

SONIDOS PARA LA VIDA Y LA MUERTE

¿Con quién nos conecta la música?

¿A qué mundos nos transporta el sonido de un palo de agua,
de una flauta, de una ocarina?

¿Con qué fuerza vital nos vincula el resonar profundo de un
Luhui luhui al golpear la tierra?

¿Qué ritmo secreto revela un sonajero en el cuello de quién baila?

¿Qué voces del pasado acuden, cuando el chamán sacude la
maraca
y cantan las semillas?

¿Cómo es posible que al frotar un caparazón de tortuga
se tracen las fronteras de un territorio ancestral?

La madre susurra con dulce voz cantos para calmar el llanto de un
niño, vaqueros y pastores silban y cantan guiando rebaños por las
sábanas,

El cazador emite sonidos para seducir a su presa
un macho paujil canta para atraer una hembra,
los zainos hacen chasquear sus dientes para anunciar peligro,
los monos expanden su garganta y aúllan para marcar territorio,
La música es repetición, imitación y conexión con la naturaleza.

Vibrar con la tierra (tambores, bombos, marimba)

Marimba

La marimba llegó al nuevo mundo en la memoria de mujeres y hombres africanos esclavizados. Una vez en suelo americano, estas gentes hicieron frente a su dramática situación dando continuidad, adaptándose y reinventándose. El “*piano de la selva*” se hace sonar desde los palenques, lugares de resistencia de las comunidades afro, para celebrar la libertad. Con guadua y palma de chonta se elabora este sonoro instrumento que acompaña los atardeceres y las voces de las cantadoras del pacífico.

El universo musical está en constante transformación, los ires y venires de las gentes propician intercambios y fusiones de ritmos, instrumentos y disputas simbólicas. Las músicas y rituales se comparten, se apropian, se reinterpretan, perduran o desaparecen. Esta marimba es de los indígenas Awá, proviene del sur de Nariño.

Maracas

Cáscaras, calabazos, semillas, tejidos vegetales, madera, arcilla, así como latas y recipientes metálicos, monedas y hasta conchas de caracol, se han usado para su elaboración. Un sin número de sonidos y ritmos de maracas acompañan complejos rituales chamánicos de sanación e iniciación, fiestas religiosas, matrimonios y funerales. Diestros maraqueros hacen parte de grupos musicales llaneros, sabaneros, que animan fiestas y parrandas.

Maracas de calabazo

Las maracas de calabazo con forma ovoidal son características de todos los grupos indígenas del Vaupés, especialmente los Barasana, Desana, Cubeo y Makuna, entre otros. Todas son hechas con calabazas ennegrecidas y decoradas con motivos geométricos en blanco, posiblemente asociados a la forma como se concibe el territorio.

Caparazón de tortuga

En pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Vaupés y Amazonas se ha registrado su uso para acompañar rituales y festividades. Los grupos Tikuna del Amazonas usan el caparazón de la tortuga como instrumento de percusión en la ceremonia de iniciación de las niñas, denominada “La pelazón”. Las niñas después de estar un tiempo aisladas aprendiendo sobre el conocimiento tradicional, realizan un gran festín donde arrancan el pelo de sus cabezas como acto de limpieza y renovación.

Sonajeros colgantes

Los sonajeros se cuelgan del cuello, de la cintura, en los tobillos o las muñecas. Se pueden amarrar a una flauta o a un bastón de mando. Su uso se puede dar en contextos de bailes rituales. Los instrumentos expuestos son elaborados de semillas secas y anudados con fibras como el fique o cumare.

Luhui luhui

Falta texto

Guache o alfandoque

Sonajero tubular llamado guache por los campesinos ubicados en la zona andina. Se conoce como *guasá* entre los afrodescendientes del sur del pacífico y forma parte del conjunto de marimba.

Guacharaca, raspa o charrasca

Este instrumento forma parte de la cultura musical de muchos pueblos indígenas. Instrumentos similares son usados en Norte de América y noreste de México. La raspa o charrasca es común en la mayoría de grupos musicales campesinos de todo el país. Su uso se destaca en la costa Caribe, como guacharaca, donde acompaña a los "juglares del Caribe" o cantantes de vallenato desde sus orígenes.

Tambores

Fueron introducidos por los europeos al nuevo mundo. Es un instrumento de convocatoria y alarma usado principalmente por los militares.

Los bombos son grandes tambores, fueron usados por los europeos en las procesiones, anuncios de eventos de tipo social y civil, pregones y dentro de las actividades militares de la tradición española. Los pueblos indígenas incorporaron estos instrumentos a sus tradiciones musicales desde los tiempos de conquista y evangelización.

Tambor de recipiente

Este ejemplar es el único tambor de la colección que constituye un modelo más cercano a la única evidencia de tambores en América en el periodo prehispánico, los cuales eran de este tipo con recipientes de madera, piedra y cerámica. La membrana posiblemente es de piel de zaino.

Tambor de aluminio

Los seres humanos tenemos desde siempre una gran capacidad de adaptación a los cambios y a la integración de nuevos materiales para la elaboración de nuestra cultura material. Es el caso de este tambor fabricado con una olla de aluminio el cual responde a la integración de materiales no tradicionales en la cultura indígena.

Los cununos:

De tradición afroamericana, acompañan a la marimba, al guasá y al bombo para producir el sonido de la música tradicional del pacífico. Estos tambores de origen africano, también son usados hoy día por algunos pueblos indígenas, sobre todo aquellos que han convivido durante varios siglos con población afrodescendiente, por ejemplo los Awá y los Cayapa en Ecuador.

Kasha

Es uno de los instrumentos más importantes de la cultura Wayuú y es en esencia un tambor militar español llamado caja, escrito caxa, de ahí su nombre. Los dibujos se hacen con los mismos hierros usados por *los clanes* para marcar el ganado. La Kasha, se usa en la ceremonia de *yonna* o *chichamaya*, ritual de iniciación que celebra el paso de niña a mujer. Su sonido es una invitación a distintos eventos de la cultura, como por ejemplo los velorios.

Darle vida al viento (flautas)

Desde el Caribe hasta las selvas amazónicas, pasando por los valles interandinos y las sabanas, los instrumentos que permiten a los seres humanos darle vida al viento, son los mejor representados en la colección etnográfica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Gaitas

Las flautas americanas tienen un acople de cera de abeja o abejorro con un cañón de pluma de ave, a través del cual se sopla para producir sonido. Diferentes tipos de cactus como el Cardón o la Pitahaya, se usan para fabricar el Kúisi, Tolo o Gaita colombiana. Los *kúisis*, flautas originarias de los pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, dan origen a las flautas que conocemos como gaitas las cuales hacen parte central de los conjuntos de gaiteros de los Montes de María y las sabanas del Magdalena.

Hacia finales de la colonia, se fundaron pueblos que agrupaban a la población dispersa de indígenas, negros, mulatos, zambos y también blancos pobres, quienes se ubicaron en las zonas inundables del Río Magdalena. La convivencia es el espacio del sincretismo, de las mezclas, de los intercambios. Los indígenas resoplan sus flautas, los afrodescendientes hacen vibrar cununos y tambores con ritmos africanos y los europeos llaman a la gente con sus tambores militares. Las fiestas sagradas del mundo católico; como Navidad, Semana Santa, Corpus Cristi y todas las fiestas de la Virgen, se convierten en los espacios para dar vida a la música mestiza, nacen entonces los conjuntos de gaiteros, con diferentes niveles de fusión.

Algunos conjuntos de gaiteros con fuerte raíz indígena acompañados por percusiones y ritmos de origen africano, se ubican en San Jacinto, Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y Ovejas. En otros de influencia afro, los músicos interpretan la Gaita acompañada por instrumentos de percusión a los que llaman Mambuco o Caja (Tambor Llamador) y Tambor (Tambor Alegre o Repicador).

Las flautas del Yuruparí

Los pueblos indígenas que habitan las selvas amazónicas, hacen sonar sus flautas para invocar a los ancestros, para repetir la creación del mundo. Como la selva, la vida se renueva cada año. Sin flautas no hay vida. Los chamanes desde las entrañas del mundo/cosmos las hacen sonar, soplar una flauta es darle vida al viento.

Kena

Es uno de los instrumentos más importantes y difundido del complejo indígena andino, las selvas amazónicas y el piedemonte. Son los instrumentos con mayor dispersión en el continente. La multiplicidad de formas y sonidos es muy diversa y acompaña rituales y fiestas en todo el continente.

Suara

Son tocadas en pares y se usan en bailes en donde los músicos están en el centro y la gente baila alrededor. Entre los Cuna del Chocó, los especialistas musicales las usan en las fiestas de iniciación femenina.

Churo

Flauta globular de concha de caracol terrestre (Nautilus) utilizada como pito.

Owebimataeto

Flauta globular formada por un cráneo de venado (mazama americana) recubierto y sellado con cera de abejas en el orificio cervical como abertura para producir el sonido. Este ejemplar guarda la cornamenta del venado macho. El baile del venado.

Flauta

De origen posiblemente Tukano, esta flauta hecha con hueso de mamífero terrestre, tiene una especie de collar del cual están suspendidos caparzones y alas de coleópteros tornasolados.