BENO TOCANDO LA GUITARRA DURANTE EL CONCIERTO DE *CANTOS NOBLES*, c. 1976.

IV. LOS MEROS INICIOS (1959 - 1970)

Pero regresemos al principio. Lieberman, antes de lanzarse a esta gran aventura, conocía bien la música que quería grabar y contaba con cartas de navegación precisas. Aguascalentense de nacimiento y de ascendencia judío-polaco, Lieberman, de 27 años de edad, regresa a México en 1959, después de una estancia en Israel de 10 años. Se inscribe en la Facultad de Ciencias de la UNAM con la intención de estudiar la carrera de Física, la cual no termina, pero sí funda El Coro de la Facultad de Ciencias, su primera agrupación musical; ahí conoce a Federico Arana, quien sería uno de sus más cercanos amigos y colaboradores.

El gran gusto e interés que tenía Lieberman por la música tradicional lo lleva primero a fundar, en 1961, junto con Rubén López, la Asociación Mexicana de Folklore A.C., y poco después *El Pe-sebre*, la primera *peña folclórica* en la Ciudad de

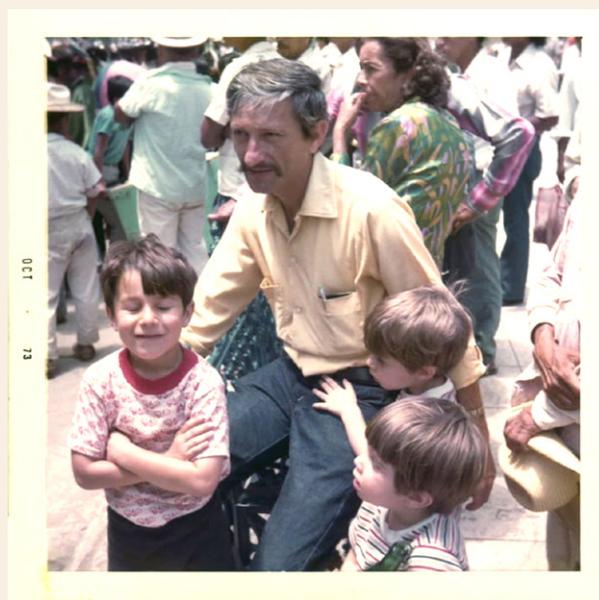
México; un foro musical, con servicio de cafetería (*todo lo que pueda comer y beber por 10 pesos*), donde todos los sábados y por muchos años, se llegó a reunir el pequeño mundillo de estudiosos, investigadores, intelectuales así como una nueva generación de músicos folcloristas. Hablar del *Pesebre* con detalle, es un tema que merece muchas páginas y que dejo aparte. Pero sí debe destacarse que ese espacio cultural, único en los años 60, fue un lugar de encuentro de antropólogos y musicólogos; frecuentado por el profesor José Raúl Hellmer así como por los jóvenes antropólogos Arturo Warman e Irene Vázquez, entre otros. Lieberman mantuvo siempre fuertes vínculos con todos ellos, y en particular, una gran amistad con Hellmer. Todos ellos referencias fundamentales e inspiradores del trabajo que Lieberman emprenderá más tarde por cuenta propia.

Beno Lieberman deja algunos escritos y muchas historias y anécdotas sin contar. Para una nueva edición de la *Antología*, una edición de autor que estaba preparando, deja entre sus borradores este pequeño texto:

“Como dicen los huicholes: el día que se olviden las costumbres de los padres, cuando se dejen el vestido blanco y las cruces cardinales, no volverá jamás a salir el sol. O para expresarlo de otra forma: si hemos de gustar de nuevos valores culturales y artísticos y abandonar las tradiciones, primero conozcámoslas... Que este no fue el motivo que nos llevó en innumerables fines de semana a abandonar la rutina del trabajo y la familia, y la ciudad enajenada y su absurda disposición de centros de consumo y producción y deslizarnos primero velozmente por carreteras alejantes, luego ya con calma, por caminitos verdes de terracería, con la mirada alerta, los oídos atentos y el olfato, ya por fin liberado de los vahos de azufre, en actitud sibarita, en espera de la próxima brisilla perfumada. Rastreábamos... Detrás de que

recodo de verde trópico hemos de oír el mejor de los fandanguitos? ¿Será en ese pueblecito de lejos, que se ve tras del cerro de la Luz, donde se esconde el son, ese que nombran del ‘Emperador’, o del ‘Adiós’? Ese, realmente era el motivo –buscábamos la belleza, y lo cierto es que la encontramos, la capturamos y la hemos revivido en múltiples ocasiones de tertulia, saboreando ese recio y sobrio, orgulloso y tenue ‘sabor de antiguo’ que nos cuenta de valores fundamentales.”

Beno Lieberman

RECONOCIMIENTOS

Agradezco a Ilán Lieberman, hijo de Benó, quien de manera generosa ha compartido conmigo muchas anécdotas, historias, información y datos precisos sobre *ese Benó Lieberman*. Es a Ilán a quien también está dedicado este texto.

NOTAS

- (1) El Programa Memoria del Mundo (*Memory of the World Programme*) es una iniciativa internacional propulsada y coordinada por la UNESCO desde 1992 con el fin de procurar la preservación y el acceso del patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo, así como también promocionar el interés por su conservación entre los estados miembros. <http://es.unesco.org/>
- (2) Una edición especial de FONART-FONAPAS, México, 1981, con un tiraje de 1,000 ejemplares.
- (3) La *Antología* incluye: sones jaliscienses, sones terracalenteños del Balsas (Guerrero) y del Tepalcatepec (Michoacán), sones de Costa Chica y Tixtla (Guerrero), sones istmeños (Oaxaca), sones jarochos (Veracruz), sones huastecos y sones arribeños de Río Verde, SLP. Una publicación equivalente y también excepcional, *El Son Mexicano* (Urtex 3011/13) –un álbum con 3 discos CD y un pequeño libro, con grabaciones y notas, de Thomas Stanford realizadas entre 1958 y 1990–, llegaría hasta 2001, 20 años después que la *Antología*.
- (4) *Panorama mexicano. 200 años de canciones folklóricas*, disco LP con grabación y notas de José Raúl Hellmer (Vanguard-Gamma CV-010), 1960, México; *Folklore mexicano Vol. I*, (Musart D890) y *Folklore mexicano Vol. II*, (Musart D929), ambos de la serie del Instituto Nacional de Bellas Artes, con grabaciones y notas de Hellmer, c. 1965, México; y *México, Música prehispánica y mestiza*, (RCA VICTOR, MKS 1773) con motivo de las Olimpiadas México 68, un disco extraño con grabaciones de Hellmer, y donde no le dan ningún crédito al profesor.
- (5) *The Real Mexico in music and song*, 1966 (Nonesuch-H-72009).
- (6) Con excepción del disco *Música Huasteca* (INAH-03) en el que el todos los ejemplos musicales del lado A están dedicados a la música indígena (danzas teenek) de la Huasteca.
- (7) Se publicaron dos versiones del disco *Michoacán Sonas de Tierra Caliente* (INAH-07), en su 1ra edición con grabaciones de Warman y, desde la 3ra edición del LP, con grabaciones de Irene Vázquez realizadas en 1975. Este es un caso interesante.
- (8) *Maestros del folklore michoacano vol. 2*, dirección y notas de Arturo Macías, (Peerless-1664). *Música Veracruzana, Conjunto Tlacotalpan*, con notas de Federico Arana, Voz Viva de México, UNAM, Serie Folclor (SF-5/309-310), México, 1980.
- (9) En 2001 la Fonoteca del INAH publicó grabaciones de Hellmer de sones jarochos y recientemente, en 2012, un trabajo de investigación, con música de la Costa Sierra de Michoacán y Guerrero: *De la Sierra Morena vienen bajando, zamba, ay, que le da. Música de la Costa Sierra del Suroccidente de México*, (INAH-54).
- (10) En la *Antología* se incluye dos grabaciones de esa primera gira a San Luis Potosí: *El Gallo* con el trío Los Parientes y *El Bejuquito* con Los Cantores de la Sierra. En el álbum *El Gusto, 40 años de son huasteco*, se encuentra *Las Flores*, interpretada por Los Cantores de la Sierra.
- (11) Enrique Ramírez de Arellano es ingeniero en electrónica egresado del IPN, con estudios en el Instituto Internacional Philips de Estudios Tecnológicos en Eindhoven, Países Bajos. Se graduó como Doctor en Ciencias en la Universidad de Gotinga, Alemania.
- (12) Ilán Lieberman, comunicación personal.
- (13) Eduardo Llerenas hizo su maestría y doctorado en bioquímica en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (IPN), donde trabajó como profesor-investigador hasta 1985, cuando tomó la decisión de dejar la ciencia para dedicarse a tiempo completo a la investigación y promoción de la música tradicional.
- (14) En las notas de la *Antología* (Discos Corason, 2002, COTO01), Llerenas escribe al respecto: “Durante [la grabación], es necesario mantener un clima de animación y comunicación permanentes, importantísimos para el buen resultado de la tarea de recopilación. Tanto el entorno natural del músico, como su posible empatía con los investigadores, son factores promordiales para un buen registro del ejemplo musical en la cinta magnética.”
- (15) Por ejemplo, en el CD *El Gusto, 40 años de son huasteco* (COB601), en donde el grueso de las grabaciones que contiene el álbum (44 en total) fueron registradas entre 1971 y 1978; también en el CD *El ratón, Sonas de Arpa Grande* (Discos Corason, 2004, CO165), compuesto por grabaciones realizadas entre 1972 y 1979.
- (16) Con el sello MÚSICA TRADICIONAL, Serie Música Tradicional, se publicaron los LP: *Panamá, Tamboritos y Mejoranas* (MT09, 1987); *República Dominicana, Merengues, Cantos de vela y Criollas* (MT10, 1987); y *Haití, Merengue y Vudú* (MT11/MT12, 1989). Bajo el sello DISCOS CORASON, se han publicado en CD: *Brukdon, Los calipsos tradicionales de Belice* (COCD118, 1994); *Méringue* (COCD107, 1993); y *El Mero Merengue, Lo mejor del Perico Ripia’o* (COCD122, 1995); en estas últimas publicaciones, re-ediciones en CD algunas de ellas, no se le da ningún crédito a Lieberman, ni se le menciona en las notas que acompañan a estas ediciones.
- (17) Eduardo Llerenas, a través de Discos Corason, ha publicado en formato CD una nueva edición, en 2002, de la *Antología*, (COTO01), ahora Llerenas, Ramírez de Arellano y Lieberman, así como otros discos con grabaciones del acervo de L, R y LL. (www.discoscorason.com).

