

Música y patrimonio, un museo en el campus universitario

Colección Alfonso Viña Calderón

Instrumentos musicales de Colombia y el mundo

Del **13**
de marzo al

13 de agosto
de 2017

Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural

Dirección de Cultura
Departamental
del Tolima

REPARTAMENTAL
DE MUSEOS
Departamento del Tolima

Alfonso Viña Calderón

Los méritos de la colección que hoy se recoge en este catálogo no son solamente los largos años invertidos en la selección y acopio de instrumentos. A esa tarea, de por sí paciente y consagrada, se suma la cuidadosa aplicación de las técnicas más modernas para su catalogación y mantenimiento, y el ingente esfuerzo para ponerla a disposición de todos los públicos posibles, mediante las giras y exposiciones que la han caracterizado.

La Colección nos lleva a ese mundo maravilloso de la música para ver su transformación a través de los tiempos; para admirar su diversidad en virtud del aporte de innumerables culturas, para sentir su presencia vital en todas las regiones y todos los entornos geográficos. Pero, de modo especial, nos muestra la búsqueda del ingenio humano en la creación de esos *instrumentos* que le permiten *tocar* la música y darle nuevas voces a su universo sonoro.

Este es un reconocimiento a la memoria del Maestro Alfonso Viña Calderón iniciador de esta colección que tan mercedamente lleva su nombre, y a la Universidad de Ibagué por su conservación.

Por: Jorge Humberto Jiménez

Música y patrimonio, un museo en el campus universitario

Durante los últimos dieciséis años, la Universidad de Ibagué ha convertido a la Colección de Instrumentos Musicales de Colombia y el Mundo "Alfonso Viña Calderón", en un espacio formativo cultural que ofrece al visitante la posibilidad de asistir a conferencias, talleres, visitas guiadas y conciertos didácticos, tener contacto directo con los instrumentos, y escuchar en vivo o de manera virtual, los formatos a los cuales pertenecen y los aires característicos de sus puntos de origen. El libre acceso a todo tipo de público ha fortalecido la dinámica artística musical y ha consolidado los valores culturales que identifican a Ibagué y al Departamento del Tolima como territorios sonoros. Es importante reconocer la labor ardua del maestro Humberto Galindo Palma durante 15 años, de perseverancia, entrega y

compromiso para la Colección Alfonso Viña Calderón; durante este tiempo se lograron tejer estrategias de fortalecimiento para mostrar la Colección como una entidad museal de espacio patrimonial para toda la comunidad. La Colección estará expuesta desde el 13 de marzo hasta el 13 de agosto del 2017. Para ello se utilizarán módulos independientes con puntos de acceso digital a fuentes de información teórico musical a través del internet, la visualización de videos de grupos musicales característicos y micrositio web de la Colección que se encuentra en la web institucional.

Los visitantes podrán apreciar los instrumentos musicales en los siguientes lugares de la Universidad de Ibagué:

Bienestar Universitario:	Culturas musicales de África y Asia
Biblioteca Central:	Colombia y su diversidad musical
Pasillo del CEP:	Música en el Nuevo Mundo
Centro de Idiomas:	Tradición y memoria. La herencia musical de Europa
Portal Principal Administrativo:	La música en el Tolima

La colección está abierta para una población heterogénea que comprende desde la primera infancia hasta los adultos mayores, incluyendo hombres, mujeres, LGTBI, afrodescendientes y, además, personas en situación de discapacidad y vulnerabilidad.

Oscar Javier Molina Molina
Lic. en Música / Esp. en Gestión Cultural

Presentación

La música forma parte del hombre, la cultura, la historia, las tradiciones, los rituales y ceremonias de los diferentes pueblos. Con la música, el hombre se hace uno con ella, llama a la guerra o a la paz, manifiesta sus más profundos sentimientos, celebra el inicio y final de cosechas, rituales, nacimientos y muertes.

Desde las primeras civilizaciones hasta las actuales se pueden identificar, comunicar y caracterizar por medio de la música, pues es parte de lo que nos hace humanos y sociedad.

La Colección Alfonso Viña Calderón, parte importante del patrimonio musical en la ciudad de Ibagué y Colombia, nos da una idea del significado que tiene la música en la evolución del hombre dentro de una sociedad, una nación y el mundo.

Es un encuentro con el lenguaje universal, donde los visitantes fortalecen sus valores, la comunicación, el derecho a expresarse, en el amplio espectro de los géneros musicales; un espacio para no perder la memoria de nuestra tradición y seguir construyendo nuestra historia.

Culturas musicales de África y Asia

Se cree que la música fue primero que cualquier expresión artística o verbal. Los tambores han sido el alma de la creación de la música africana; los cantos, con voz líder y respuestas alternativas en los participantes en los actos de carácter social o religioso, son puente entre lo sobrenatural, los favores de la tierra, las actividades agrícolas, la caza o la curación del ser. En África la música también tiene un importante papel como medio de comunicación gracias a los tambores hablantes, que expresan señales y mensajes, a veces a larga distancia.

Los instrumentos de percusión, tambores, xilófonos, maracas y varillas de madera predominan sobre instrumentos de viento y

de cuerda como flautas, trompetas y arpas o aquellos de materia prima de animales, como cuernos o cachos que cumplen doble función percutiva y melódica.

En Asia la música tiene un estilo musical de acuerdo a su funcionalidad, un momento específico del ser.

Las influencias del teatro, la ópera, la escuela musical y la vida social en Asia son determinantes para la creación de instrumentos más elaborados y estéticos. La danza y el canto son inseparables en la evolución de la música junto con su contenido religioso. En África y en Asia, es tan diversa su música como sus dialectos.

Colombia y su diversidad cultural

Vivimos en la pluriculturalidad de un territorio que se origina por la fusión de regiones, razas, costumbres, geografía, que da sentido a la sociedad colombiana. La colonización y los constantes visitantes al paraíso natural, trajeron consigo formas musicales, instrumentos, ritmos, bailes que influenciaron el desarrollo y el estilo de manifestaciones artísticas. La variedad en las costumbres de los países fronterizos, como opciones de acceso a los más lejanos, facilitaron el intercambio cultural, mientras que el impacto social, económico, político y religioso, afectaba, según la región, el contenido de sus cantos y aires.

En Colombia la música está implícita en la naturaleza de sus habitantes, las razas puras que habitaban inicialmente el territorio colombiano eran altamente creativas en la elaboración de instrumentos, construidos de la materia prima proporcionada por la naturaleza, cañas, flautas, pitos, tambores, maracas, sonajeros, etc. Los instrumentos de

cuerda, modificaron su tamaño, afinación y protagonismo dentro de las agrupaciones musicales. Los conjuntos musicales varían, desde su conformación, ritmos, tipo de instrumentos, lo que hace aun más fácil precisar el tipo de región a la cual pertenece la música interpretada.

Música en el Nuevo Mundo

A través de ella los nativos buscan aminorar la distancia entre clases sociales y aprender las manifestaciones intelectuales de la metrópoli. Surge el interés porque las oportunidades educativas y el desarrollo en sociedad sea equitativo. El deseo de superación de los americanos trajo las escuelas, universidades, fundaciones y organizaciones. La música desempeña un papel fundamental civilizador en las tierras del nuevo continente; el arte musical fue el medio utilizado para *catolizar* los indígenas, el levantamiento de las iglesias trae la música como eje principal de comunicación y conocimiento. La llegada de la imprenta deja evidencia de reglamentos, asociaciones musicales, constructores de instrumentos, directores de coro, instrumentistas, manuscritos, testimonios de gran importancia que reposan en bibliotecas e iglesias de la época.

Tradición y memoria. La herencia musical de Europa

Con la llegada de los españoles se da inicio a nuevas costumbres y tradiciones. El casi exterminio de los aborígenes, la inclusión de africanos esclavos y los invasores, dejan lo mejor de cada cultura para hacer la mezcla que le dio origen a nuevos estilos musicales, las influencias de grupos étnicos, moros, árabes, judíos, cristianos y gitanos aportaron la música que hoy llamamos latina.

Los compositores que emigraron a América trajeron consigo los estilos musicales del periodo Barroco y se instalaron en las iglesias, donde dejaron constancia en sus partituras

la evolución de la música realizada con los indígenas.

Los instrumentos traídos en cada viaje aportaron a los aspectos técnicos y físicos de los instrumentos propios, buscando un sonido más preciso; el órgano, el violín, la flauta, el oboe, el bajo alcanzan su máximo desarrollo, de esta manera, muchos instrumentos ocuparon otro papel en el escenario musical.

Las iglesias, epicentro de las manifestaciones musicales para el acompañamiento litúrgico y la narración de los testimonios de fe y salvación, la música culta, contrasta con lo profano y las expresiones más populares.

La música en el Tolima

Son variados los instrumentos de percusión y viento que utilizaban los amerindios para acompañar sus labores cotidianas narrando su quehacer diario en bailes y cantos. La riqueza musical que rodea este departamento fue paulatinamente nutrida por instrumentos que no eran propios, afectando las formas y géneros musicales. El bambuco, el rajaleña o el sanjuanero son ritmos característicos del Tolima, donde interviene una flauta traversa, la tambora, el chucho, la esterilla, la guitarra, el tiple, el cien pies, el quiribillo y el carángano. El pasillo y la guabina son ritmos campesinos de aire romántico y cadencioso; la rumba criolla varía los instrumentos y su son, dependiendo de la zona que lo interprete; en el torbellino hay protagonismo de cuerdas; y la caña es el ritmo exclusivo del Tolima, sin dejar de lado

la variedad de las expresiones campesinas y ritmos de cultura indígena, poco divulgados pero aun existentes.

Los espacios de educación e intercambio cultural y musical, generan agrupaciones de renombre a nivel nacional e internacional, es

así, que actualmente son más las fundaciones, corporaciones, escuelas, y entidades de educación superior que fortalecen el vínculo musical y trabajan en pro de investigaciones, proyectos y aportes para la música tradicional.

Grupos de proyección

Ensamble iktus (*música del mundo*)

Integrantes

Brahian Espinosa
(*Flauta*)

Daniel Cubillos
(*Guitarra y voz*)

Camila Merchán
(*Voz y percusión*)

Santiago Alejandro Rodríguez
(*Charango y percusión*)

David Zambrano
(*Bajo*)

Camilo Andrés Murillo
(*Voz*)

Jennifer Varón Velásquez
(*Tiple y voz*)

María Alejandra Buriticá
(*Voz y percusión*)

Diego Alejandro Bonilla
(*Director, guitarra, cuatro y voz*)

Iktus es una agrupación de música vocal e instrumental, conformada por estudiantes, egresados y docentes de la Universidad de Ibagué, dedicada a la interpretación de obras e instrumentos tradicionales de diferentes culturas musicales de Colombia y el mundo. En su repertorio Iktus incluye compositores colombianos como León Cardona, Milcíades Garavito y Gentil Montaña. También hacen parte de su producción huaynos, choros y ragtimes de tradición americana. Iktus explora con sus integrantes una variada muestra de

instrumentos tradicionales colombianos, latinoamericanos y de otros continentes. Desde 2005 Iktus ha participado y obtenido reconocimiento en festivales regionales y nacionales de música andina colombiana como el Mangostino de Oro, Festival Folclórico Universitario y los encuentros de ASCUN Cultura. Iktus está vinculado al Museo de instrumentos musicales Colección Alfonso Viña Calderón y Mundo Sonoro, mediante la realización de conciertos didácticos y exposiciones sobre estas colecciones.

Ensamble Ibanasca

Integrantes

Jennifer Varón

(Tiple)

Oscar Javier Molina

(Quena)

Diego Alejandro Bonilla

(Guitarra)

Wilder Antonio Ruiz

(Bajo eléctrico)

Felipe Peñuela

(Percusión)

La historia de nuestro país ha estado íntimamente unida con la cultura y, de forma especial, con el arte, por lo tanto, conocer historias a través de la música es también una manera de recordar quiénes somos y de dónde venimos, y más aun, a través de la música en la que se encuentra descrita la cotidianidad de nuestros ancestros.

Esta agrupación está conformada por músicos profesionales adscritos a la oficina de Bienestar Universitario de la Universidad de Ibagué. El repertorio que interpreta está constituido por

obras vocales e instrumentales de Colombia y Latinoamérica.

Con tan solo un año de conformación, Ibanasca ha realizado conciertos y recitales en diferentes escenarios del país entre los cuales están: Encuentro Folclórico Universitario en el Teatro Tolima, XVIII Semana Luis A. Calvo en la ciudad de Bogotá, V Semana Cultural de Ambalema, Tolima, XXI Festival Nacional de Música Mangostino de Oro en Mariquita, Tolima, entre otros eventos realizados en la Universidad de Ibagué.

Orquesta y Coro de la excelencia de la Universidad de Ibagué

Carlos Manuel Fernández

Director

Director honorario y fundador de la MGV Breitenfurt, en Breitenfurt, Austria, y *Enchoir*, coro del Departamento de Estudios de Anglistica en la Universidad de Viena.

En 2012 hace diferentes asistencias para dirección en Viena, primero para el estreno de *Edenarabeske* por Wolfgang Liebhart, y *Azrael* por Dirk D'Ase; luego, en la Volksoper Wien, asistente bajo la dirección de Guido Mancusi, y asistente y correpetidor para David Aronson

en la Staatsoper Wien. En 2013 se destaca su debut con la orquesta sinfónica de Bratislava dirigiendo la Cuarta Sinfonía de Gustav Mahler y la Novena Sinfonía de Beethoven, Orquestas Sinfónicas del Tolima y el Coro de la Ópera de Colombia, ante más de 5000 espectadores, en Ibagué, Colombia; participa en talleres de música de cámara y dirección, en la creación de nuevas habilidades para músicos en Colombia y Sur América.

El 2014 comienza con el estreno de *Unlimited Imaginations* de Julian Gamisch, en Viena, y regresa a su país natal donde dirige varias orquestas sinfónicas, y trabaja en el enriquecimiento de la producción y proyección de grupos y repertorio de música de cámara en la región. Desde este año recibe el nombramiento como Director Artístico y Musical del Conservatorio de Ibagué y su orquesta sinfónica. Desde junio de 2015 es

director artístico y musical de la Orquesta y el Coro de la Universidad de Ibagué, los cuales realizaron el concierto para la apertura del año conmemorativo 2017 en el Consejo de Estado de Bogotá, 200 años, homenaje al Magistrado Danilo Rojas, entre otros conciertos, como selección de cuadros del *Carmina Burana* de Carl Orff y música colombiana para coro y orquesta.

Natalia Bastidas

A muy temprana edad inició su experiencia en lutería al lado de su padre, el lutier Tobías Bastidas, pero en el año 2003 tomó la decisión

de iniciar la práctica de la lutería como su profesión a futuro; con 16 años empezó a construir tiples, guitarras, bandolas, entre otros

instrumentos de cuerda pulsada.

En el año 2003 tuvo el primer contacto con los instrumentos de cuerda frotada, con el maestro Ghaleb Hassan, de quien recibió varios seminarios de reparación y construcción de violines; luego, en el año 2008, inició el estudio del curso *Técnico en construcción de violines*, dictado en el Sena de Itagüí, con el maestro venezolano, Nelson Nobre. En el desarrollo del curso fabricó su primer violín, experiencia que abrió mucho más el panorama de la lutería como profesión, retándola a mejorar su técnica en la construcción de los diversos instrumentos de cuerda frotada y pulsada.

En el año 2008 estuvo vinculada con la Fundación Salvi, la cual trabaja por mejorar el nivel de la lutería en Colombia, trayendo maestros italianos, profesionales en el área, para cualificar a los lutieres colombianos por medio de seminarios prácticos en la reparación y construcción de violines. Del año 2013 al 2015 realizó un estudio en *Procesos tradicionales en la construcción de violines*, dictado por los maestros Fabrizio Di Pretantonio y Claudio Ariezo, curso en el que se construyó un violín por año y en el que la maestra Natalia logró afianzar sus conocimientos y práctica en la materia. Durante el segundo semestre del año 2015 fue la maestra encargada de dictar el primer curso de iniciación en construcción de violines, dictado en la Fundación Salvi para nuevos lutieres, teniendo así la primera experiencia como profesora.

La maestra Natalia es la propietaria de *Musicales Natalia Bastidas*, empresa que se especializa en la construcción y fabricación de instrumentos de cuerda pulsada y frotada. Tiples, requintos, guitarras y violines son fabricados ahora en el municipio de Tuta, Boyacá, donde en la actualidad reside al lado de su esposo, el músico requintista, Camilo Cifuentes, quien además aporta su experiencia como músico en la búsqueda diaria por mejorar el sonido de los instrumentos que se construyen además, cuenta con varios aprendices, jóvenes aficionados a la lutería que quieren seguir los pasos de su maestra.

Camilo Andrés Cifuentes, compositor e intérprete de tiple y requinto. Músico invitado al Taller del Lutier

Pequeños lutieres

La elaboración de instrumentos musicales en los niños del Atelier implica el desarrollo de habilidades manuales e intelectuales que conllevan al trabajo en equipo, para mostrar un producto que afianza su interés por la música. A esto se suma el entusiasmo por consolidar un logro realizado con material reciclable convertido hoy en obra de arte.

La construcción de instrumentos musicales toma importancia a medida que los participantes le dan buen uso al material reciclable que está apto para ser reutilizado. Así mismo, se exalta la labor del lutier y el compromiso que los profesores y los niños han asumido para el desarrollo de la Colección Alfonso Viña Calderón.

Proximos encuentros

Debate sobre música comercial y música tradicional en las industrias musicales de Colombia.

Martes 4 de abril, 5:00 p.m.

Auditorio Central

Tertulia

Miércoles 7 de junio, 7:00 p.m.

La Casona, Universidad de Ibagué

Exposición fotográfica

Viernes 5 de mayo, 4:00 p.m.

Auditorio Central

Conversatorio entre eruditos de la música

Tema: La educación musical

Viernes 9 de junio, 7:00 p.m.

Auditorio Central

Taller del Lutier

Miércoles 17 de mayo, 3:00 p.m.

Auditorio Central

Créditos

Carmen Inés Cruz Betancourt

Rectora Universidad de Ibagué

Bibiana Lucía Barreto Barbosa

Directora Bienestar Universitario

Oscar Javier Molina Molina

Coordinador de cultura

Jennifer Varón Velásquez

Dirección, fotografía y curaduría

Colección Alfonso Viña Calderón

Promoción y Comunicación Institucional

Diseño, diagramación y revisión de estilo

Armando Martínez Berrío

Pintura mural

Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural

Música y patrimonio,
un museo en el campus universitario
Colección Alfonso Viña Calderón
Instrumentos musicales de Colombia y el mundo

Bienestar Universitario
museodeinstrumentos.alfonsovina@unibagu.edu.co
Universidad de Ibagué - Carrera 22 calle 67 B/Ambalá
Telefono: 270-9400 ext.: 234