

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

Área: Educación artística-música

Grado: 10°

Maestro: Fabio Andrés Porras Quintana

Tiempo estimado de ejecución en horas: 2 horas (2 semanas)

Propósito: Desarrollar habilidades y destrezas para diferenciar auditivamente los aires del folclor colombiano

Descripción de la actividad: Realizar la lectura planteada y de acuerdo al texto responder las preguntas.

Región caribe

La Cumbia

La Cumbia se originó en la región de la Costa Atlántica. Tiene influencia africana e indígena donde se baila en grupos de parejas que se mueven libremente. Las mujeres llevan velas encendidas, ellas con sus faldas

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

blancas y anchas invitan al hombre a seguirlas con un coqueteo sutil y gracioso.

La Cumbia es el testimonio de todo un proceso histórico de la zona Atlántica. Desarrollada durante la colonia, la cumbia demuestra que el hombre negro tuvo que luchar para conquistar a la mujer indígena que por fin cedió para dar paso a una nueva generación.

En la música quedaron el ritmo de los tambores africanos y la melodía de las gaitas y flautas indígenas. Y el traje se atribuye a los españoles. La Cumbia es la fusión de tres culturas.

La Cumbia es para nosotros el pleno ejemplo de lo que la sociedad colombiana es en su esencia, el resultado de la fusión de tres culturas.

Aire típico dominante en todo el litoral Atlántico. Su origen es indudablemente africano y con el tiempo se convirtió en la expresión coreomusical más representativa de la cultura afrocolombiana. Dentro de las características de su baile, el hombre ocupa el puesto del negro y la mujer de la india. A los españoles se les atribuye el traje.

Origen de la Cumbia:

Naturaleza Étnica:

La Cumbia es el aire musical más representativo de Colombia. Sobre su origen, la mayoría de los folclorólogos reconocen su carácter triétnico; es decir, producto del aporte de tres culturas: negra africana, indígena y blanca.

La negra aportó la estructura rítmica y la percusión (tambores) La indígena aportó las flautas (caña de millo y las gaitas) y, por ende, parte de la línea melódica. La blanca, por su parte, las variaciones melódicas y coreográficas, y la vestimenta de los danzantes.

Cabe aclarar que esta relación de aportes es algo arbitraria, porque no se puede asegurar que la melodía e interpretación de los instrumentos sean exclusivas de una u otra cultura —con la excepción de la rítmica negra—, ya que, si bien las flautas son de origen aborígen, las ejecuciones de las mismas fueron de dominio primero de los negros, y, posteriormente, de los mestizos, y muy poco de los propios indígenas. La razón se explica en virtud del carácter asincopado de la cumbia, tanto en su ritmo como en su melodía.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo”

Lo mismo se podría decir de la coreografía de la cumbia, pues la forma de baile de los hombres es, sin lugar a dudas de impronta negra; mientras que la forma de bailar de las mujeres podría ser indistintamente indígena, negra y, por qué no, blanca; aunque algunos folcloristas hacen notar el movimiento de las caderas de las bailarinas como una característica negra y no indígena.

Sea cual fuere el origen primigenio de la cumbia como ritmo y como danza, parece que al principio primero se dio la fusión negro-aborigen, en el marco del esclavismo, y luego se enriqueció con el aporte de los europeos. Hoy por hoy, la cumbia expresa claramente el mestizaje de la cultura colombiana.

Lugar de origen:

La otra cuestión que interesa a los estudiosos del folclor es el sitio o lugar de nacimiento de la cumbia. Según el maestro José Barros (compositor de la Piragua, Navidad Negra, etc.) la cumbia nació en el país de la cultura indígena Pocabuy (que habitaba la región del Banco, Magdalena. Otros folclorólogos y músicos plantean que la cumbia debió nacer en Ciénaga, Magdalena (cerca de Santa Marta), o en Soledad, Atlántico (cerca de Barranquilla), o en Cartagena, en razón de la cercanía a los puertos por donde entraron inicialmente los conquistadores y colonizadores españoles, Santa Marta y Cartagena.

Si la cumbia es de naturaleza negroide e indígena, la lógica nos plantea que la cumbia debió nacer cerca los asentamientos esclavistas, donde los negros podían exteriorizarse o expresarse libremente, y donde podían relacionarse con los indígenas, y estos sitios debían estar cerca de los puertos por donde ingresaron los negros en razón del tráfico de esclavos. Y, como quiera que es muy difícil señalar el lugar de nacimiento de la cumbia, lo mejor es conformarnos con que ésta nació en algún lugar de la Costa Caribe Colombiana, cerca de Santa Marta o Cartagena, de cara al mar y con el peso del grillo esclavista. Las demás tesis, son proposiciones hipotéticas.

Instrumentación:

El conjunto típico o autóctono de la cumbia está conformado por una tambora, un tambor alegre, un llamador, un guache (o maracas), y una flauta de millo (o gaitas). El uso de las maracas y de las gaitas se circunscribe a ciertas regiones geográficas:

En el departamento del Atlántico, el instrumento melódico es la caña de millo o la gaita corta; mientras que en la región de San Jacinto y Ovejas (Sucre), predominan las gaitas: la «gaita hembra» es la que lleva la melodía; y la «gaita macho», marca el bajo continuo. En el departamento del Atlántico se utiliza también la «gaita corta», que es una flauta recortada con 6 orificios.

Tambora: tambor grande de doble parche, marca el bajo.

Tambor alegre: tambor de tamaño mediano que lleva la línea rítmica básica.

Llamador: tambor pequeño que marca en contratiempo el compás.

Maraca: totumo relleno de semillas de capacho o de piedrecillas de río.

Guache: cilindro de metal relleno de semillas de capacho o piedras pequeñas de ríos.

Gaita: flauta vertical, larga, con cabeza hecha de cera de avispa y carbón vegetal, y pluma de pavo o pato.

La «gaita hembra» tiene 5 orificios, y lleva la melodía; y la «gaita macho» tiene un solo orificio y hace las veces de bajo. La «gaita corta» tiene 6 orificios.

Flauta de millo: flauta pequeña fabricada con caña de millo o sorgo, con lengüeta, que se ejecuta de manera transversal.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

REGIÓN LLANERA

Característica Social

El hombre de los llanos expresa su identidad según las vivencias que experimenta. El llano en su historia ha pasado por distintos periodos en los cuales la violencia ha sido uno de los que más ha marcado al llanero. En un comienzo los llanos eran territorios puramente indígenas donde se encontraban los Jirayas, Beyotes, Tunebos, Guayupe, Sae, Churoya, Mitúa, Tama, Camonigua, Piapocos, Sáliba, Otamaco y Chiricoa. Territorios como el casanare fueron colonizados por jesuitas.

Para 1850 llegan hacendados del oriente de Cundinamarca en respuesta del auge económico y fundan allí haciendas ganaderas. En ésta región también incursionaron venezolanos en busca de territorios propios.

Poco se habla de la influencia de la raza negra traída por los colonizadores. El llanero se considera muy trabajador y empeñado en su labor de campo. La música tiene un marco festivo para los llaneros, de hecho, la palabra joropo designa fiesta.

En 1850 se reseña la presencia de instrumentos como el bandolín, el tiple, las maracas. Los conjuntos de cuerdas andinas eran el formato tradicional, para 1962 llegaría el arpa de la mano de Miguel Ángel Martín.

Los golpes más conocidos del llano son: Gaván, Seis por Derecho, San Rafael, Pajarillo, Quirpa, Seis Corrió, Merecure, Periquera, Zumba que zumba, Juana Guerrero, Chipola y Joropo.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

Joropo

Tiene dos formas: por derecho y por corrío o corrido, según sea el acento que se otorgue dentro de los compases de la estructura rítmica. El joropo define las condiciones y formas cotidianas de existir y de entender el mundo desde el Llano. Su ritmo es ternario, compás de 3/4.

Instrumentos

El arpa llanera se conserva intacta tal cual el arpa feudal. El *cuatro* tiene su antecesor en la vihuela, pero ya no en función melódica sino armónica. La *bandola llanera* evolucionó de la bandurria y del bandolín españoles e italianos. Los *capachos* eran las maracas indígenas más grandes. Antes era raro ver a mujeres cantando, hoy en día hay grandes exponentes femeninas del género. Actualmente se usa Bajo el cual hace lo mismo que el bordón del Arpa.

REGIÓN PACÍFICA

Se divide en dos zonas: Pacífico Centro Norte, que va de las bocas del río San Juan hacia el norte hasta la frontera con Panamá, abarcando todo el departamento del Chocó, y Zona Centro Sur, de bocas del río San Juan hasta la frontera con Ecuador abarcando los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

Instrumentos

Instrumentos autóctonos (de origen africano):

- Guasá (Pacífico Sur)
- Marimba (Pacífico Sur)

- Cununo (Sur y Norte)
- Flauta de Carrizo (Pacífico Norte)
- Tambora (Norte y Sur)

Instrumentos influenciados (de origen europeo):

- Redoblante o Requinto (Norte)
- Platillos (Norte)
- Clarinete (Norte)
- Fliscorno, Bombardino o cobre (Norte)

Pacífico centro norte - Chocó

Origen Del Folclor Chocoano

El origen del folclor chocoano en su mayoría es africano, con una mezcla española, puesto que casi la totalidad de sus componentes son de raza negra. El aspecto español lo heredó de los esclavos quienes después de las fiestas de sus amos empezaban a burlarse imitando sus danzas y bailes. El hombre chocoano es muy espontáneo en su folclor, lo vive, baila y danza con el alma, con el cuerpo, con el espíritu. El folclor chocoano es muy variado y abundante.

El folclor musical en el Chocó se remonta a la época en que los negros se reunían en momentos de alegría, en los denominados "Bailes de Pellejos" porque eran las pieles de animales las que componían los tambores, el alma de la fiesta. Como el Chocó es un pueblo alegre, la música hace parte de uno de los aspectos más importantes de su vida.

Existe en el Chocó un formato musical llamado *Chirimía*, compuesto por flauta, tambora, bombos macho y hembra, clarinete, bombardino y requinta o redoblante.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

Este formato se presta para las fiestas, ceremonias o procesiones callejeras ya que los ejecutantes pueden interpretar sus instrumentos mientras caminan. Sin embargo existe hoy día una variante en el redoblante, el cual es fijado sobre una base trípode llamada "*pat'e gallina*" a su vez en el borde del redoblante se instalan dos pequeños tambores -uno hembra y uno macho- un plato, una cajita china y un cencerro.

Aires Musicales

Los aires musicales autóctonos, llamados "música negra" usan una fórmula responsorial, propia de la música africana, en donde se escucha la antífona, que lleva la estructura de preguntas con una melodía que normalmente hace un solista, y una respuesta de la que se encarga el coro. En esta forma cantaron y siguen cantando a los santos, a los patronos de sus veredas o municipios, a vivos y a muertos ya adultos o niños; a las tareas diarias y a un sinnúmero de acontecimientos.

El canto es, en el negro, el ingrediente primordial para vivir; por ello posee condiciones naturales para hacerlo en forma primorosa, con un estilo único y muy peculiar.

Currulao

Este es el ritmo más destacado y conocido del litoral pacífico. Posee canto y danza con el instrumental típico (cununo, guasá y marimba). La letra del Currulao hace referencia casi siempre a un lamento o a un suceso de la vida campesina del hombre chocono.

De este aire se derivan ritmos como el Bullerengue, el Bunde, la Joga, el Berejú, el Patacoré, el Abosao, arrullos y romances entre otros.

El baile se desarrolla por lo general en la playa o a orillas de los ríos, donde hombre y mujer desarrollan un ambiente de flirteo sin rozarse. Se dice que es la danza que mejor sintetiza la herencia africana.

La percusión del Currulao siempre posee carácter de diálogo entre cada instrumento. Dos tamboras interactúan, dando posibilidad de improvisar. Igual sucede con los cununos

La marimba de Chonta, su ejecución es percusiva y melódica

El Arrullo

Se llama arrullo a las canciones de cuna, aunque en las veredas también las acostumbra a cantar en los gualí o velorios de niños y en las celebraciones de navidad. En estos casos pueden ser una o varias voces, siendo muy común el estribillo cuando hay coro.

Es común encontrar a una madre o abuela cantando estos arrullos para hacer dormir a su pequeño; aquí le demuestran la ternura, el amor, y el deseo de suplir las comodidades materiales ofreciéndole un calor humano irremplazable.

Alabao

El Alabao es el canto fúnebre en donde se emplea el diálogo, y se utiliza como alabanza a Dios Todopoderoso, a la Virgen, y a los santos patronos. Ha dejado de ser netamente religioso para formar parte de los festejos profanos, siendo muy difundido entre las comunidades de la costa del Pacífico colombiano. El término también se emplea para denominar oraciones cantadas propias de ritual funerario en los velorios, en los novenarios y en las fiestas de los santos católicos. Los hay de dos categorías: Mayores y menores.

Los Mayores son para Dios y los Menores para la Virgen y los santos. Normalmente es interpretado por un grupo de Cantadoras y otro grupo de Respondedoras, y en algunos casos se emplea el solista, haciendo narraciones.

Algunos lo asemejan y le dan el nombre de canto gregoriano negro. En el Chocó y en la costa pacífica en las velaciones a los santos patronos se usan los alabaos y en este caso se les llama Alumbramientos, los cuales sirven para dar gracias a los santos que han

intercedido para que se den las buenas cosechas. Los hay cantados, rezados y bailados; éste último es el que se realiza en la fiesta patronal.

El término alabao es genérico, de él provienen Las Salves, los Responsorios, El Santo Santo y los Trisagios. Otra manifestación que se deriva del Alabao es el Gualí, y corresponde al canto utilizado en el velorio de los niños hasta los 7 años, de esta edad en adelante se canta Alabao.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

ACTIVIDAD

Teniendo en cuenta la lectura de los diferentes aires musicales colombianos, realizo un cuadro comparativo teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Respondo las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles instrumentos musicales conforman el conjunto típico de la cumbia?
2. ¿Qué demuestra o qué significado tiene la cumbia?
3. ¿Quién compuso “la piragua”?
4. ¿Qué significa “Joropo” y según su acento se divide en:
5. ¿El formato instrumental llanero está compuesto por cuatro, maracas, bajo, bandola llanera y su majestad el...?
6. ¿Cómo se llama el ritmo más destacado de la región pacífica?
7. Nombre dos instrumentos autóctonos y dos de origen europeo utilizados en la interpretación de la música de la región pacífica.
8. ¿Qué es el “Alabao”