

Mariachi Vargas en los años 40. Colección privada de Patricia Greathouse.
Mariachi Vargas in the 1940s. Private collection of Patricia Greathouse.

2009 Patricia Greathouse

El mariachi es la preparación de una celebración, una fiesta, una boda, un festival o un concierto: es mucho más que música de trompetas y violines. La música de mariachi tuvo su evolución, desde ser tocada en pequeños pueblos por músicos locales, hasta ser ahora interpretada por artistas reconocidos en salas de conciertos, estadios, y teatros alrededor del mundo, como por ejemplo la ceremonia de inauguración de los juegos olímpicos de Beijing, China en el 2008. Hoy en día miles de niños en miles de salones de clases alrededor de los Estados Unidos aprenden a tocar instrumentos en conjuntos de mariachi.

Los orígenes de la música de mariachi han sido debatidos por varios grupos de personas que claman sus pueblos como el lugar donde nació este estilo musical. Al parecer, la música de mariachi floreció de una forma muy natural en las montañas, planicies y valles del oeste Mexicano. Es difícil intentar rastrear su desarrollo y propagación. El género musical emergió sin que nadie estuviera llevando un registro de esta cultura.

(continúa en la página 28)

Mariachi is the makings of a celebration, a party, a wedding, a festival, or a concert—far more than just the music of trumpets and violins. Mariachi music has evolved from local musicians playing in small Mexican villages to professional artists now appearing in concert halls, sports arenas and performance stages throughout the world, including the opening ceremonies of the 2008 Olympic Games in Beijing, China. Today, thousands of school children in thousands of classrooms throughout the United States learn to play instruments in mariachi ensembles.

The origins of mariachi music have long been debated, with proud proponents striving to declare their town the true birthplace. Traditional mariachi music seems to have sprung in the most natural way from the mountains, plains and valleys of western Mexico. Tracing its early growth and transmission is like trying to track the path of a mycelium that grows underground. The gradual emergence of the genre happened while no one was keeping track of the culture.

(continues on page 28)

Bailarinas folklóricas, bailando a un son en el Mariachi Espectacular de Albuquerque, Nueva México.
Folkloric dancers dance to a son at Albuquerque Mariachi Spectacular, New Mexico.

Introducción al mariachi

A Mariachi Primer

por / by Patricia Greathouse

Christopher Barnes

Mariachi Vargas de Tecalitlán

Los mariacheros eran pueblerinos que llevaban una forma de vida sencilla, tomando su papel de músicos muy seriamente, recorriendo largas distancias para tocar donde quiera que fueran requeridos. Estas reuniones en lugares lejanos eran lugares idóneos para conocer a otros músicos, ya que luego regresaban a sus pueblos con nuevas melodías que se aprendían de oído. De esta forma, estas melodías se transmitían de persona en persona y de pueblo en pueblo, adquiriendo el sabor de cada persona y su pueblo.

Existe evidencia de que el mariachi tradicional se desarrolló en el oeste Mexicano, floreciendo al mismo tiempo en distintos lugares. Los estados de Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Nayarit, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Colima y Sinaloa son, de mayor a menor grado, la cuna del mariachi. Aunque el estilo tradicional se desarrolló en todos estos lugares, el mariachi moderno se desarrolló en la Ciudad de México. Esto sucedió gracias a las emisiones de radio a nivel nacional y el crecimiento de la industria cinematográfica en México. Es el género que ahora simplemente conocemos como mariachi.

El Mariachi Vargas, el conjunto más famoso y antiguo en el mundo, tuvo sus inicios en 1898 en el pueblo de Tecalitlán, un pueblo ganadero del bajío, escondido en las montañas del oeste de Jalisco. El grupo fue fundado por Gaspar Vargas, quien tocaba la guitarra de golpe, Manuel Mendoza, quien tocaba el arpa y Lino Quintero y Refugio Hernandez, quienes tocaban el violín. Poco sabían que estaban construyendo la base de una dinastía que

Provincial *mariacheros* were villagers who made their living in simple ways. They took their status as musicians very seriously, often traveling long distances to play where they were needed. Far-off gatherings were good places to meet fellow musicians, and they returned home with new tunes, learned by ear. In this way, tunes passed from person to person and village to village, acquiring distinct regional and individual flavors.

There is evidence that traditional mariachi developed in western Mexico, flowering in different places at about the same time. The states of Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Nayarit, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Colima, and Sinaloa are all—to a greater or lesser degree—cradles of mariachi. Although traditional mariachi developed in all those places, Mexico City was the place where modern mariachi developed. It came about as a phenomenon related closely to national radio broadcasts and the growth of the Mexican film industry. It is the genre that we now know simply as mariachi.

Mariachi Vargas, the oldest and best known Mariachi group in the world, began in 1898 in the village of Tecalitlán, a farming community of the *Bajío*, the lowlands, tucked into the hills of western Jalisco. The group was made up of founder Gaspar Vargas, who played *guitarra de golpe*, Manuel Mendoza, who played harp, and Lino Quintero and Refugio Hernandez, who played violin. Little did they know at the time that they were laying the foundation of a dynasty that would come to define modern mariachi and last for more than one hundred years.

vendría a definir al mariachi de la era moderna y que duraría por más de cien años.

La música de mariachi se estableció en la Ciudad de México durante los años 20 y 30 cuando nuevos conjuntos regionales, patrocinados por políticos, la milicia y el presidente, llenaban la ciudad. México había sufrido un gran cambio en los años 20 como resultado de la revolución y la reforma que le siguió; mucha gente se fué de sus pueblos para vivir en las ciudades que eran más seguras y muchos otros se fueron a vivir a los Estados Unidos. Los líderes se enfrentaron con el reto de unificar a un país con tanta diversidad geográfica y culturas regionales, y durante este periodo, el respeto por los indígenas y el orgullo por las raíces del país, se unieron al espíritu de la nación y la patria.

Los años 30 fueron una época de grandes cambios y oportunidades para los mariachis. Los grupos crecieron en popularidad y en tamaño, y debido al advenimiento de la industria de comunicación y transporte fué mucho más fácil para ellos ganarse la vida haciendo giras como músicos.

El sonido de México

En 1932 Silvestre Vargas se convirtió en el director del Mariachi Vargas. El conjunto viajó a la Ciudad de México en 1934 para presentarse en la toma de la presidencia de Lázaro Elías Cárdenas, quien luego los ayudó a convertirse en el mariachi oficial del Departamento de Policía de la ciudad capital, un puesto que ocuparon por muchos años.

Mariachi Vargas no fué el mariachi primero en tratar de establecerse en la Ciudad de México. En ese tiempo, el mariachi de Concho Andrade había estado tocando por años en el Salón Tenampa de la Plaza Garibaldi y el Mariachi Coculense de Cirilo Marmolejo tocaba en la radio de vez en cuando. El Mariachi Tapatío de José Marmolejo era el mariachi más famoso de la radio del momento. El Mariachi Vargas pasó por dificultades para encontrar trabajo, y si no hubiera sido por el patrocinio del Departamento de Policía, hubieran tendido problemas para subsistir.

A mediados de los años 30, la radio transmitía la música de mariachi a nivel nacional. La estación de radio XEW, *La voz de la América Latina desde México*, lanzada por Emilio Azcárraga en Septiembre de 1930, difundió la música de mariachi no solo en los rincones de México, sino también en Centroamérica y también algunas partes de los Estados Unidos. Presentaban radio novelas que mantenían al público cautivo a la estación, con un cuarenta por ciento de música vernácula en su programación. Las radios de todo México sintonizaban la estación y el sonido del mariachi se convirtió en el sonido de México.

Cuando Silvestre Vargas consiguió que el Mariachi Vargas de Tecalitlán se presentara dos veces por semana en un espacio de la XEB, el destino del grupo cambió para bien. Rápidamente, se fueron para la estación de radio más popular en Latinoamérica, XEW, quien logró que fueran reconocidos mundialmente.

El cine fué de gran importancia en el ascenso del mariachi. En 1934, Tito Guízar protagonizó *Allá en el rancho grande* de Warner Brothers, un filme acerca de la vida en el campo. La comedia ranchera era el equivalente de las películas musicales del charro cantante en las que protagonizaban artistas como Roy Rogers y

Mariachi music became established in Mexico City during the 1920s and '30s as regional groups poured into the capital city under the patronage of politicians, the military, and the president. Mexico had changed a great deal during the '20s as a result of revolution and subsequent land reform; people left the countryside for the safety of the big cities and many emigrated to the United States. Leaders were faced with uniting a country of diverse geographical and cultural regions, and during this period, a respect for indigenous peoples and pride in the country's rural roots joined the spirit of nationalism and *patria* (country).

The 1930s were a time of great changes and commercial opportunities for mariachis. Groups expanded both in popularity and in size, and mariachis were able to earn their living much more easily as traveling musicians, due to the advent of mass transportation and the communication industry.

The Sound of Mexico

Silvestre Vargas became director of Mariachi Vargas in 1932. A few years later, the ensemble traveled to Mexico City to perform for the presidential inauguration of Lázaro Elías Cárdenas. He later helped them become the official band of the Police Department of the capitol city, and they continued in that capacity for many years.

Mariachi Vargas was far from the first mariachi to try to establish themselves in Mexico City. At that time, Concho Andrade's mariachi had been playing at Salon Tenampa in Plaza Garibaldi for years, and Cirilo Marmolejo's Mariachi Coculense performed occasionally on the radio. José Marmolejo's Mariachi Tapatio was the most popular mariachi of the day and commanded the airwaves. Mariachi Vargas had a difficult time finding work, and had it not been for the patronage of the police, they would have had a hard time surviving.

José "Pepe" Martínez

Christopher Barnes

(continúa en la página 31)

Photograph ©: Al Rendon; 2010; used by permission.

Fernando Velasquez & Gustavo Alvarado, Mariachi Vargas de Tecalitlán

Arpa de Jalisco / Jalisco harp, Mariachi Nuevo Tecalitlán, Guadalajara, 2007.

By the mid-1930s, radio signals broadcast mariachi music across the country. Launched by Emilio Azcarraga in September 1930, the most powerful radio station in Latin America, XEW, *La Voz de la America Latina desde Mexico* ("The Voice of Latin America from Mexico"), spread the sound of mariachi music not only to remote parts of Mexico, but to Central America and parts of the United States as well. It featured compelling radio dramas that kept listeners loyal to the station, with forty percent of programming dedicated to vernacular music. Radios all over Mexico tuned in to the station and the sound of mariachi music became the sound of Mexico.

When Silvestre Vargas booked Mariachi Vargas de Tecalitlán for a bi-weekly slot on XEB, the group's fate took a turn for the better. They soon moved on to the most powerful radio station in Latin America, XEW, which catapulted them to international renown.

Movies were of paramount importance to the rise of mariachi as a popular genre. In 1934, Tito Guízar starred in Warner Brothers' *Alla en el Rancho Grande* ("Out at the Big Ranch"), a rollicking film about country life. The *comedia ranchera* (western comedy) was the Mexican equivalent to the singing cowboy movies in the United States which starred artists like Roy Rogers and Gene

Gene Autry. Más tarde, Guízar vino a retratar el compañero de Rogers en la película *The Gay Ranchero* en 1948, interpretando el clásico *Solamente una vez*. La primera película del Mariachi Tapatío, *Jalisco nunca pierde*, contribuyó a establecer al mariachi como un estilo nacional desde su lanzamiento en 1937.

El género del charro cantor predominó la industria cinematográfica antes, durante y después de la segunda guerra mundial y le dio al mariachi una identidad y un espacio musical. La relativamente nueva población urbana estaba aún nostálgica por su vida campirana, y las películas de comedia ranchera se enfocaban en la consciencia nacional y en un pasado idílico comparido que se proyectaba en la pantalla además de ser enteramente ficticio. Compositores y arreglistas se inspiraron en melodías populares tradicionales y en expresiones del idioma, adornando las canciones rancheras haciéndolas más refinadas, versiones para el cine de canciones que sus propios familiares cantaban en casa. La industria del entretenimiento, por medio de la música y el cine, había logrado inadvertidamente, la meta del gobierno de unir a los Mexicanos por medio de una identidad común. Con la participación de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial, Hollywood se fué a la guerra. Desvió su atención de la creación de películas para el entretenimiento y comenzó a crear cortometrajes de propaganda y filmes para las fuerzas armadas. La escasez repentina de películas de Hollywood creó una atracción en Latinoamérica que llenó México, y la era de oro del cine en México floreció.

Las películas de comedia ranchera jugaron un papel importante en el éxito comercial y la popularidad universal de la música de mariachi. El cine era el medio de entretenimiento más económico en un país pobre, y la industria cinematográfica Mexicana tuvo su apogeo en los años 40, produciendo un increíble número de comedias rancheras musicales de alta calidad, que estaban al nivel de la cinematografía de cualquier lugar del mundo. Estrellas como Jorge Negrete y Pedro Infante, se convirtieron en ídolos del cine y sus canciones eran acompañadas por mariachis.

El Mariachi Vargas apareció en más de doscientas películas y tocaron y grabaron con todos los cantantes más famosos del ranchera. Ruben Fuentes se integró a la banda como violinista en 1944 y cambió la trayectoria del grupo gradualmente. Para 1950 ya era el director del grupo, y su trabajo y fué en gran parte el responsable de definir y refinar el mariachi moderno. Como un violinista de formación clásica y como parte de una familia de músicos, tenía un gusto musical que no estaba limitado a la música tradicional del oeste mexicano. Fuentes se retiró de casi todas las presentaciones en 1954 para convertirse en director de RCA Victor Mexicana. La RCA etiquetó al Mariachi Vargas como *El Mejor Mariachi del Mundo*. En este periodo Mariachi Vargas de Tecalitlán comenzó a tocar y grabar sin la atracción de ningún cantante famoso. Usando sus propios músicos como cantantes, llegaron a ser más autónomas.

En 1967, el Mariachi Vargas lanzó al mercado "La Bikina" en el álbum *La Nueva Dimensión*. "La Bikina" estaba llena de armonías, ritmos y posiciones en el violín que requerían de técnica que muy pocos mariachis del día tenían. Con *La Nueva Dimensión*, Mariachi Vargas encaminó al mariachi a la segunda mitad del siglo XX.

Autry. Later, Guízar portrayed Rogers' sidekick in the Hollywood movie *The Gay Ranchero* in 1948, singing the classic "*Solamente Una Vez*" ("*You Belong to My Heart*"). In 1937, Mariachi Tapatío's first picture, *Jalisco Nunca Pierde* ("*Jalisco Never Loses*"), helped establish mariachi as a national art form.

The *charro cantor* (singing cowboy) genre dominated the recording and movie industry during the years before and after World War II and gave mariachis an identifiable persona and a musical niche. The relatively new urban population was still nostalgic for country life, and the *comedia ranchera* movies focused the national consciousness on a shared idyllic past, projected larger-than-life on the screen and largely fictional. Composers and arrangers drew on the wealth of traditional folk tunes and idioms for inspiration, crafting *canciones rancheras* that were polished, cinematic versions of the music their country cousins played. The entertainment industry, through music and movies, had inadvertently accomplished the government's long-held goal of uniting the Mexican people in a common identity. With the onset of the U.S. involvement in World War II, Hollywood had gone to war. It turned its attention away from making films for entertainment and began making propaganda and training films for the armed forces. The sudden dearth of Hollywood films created a vacuum in Latin America that Mexico quickly filled, and the golden era of Mexican cinema flourished.

Comedia ranchera movies played a huge part in the commercial success and universal popularity of mariachi music. Movies were the most easily affordable entertainment in a poor country, and the Mexican film industry went into full swing in the '40s, producing an astounding number of high-quality, music-filled *comedias rancheras* that could compete with cinema produced anywhere in the world. Stars like Jorge Negrete and Pedro Infante became cinema idols, and their songs were backed by mariachis.

Mariachi Vargas alone appeared in more than two hundred films and they recorded and backed every major *ranchera* singer. Ruben Fuentes joined Mariachi Vargas as a violinist in 1944 and gradually changed the trajectory of the group. Fuentes was the musical director by 1950, and his work with them was largely responsible for defining and refining modern mariachi. A classically trained violinist from a family of musicians, he drew upon influences not limited to the traditional music of western Mexico. Fuentes retired from most performances in 1954 to become artistic director of RCA Victor Mexicana. RCA branded Mariachi Vargas de Tecalitlán *El Mejor Mariachi del Mundo* ("*The Best Mariachi in the World*"). An important development during this period is that Vargas began performing and recording without the draw of a famous vocalist. Using their own musicians as singers, they became more autonomous and independent.

In 1967, Mariachi Vargas released "*La Bikina*" on an album called *La Nueva Dimensión* ("*The New Dimension*"). "*La Bikina*" was full of chords, rhythms, and high violin positions that few mariachis of the day had the technique to play. With *La Nueva Dimensión*, Mariachi Vargas ushered mariachi into the second half of the twentieth century.

In 1975, Mariachi Vargas de Tecalitlán members sought out and recruited José "Pepe" Martínez Sr. (born in Tecalitlán, Jalisco,

En 1975, los integrantes del Mariachi Vargas de Tecalitlán buscaron y encontraron a José “Pepe” Martínez Sr. (nacido en Tecalitlán, Jalisco en 1941) y lo asignaron director del conjunto. Pepe venía de una familia de músicos; su padre fue el arpista del Mariachi Vargas por un corto tiempo. A los cinco años, comenzó a tocar la vihuela y ya estaba tocando profesionalmente a los once. Fue a la escuela para aprender a leer música.

Pepe y su hermano Fernando habían fundado el Mariachi Nuevo Tecalitlán en Jalisco cuando eran jóvenes, y para entonces ya tenían una vasta experiencia con conjuntos de mariachi, los dos eran famosos por su estricto liderazgo, su disciplina enforzada y su precisión musical con los conjuntos con quien trabajaron.

Pepe Martínez es un ejemplo brillante para Mariachi Vargas. Un músico enérgico de primera calidad, y un talentoso arreglista y un líder en el escenario. Su famosa composición *Violín Huapango* es considerado como un concierto para mariachi.

El Mariachi Vargas de Tecalitlán fue invitado a participar en el primer encuentro de mariachi en San Antonio, Texas en 1979. Al año siguiente, fueron invitados por segunda vez. Un par de años más tarde, el Mariachi Vargas se presentó en concierto con la Sinfónica de San Antonio. Fue la primera experiencia de este tipo para un conjunto de mariachi.

En 1988 y 1989, el Mariachi Vargas acompañó a Linda Ronstadt en su gira de *Canciones de mi Padre*. La gira duró alrededor de once meses y abrió el camino del mariachi en el mercado estadounidense. Por primera vez, el Mariachi Vargas se presentó ante un público nuevo que no estaba familiarizado con la música de mariachi. Ahora, el Mariachi Vargas es titular cada año en el Encuentro del Mariachi y la Charrería en Guadalajara, que muestra la tradición de la equitación y la música de mariachi. Son también la atracción principal de la extravaganza anual de Mariachi Vargas en San Antonio.

No hay otro mariachi en el mundo que haya sido tan admirado e imitado como el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Ellos crearon el parámetro del estilo y sus arreglos se han convertido en el estándar del repertorio de mariachi. Su línea de disciplina, musicalidad y su atención al detalle continúa. Ser invitado a tocar con *El Mejor Mariachi del Mundo* es el sueño de todo mariachi.

Qué son los instrumentos mariachi?

Violín: El violín es un instrumento solista en el mariachi. Para obtener un balance ideal, el mariachi necesita tener al menos tres violín por cada trompeta. Normalmente los violines tocan armonía de dos o tres partes en vez de tocar unísono con las trompetas.

Guitarra: La guitarra clásica de seis cuerdas es uno de los tres instrumentos rítmicos en la sección armónica.

Vihuela: La vihuela es un instrumento percusivo en la sección armónica. Es un instrumento que se desarrolló en el área de Ameca-Cocula en el centro de Jalisco. Tiene cinco cuerdas de nylon y una espalda convexa.

in 1941) to act as their musical director. Pepe came from a family of musicians; his father was briefly a Mariachi Vargas harpist. He started playing a tiny *vihuela* when he was five and was playing professionally by the time he was eleven. He attended music school to learn to read music.

Pepe and his brother Fernando founded Mariachi Nuevo Tecalitlán as young men in Jalisco, and had extensive experience with many mariachi groups—they earned a reputation for their strict leadership, enforcing discipline and absolute musical precision among their ensembles.

Pepe Martínez is a shining example to Mariachi Vargas. A high-energy, first-rate musician, he's a focused leader onstage and a talented arranger. His celebrated composition “*Violín Huapango*” is a virtual concerto for mariachi.

Mariachi Vargas de Tecalitlán was invited to perform at the first mariachi conference in San Antonio in 1979. The next year, they were invited to teach as well. Within a couple of years, Vargas performed in concert with the San Antonio Symphony. It was a first for a mariachi group.

In 1988 and 1989, Mariachi Vargas accompanied Linda Ronstadt on her tour for *Canciones de Mi Padre*. The tour lasted an unusually long eleven months. It marked the breakthrough of mariachi into the mainstream American market. For the first time, Mariachi Vargas played to new audiences who hadn't grown up listening to mariachi music. Mariachi Vargas now headlines each year at the *Encuentro del Mariachi y la Charrería* in Guadalajara, which showcases both traditional Mexican horsemanship and mariachi music. They also teach and headline at San Antonio's yearly Mariachi Vargas Extravaganza.

No other mariachi group in the world is as admired and imitated as Mariachi Vargas de Tecalitlán. They set the standard of style and taste, and their arrangements have become standard repertoire. The lineage of discipline, musicality, and meticulous attention to detail continues, and every aspiring mariachi in Mexico dreams of being invited to play with *El Mejor Mariachi del Mundo*, “The Best Mariachi in the World.”

What Instruments Make Up a Mariachi Group?

Violin: The violin is a solo instrument in the group. For ideal balance, a mariachi group requires at least three violins to each trumpet. The violins typically play in two- or three-part harmony, either in tandem with or alternating with the trumpets.

Guitar: The classical six-string guitar is one of three rhythm instruments in the armonia or “rhythm” section.

Vihuela: The *vihuela* is the percussive sound in the armonia section. An instrument that developed in the Ameca-Cocula area of central Jalisco, it has five nylon strings and a convex back.

Guitarrón: El *guitarrón*, probablemente también originario del área Ameca-Cocula e intrínseco de la música de mariachi, es parecido en su forma a la vihuela pero mucho más grande. Hecho de una madera ligera, este *guitarrón* sin trastes de seis cuerdas se toca “jalando” las pesadas cuerdas tocando dos notas en octavas. Tomando el papel de el bajo acústico de la sección armónica, este instrumento es la base del conjunto.

Trompeta: La trompeta es un instrumento solista en el mariachi, y el único instrumento en el conjunto que no pertenece a la sección de cuerdas. La trompeta incursionó en el mariachi antes de los años 40 y tomó parte del grupo formalmente después de mucha reserva por parte del público. Hoy en día un mariachi estaría incompleto si no contara con al menos una trompeta.

Arpa: Como parte esencial de muchos mariachis, el arpa de mariachi, también conocido como el arpa Jalisciense, se puede encontrar principalmente en mariachis de pueblos o en grupos musicales. El *guitarrón* reemplazó al arpa por que se puede transportar con más facilidad y se puede tocar en más tonalidades más fácilmente que el arpa.

Estilos de canciones mariachi

Aunque la música de mariachi llegó del oeste de México, el mariachi ha adoptado música regional de otras partes de México, Latinoamérica, el Caribe, los Estados Unidos y la Europa. A continuación nombraremos algunos de los estilos musicales que usted escuchará en el concierto de esta noche.

Son: El *son* es el estilo más popular de México, y el *son jalisciense* es la música clásica del mariachi. Los sones normalmente llevan una métrica de 6/8 y 3/4. El zapateado es la danza que le pertenece al *son*. “*El son de la negra*” es el himno del mariachi y es tal vez el más famoso de los sones.

Guitarrón: The *guitarrón*, also probably from the Ameca-Cocula area and intrinsic to mariachi music, is similar in shape to the *vihuela* but much larger. Made of light wood, the six-string, unfretted *guitarrón* is played by plucking two notes at a time in octaves from the heavy-gauge strings. As the portable acoustic bass of the armonia section, it is the heartbeat of the ensemble.

Trumpet: The trumpet is a solo instrument in the mariachi, and the only member of the mariachi ensemble that is not a stringed instrument. The trumpet made incursions into mariachi groups before the 1940s and became part of the modern mariachi ensemble after much public resistance. Today, a mariachi group is considered incomplete without at least one trumpet.

Harp: An essential part of many traditional mariachi ensembles, the mariachi harp, also known as the Jalisco harp, is now found mainly in small-town mariachis or professional show groups. The *guitarrón* replaced the harp early on because it is more portable and plays in different keys more easily than the harp.

Song forms of Mariachi

Although the first mariachi music came from western Mexico, modern mariachis have borrowed regional music from other parts of Mexico, Latin America, the Caribbean, the United States, and Europe. Below are some of the song forms you will hear in tonight's program.

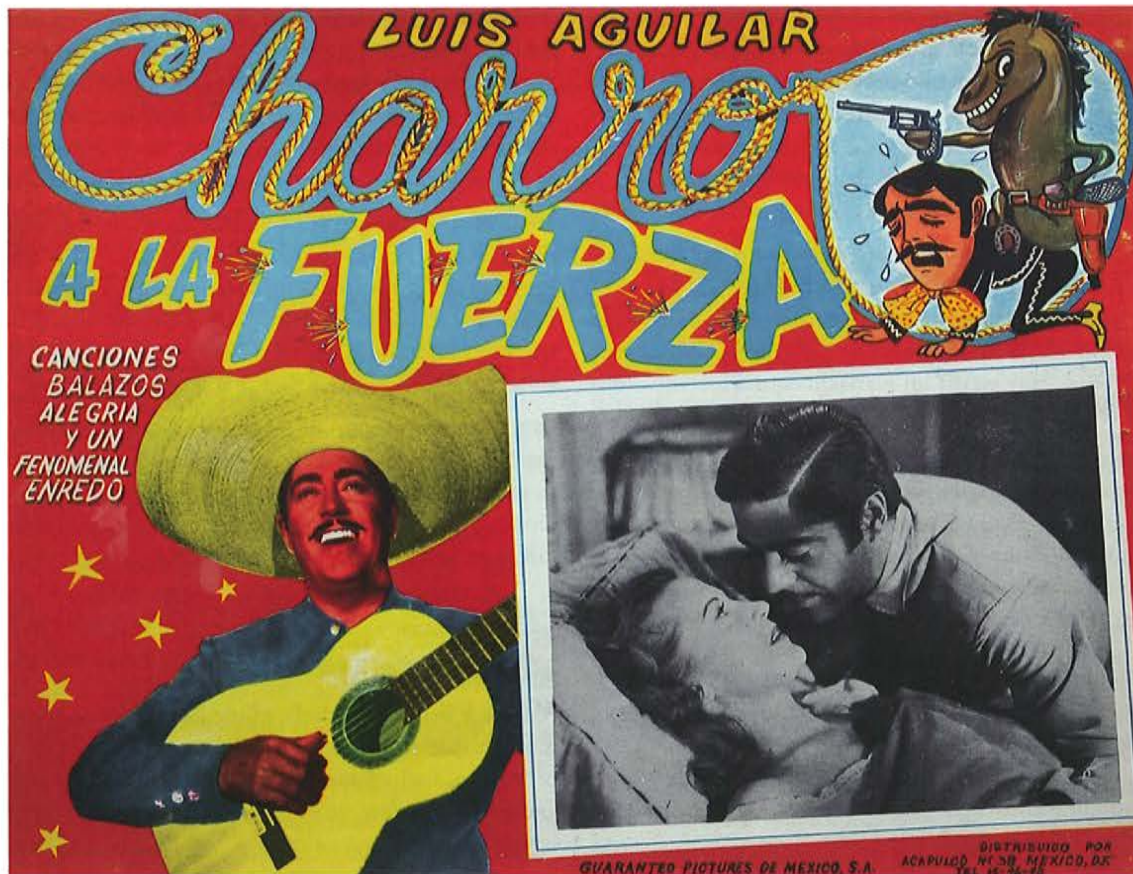
Son: The *son* is Mexico's most common folk music and the *son jalisciense* is the classic music of the mariachis. *Sones* commonly alternate between 6/8 and 3/4 rhythms. The zapateado (“stamped foot step”) is the dance that celebrates the *son*. “*La Negra*,” called the mariachi national anthem, is perhaps the most well known of the *sones*.

Mariachi Vargas de Tecalitlán, con las bailarinas. Gaspar Vargas está al derecho extremo, Silvestre Vargas es el tercero desde la izquierda, y Miguel Martínez está a la izquierda. Colección privada de Patricia Greathouse.

Mariachi Vargas de Tecalitlán with dancers. Gaspar Vargas is at the far right, Silvestre Vargas is third from left, top row. Miguel Martínez is on the left. Private collection of Patricia Greathouse.

Luis Aguilar como un charro cantante en *Charro a la Fuerza* (1948). Colección privada de Patricia Greathouse.
Luis Aguilar as a singing cowboy in *Charro a la Fuerza* (1948). Private collection of Patricia Greathouse.

Bolero: El *bolero*, rico en armonía y letras románticas, se originó en España y se convirtió luego en la forma de canto y danza afro-cubano. Los boleros se abrieron camino hasta llegar a México, cambiando de carácter durante su recorrido. Consuelo Velázquez es autora de uno de los boleros más famosos “*Bésame mucho*”, el cual escribió siendo estudiante en un convento.

Huapango: El huapango, de San Luis Potosí e Hidalgo, tiene un ritmo complejo (alternando dos y tres en compases de seis o doce octavos), el cual incluye síncopas y acentos en los tiempos débiles. Los huapangos presentan la virtuosidad y capacidad de la improvisación del violín.

Danzón: El danzón, es un género musical tomado del baile afro-cubano. Es muy popular en la península de Yucatán, aunque existen viejos salones de baile para aficionados de este estilo en grandes ciudades. “Juárez” es un danzón de mariachi muy popular.

Joropo: El joropo está lleno de acordes jazzísticos complejos interpuestos en cambios de métrica y síncopas. Este género impulsó a la música de mariachi a un nivel más moderno, experimental y sofisticado. El joropo requiere habilidades técnicas y lleva normalmente un compás de 3/4 y 6/8.

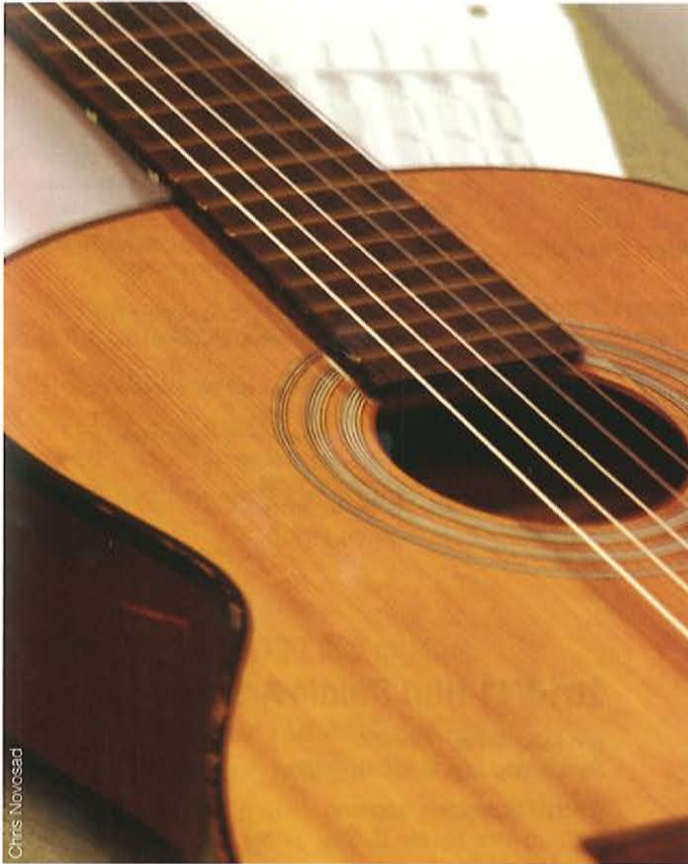
Bolero: *Boleros*, with their rich harmonies and romantic themes, originated in Spain and became an Afro-Cuban song and dance form. *Boleros* worked their way through the Caribbean to Mexico, changing character as they went. Consuelo Velázquez wrote one of the world’s most popular boleros, “*Bésame Mucho*” (“Kiss Me Again and Again”), when she was studying in a convent.

Huapango: The *huapango*, from San Luis Potosí and Hidalgo, has a complex rhythm (alternating twos and threes in a six-beat or 12/8 measure), which includes syncopation and offbeats. *Huapangos* showcase improvisational and virtuosic violin playing.

Danzón: The *danzón*, a genre borrowed from a popular Afro-Cuban dance form, is most popular in the Yucatan peninsula, but old clubs still exist catering to aficionados in the big cities. “*Juarez*” is a popular mariachi *danzón* number.

Joropo: The *joropo* is filled with complex, jazz-inflected chords placed against shifts of meter and syncopation. The genre pushed mariachi music into a more modern, experimental, sophisticated stage. *Joropo* requires technical skill, and is generally played in a combination of 3/4 and 6/8 time.

Chris Novosad

Una guitarra sobre una partitura de Cruzar la Cara de la Luna, durante un ensayo de este otoño.

A guitar rests on a working score of *Cruzar la Cara de la Luna* at the workshop rehearsal earlier this fall.

Vals: El vals, se originó en Viena en 1780, y se extendió rápidamente por toda Europa, llegó a México durante la intervención francesa. El compás de tres cuartos, con acento en el primer tiempo inicia el famoso paso de baile *un, dos, tres*. Muchos vales de mariachi estan influenciados directamente por los vales de Johann Strauss y sus contemporáneos.

Patricia Greathouse fué violinista del Mariachi Azteca por nueve años. Creó los programas Mozart y Mariachi y empezó el Mariachi Juvenil de Santa Fe en la asociación de la sinfónica juvenil de Santa Fe. Actualmente Greathouse da clases de cocina y trabaja para el periódico Santa Fe New Mexican como crítica de restaurantes y escritora gastronómica.

Este artículo ha sido extraído y re-impreso del libro *Mariachi* publicado en el año 2009 por Gibbs-Smith, Layton, UT. con permiso de su autor.

Hasta que perdió Jalisco, protagonizada por Jorge Negrete y Gloria Marín (1945). Colección privada de Patricia Greathouse.

Hasta Que Perdió Jalisco, starring Jorge Negrete and Gloria Marín (1945). Private collection of Patricia Greathouse.

Waltz: *El valse*, the waltz, originated in Vienna about 1780, but quickly spread through the rest of Europe, and came to Mexico during the French intervention. The three-beat measure with the emphasis on the first beat initiates the "long-quick-quick" dance step—many mariachi waltzes are directly influenced by the waltzes of operetta composer Johann Strauss and his contemporaries.

Patricia Greathouse played violin with Mariachi Azteca for nine years. She developed the Mozart y Mariachi program and started Mariachi Juvenil de Santa Fe for the Santa Fe Youth Symphony Association. Greathouse is currently a cooking instructor, restaurant reviewer, and food feature writer for the Santa Fe New Mexican.

This article has been excerpted and re-printed by the generous permission of the author from the book *Mariachi*, published in 2009 by Gibbs-Smith, Layton, UT.