

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

Área: Educación artística-música

Grado: 11 °

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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

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

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 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.

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.

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-aborígen, 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.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

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.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

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.

Región andina

El pasillo

En Colombia el pasillo es un ritmo que se encuentra en casi todas las zonas geográficas del país con gran autenticidad folclórica en cada una de ellas, lo cual se refleja en el uso de su propia organología, sus figuras y peculiares estilos.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

Tipos:

En la interpretación de los pasillos encontramos dos tipos representativos: el pasillo fiestero instrumental y el pasillo lento vocal.

El pasillo colombiano presenta semejanzas con el "valse" de Venezuela, el "sanjuanito" del Ecuador y el "valsecito" de Costa Rica". Con el pasillo colombiano se hicieron populares las danzas, bailes relacionados con la contradanza europea y la habanera cubana. Era un baile de salón y de fiestas de familia, muy apetecido en Colombia y en especial en Antioquia y Caldas.

EL PASILLO FIESTERO INSTRUMENTAL

Es el más característico de las fiestas populares, bailes de casorios y de garrote; se confunden con la típica banda de música de los pueblos, con los fuegos de pólvora, retretas, y corridas.

EL PASILLO LENTO VOCAL

Es característico de los cantos enamorados, desilusiones, luto y recuerdos; es el típico de las serenatas y de las reuniones sociales de cantos y en aquellos momentos de descanso musical, cuando se quiere recordar.

En Aguadas, Caldas, desde 1990 se realiza el Festival Nacional del Pasillo Colombiano, considerado Patrimonio cultural de la Nación según la Ley 983 del 12 de agosto de 2005.

HISTORIA

Aire musical del folklore andino que se hizo popular desde el siglo XIX. Es un ritmo derivado del vals europeo. En los años de transición del XIX al XX se convirtió en el ritmo de moda de los compositores colombianos; era el más solicitado por los jóvenes y el más escuchado en las tertulias santafereñas a estilo de "Rondinella", "La gata golosa", "Patasdilo" y otras.

Danza y vestuario típico:

El pasillo fiestero es el que más se baila, de rincón a rincón dando vueltas. Nace en los salones y se caracteriza por su riqueza, picardía y jocosidad, giros para adornar la pareja, expresiones

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

de abrazos y formas de agarrarse que van siempre muy bien conjugadas a ritmo de pasillo que está dado en 3/4.

ASPECTOS GENERALES:

El pasillo fue uno de los aires aculturados que tuvo extraordinaria acogida en el medio mestizo de la zona andina como expresión vocal, instrumental y coreográfica.

En lo histórico, el pasillo apareció en la vida nacional por los años de la Colonia (hacia 1800) cuando la nueva sociedad burguesa, semifeudal, de chapetones y de criollos acomodados, buscó la ideación de un tipo de danza más acorde con el ambiente cortesano en que se hallaba instalada; mal podría llevar a los salones, los aires y danzas de tipo eminentemente popular como el torbellino, el bambuco o la guabina que tenían un carácter que entonces se llamaba "plebeyo". Se trataba, pues, de hallar una modalidad coreográfica, y aún musical, que se aviniera con las características de las reuniones nocturnas de estas personas de distinción para divertirse con baile o música y recepciones palaciegas, fijando a la vez una barrera de atuendos, vestuarios y atributos de danza que limitaran el acceso popular a estas formas coreográficas.

El pasillo es el aire y la danza de la libertad, pues nació como expresión de alegría durante el periodo de la independencia de España. Es el encuentro entre dos ritmos y danzas de muy opuesto origen: el torbellino de nuestros indígenas y el vals europeo.

El vestuario de las damas de clase alta quienes se ataviaban con trajes finos, generalmente importados de Europa con telas de bretaña, terciopelo o tafetán, preferiblemente en tonos oscuros, entallados en la cintura, con falda amplia y soportada por enaguas de holán. Su calzado eran botines, usualmente en cordován y algunas veces hechos del mismo material que el traje. En el hombre el traje no era menos exigentes, pues generalmente también era importado, en paños y otras telas. Los pantalones eran de manga derecha con pretina y presnes, chaqueta estilo clásico, chaleco, camisa elegante de cuello inglés, botines de cuero o soche y sombrero.

Figuras: Toriao, paseo, valseo, cuñar, coqueteo, vueltas de la mujer, cintura rematando con giro, levantado de pie.

El "pasillo" es un ritmo suramericano, derivado del Waltz europeo, que se toca con instrumentos de cuerda (tradicionalmente el trío andino: bandola, tiple, guitarra). Los pasillos se escuchan en Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Se escribe a 3/4 o 6/8, con acento en el primer y tercer tiempo. la manera instrumental tradicional se refiere a la bandola, tiple, y guitarra. Entre los compositores clásicos del pasillo se encuentran: Fulgencio García, Carlos Vieco, Luis Antonio Calvo, Emilio Murillo, Jorge Villamil y Adolfo Mejía. Algunos pasillos famosos: "La Gata Golosa", "Leonilde", "El Calavera", "Esperanza", "Señora María Rosa", "Me llevarás en ti", "Espumas", "Pescador, Lucero y Río", "Las Acacias".

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA

Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo

Respondo las siguientes preguntas:

1. ¿Por cuáles instrumentos musicales está conformado el trío típico andino colombiano?
2. ¿De qué zona es representativo el pasillo colombiano?
3. ¿Cuáles son los tipos de pasillo colombiano? (Menciona sus características)
4. ¿En qué época aparece el pasillo?
5. ¿Cuáles instrumentos musicales conforman el conjunto típico de la cumbia?
6. ¿Qué influencias culturales tiene la cumbia?
7. ¿Cuáles instrumentos del conjunto típico del caribe son melódicos?
8. ¿Cuáles instrumentos del conjunto típico del caribe son de percusión?