Música y Carnaval en las costas colombianas

De manera inconfundible, el carácter alegre de la cultura del Caribe colombiano está representado en el Carnaval de Barranquilla, como una expresión moderna de la aceptación de herencias musicales indígenas y africanas presente en los diversos territorios de la costa colombiana. Posiblemente sea el Caribe donde se realicen la mayor cantidad de festejos asociados a sus músicas y danzas. Entre ellos el Festival de Gaitas de Ovejas Sucre, el Festival de la Leyenda Vallenata o el Encuentro de la cultura Wayu.

El Pacífico colombiano por su parte se distingue como una reserva inexplorada de las culturas africanas mas antiguas llegadas al continente , que se conecta hacia el sur con el Ecuador en lo que se ha denominado como el Territorio de la Marimba. Sus festividades más populares son la fiesta de San Pacho, en Quibdo, y el Festival Petronio Álvarez en Cali. Tanto el caribe como el pacífico colombianos han sido cuna de reconocidos músicos entre otros El conjunto de los Gaiteros de San Jacinto, el tamborero Paulino Salgado "Batata", o la tradición de Cantaoras del Pacífico entre ellas Mercedes Montaño, Etelvina Maldonado y Gloria Perea.

Gaiteros de San Jacinto

El porqué
de un museo de instrumentos musicales

La cultura del museo es vocación universal inspirada en la necesidad de las sociedades por preservar su memoria para las futuras generaciones. La música es una de las expresiones que mejor identifica a una sociedad y a través de sus instrumentos es posible leer la historia de una cultura determinada. La Colección Alfonso Viña Calderón & Mundo Sonoro, como proyecto de un museo organológico para Ibagué, ciudad con identidad musical, ratifica su pertinencia como escenario para contribuir a cimentar en los colombianos la valoración de su patrimonio cultural, en un contexto universal.

Participan en esta exposición:

Universidad de Ibagué-Museo de Arte del Tolima. grupo de Investigación AULOS: Estudios interculturales en música. Historia, patrimonio y tradición musical en Colombia. Fundación Musical de Colombia. Ensamble Iktus. Grupo Cantatierra con su colección Mundo Sonoro. Conservatorio del Tolima. Fotos de Archivo bandas: Juan Camilo Urueña.
Monitores: Luis Felipe Rodríguez, Sergio Guzmán, Oscar Javier Molina, Claudia González, Jonathan Totena.

Universidad de Ibagué

Alfonso Reyes Alvarado	Rector
Bibiana Lucía Barreto Barbosa	Directora Bienestar Universitario
Diana Ovalle Burgos	Coordinación Bienestar Universitario
Humberto Galindo Palma	Coordinación Artes Musicales
Oscar Javier Molina Molina	Docente asistente Artes Musicales

Museo de Arte del Tolima

Margareth Bonilla	Directora
Luis Fernando Bautista	Curaduría
Saga Ireida Correa Fuentes	Departamento de diseño

La exposición estará abierta a partir del 18 de marzo y permanecerá hasta el 18 de abril de 2013.
Horario de atención: 10:00 a 12: a.m - 2:00 a 6:00 p.m
Podrán realizarse visitas guiadas para grupos estudiantiles o turísticos.
Museo de Arte del Tolima, teléfono: 2732840
Universidad de Ibagué, teléfono: 2709439 (Bienestar Universitario)

Colección Alfonso Viña Calderón Universidad de Ibagué

http://www.unibague.edu.co/sitios/museo_instrumentos/
Bienestar Universitario Tel 2709400 ext. 234
Museo de Arte del Tolima
Cra. 7 # 5-93 Carrera 7 No. 5-9 B/Belén. Tel: 732840 - 2730261 Cel.3157710945.
www.museodearteldeltolima.org
museodearteldeltolima@gmail.com
Fundación Grupo Cantatierra- Colección Mundo Sonoro
www.armoniaescuelacantatierra.co
mundosonorocolección@gmail.com

Humberto Galindo Palma-Curaduría y Textos y dirección general

“Los Músicos: Historias y Trayectorias”

Colección Alfonso Viña Calderón & Mundo Sonoro
Instrumentos musicales de Colombia y el mundo

Museo de Arte del Tolima
Del 18 marzo al 18 abril de 2013

Colección Mundo Sonoro
Instrumentos musicales de Colombia y el Mundo

MAT Museo de Arte del Tolima

Cantatierra

Universidad de Ibagué
Comprometidos con el desarrollo regional

Colección Alfonso Viña Calderón & Mundo Sonoro
Instrumentos musicales de Colombia y el mundo
Museo de Arte del Tolima
Del 12 de marzo al 30 de abril de 2012

Presentación

Banda del Tolima en su primera época del General Manuel Casablanca 1889. Archivo: Jorge Rubio.

La Universidad de Ibagué, el Museo de Arte del Tolima y fundación Grupo Cantatierra se unen para presentar al público en el marco del Festival Nacional de la Música Colombiana una nueva edición de la Colección Alfonso Viña Calderón & Mundo Sonoro , en esta oportunidad dedicada a los músicos como creadores e intérpretes de sus historias y trayectorias personales que dan vida y sonido a tantos instrumentos que son hoy patrimonio cultural de la humanidad.
No sería posible esta nueva muestra sin contar con el concurso de entidades y personas comprometidas con el desarrollo cultural de nuestra ciudad. En especial hacemos reconocimiento al Conservatorio del Tolima y al grupo de investigación Aulos, así como a los estudiantes monitores, a los coleccionistas, y luthiers independientes que participan en esta nueva presentación de colecciones de instrumentos para ofrecer al visitante una perspectiva de profundización sobre el valor histórico de la música para todas las sociedades.

Músicos y músicas de la historia

Aulos Griego

Una de las principales características de las sociedades avanzadas en cuanto a la cultura, es el tratamiento diferenciado dado a la música como elemento de representación, y valor inclusivo dentro de la educación. Tanto en la antigüedad griega, como en las culturas orientales, se encuentran evidencias de 2.800 años A.C. del desarrollo de la música, su interpretación y sus instrumentos musicales, asignado a personas específicas de la comunidad para cumplir funciones de entretenimiento, servicios oficiales, religiosos o incluso con fines terapéuticos.
Difiere significativamente el papel que juega la música en sociedades de tradición oral como los étnicos, donde la memoria de la música está integrada a su cosmovisión de tal manera que el canto y el instrumento son componentes de un todo social, y quien interpreta la música lo hace de manera funcional en torno a actividades colectivas en que su labor no se diferencia de otras tareas propias de su rol productivo o familiar dentro de su grupo étnico.
A partir de estos dos grandes escenarios culturales se esbozan los perfiles de los músicos cuyas historias personales marcarían la identidad de las naciones, y dejarían su huella en nuevas generaciones de compositores, intérpretes y luthiers, que fieles a sus tiempos, contribuyen a preservar y transformar la estética y la manera como se vive la música en cada época de la historia de la humanidad.

Mijwiz. Oboe africano

Los Mùsicos y las Bandas

Posiblemente no haya un hecho más representativo del valor utilitario dado a la música en la historia, que el papel de las bandas militares en tiempos de guerra. Las páginas de las grandes luchas por conquistas territoriales, desde las grandes cruzadas cristianas de los siglos XI al XIII hasta nuestros días, enmarcan el surgimiento de las bandas militares como las encargadas de entonar marchas, e himnos para alentar el espíritu de los combatientes, o amedrentar con sus tambores y cornetas al enemigo.

La larga memoria de las bandas militares ha constituido un capítulo importante de la historia musical en América, dado su papel central en la colonización y posteriormente en la independencia. Las bandas militares o marciales dieron lugar a la proliferación de los instrumentos de viento de metal como cornetines y bombardinos, que posteriormente llevarían al desarrollo de la familia de los metales en instrumentos más completos como el saxofón y el clarinete. Junto a los vientos, la familia de los tambores, iniciando por la caja, el redoblante y el bombo, que junto a los platillos, conforman este conjunto de bandas de música, que paulatinamente encontraron espacio fuera de la vida militar para conformarse en organizaciones autónomas asociadas a la cultura popular.
En Colombia, la tradición bandística se ha convertido en una de las más importantes prácticas musicales con fines educativos, que convergen en el plan Nacional de Música proyecto de Bandas y que cuenta con uno de los más importantes escenarios en el Festival de Bandas de Paipa, Boyacá.

Banda del Espinal La Divina bajo la dirección de Domingo Pérez La Alondra. (Archivo Archivo Gonzalo Sánchez)

Grandes músicos en blanco y Negro

Clavecín

El desarrollo tecnológico de los instrumentos musicales en occidente ha sido marcado por la invención de los instrumentos de teclado. Con referentes históricos que se remontan los teclados de viento como el órgano hidráulico inventado por los griegos 2.600 a.C. pasando por el monocordio hasta el piano actual, los teclados han sufrido grandes transformaciones dentro de las tres grandes categorías conocidas hoy como los teclados a base cuerdas percutidas o punteadas, los órganos de tubos y los teclados electrónicos modernos.
En cuanto a los teclados de cuerda, las versiones del siglo SXV llevarían a transformar el dulcimer en el clavicordio clavicimbalum o harpsicordium, como instrumento que desarrolla el mecanismo de teclado para puntear las cuerdas. Este primer antecesor sería el instrumento predilecto de las composiciones de J. S. Bach como máximo exponente de su género.
Otros teclados serían el virginal italiano, y los clave flamencos, todos ellos de sonido delicado e íntimo, que serían desplazados ya en el s. XVII con la invención del pianoforte o piano, como le conocemos en la actualidad.

Scott Joplin (1868- 1917)

Rafael Puyana (1931- 2013)

El maestro colombiano Rafael Puyana fallecido el pasado 1 de marzo de 2013 , alcanzó el mérito de ser el primero y más grande virtuoso clavecinista latinoamericano y uno de los más reconocidos en el mundo, quien ha dejado una prolífica obra interpretativa tanto de música antigua como de obras contemporáneas para su instrumento.

El Piano

El piano ha tenido por su parte historias propias asociadas a grandes compositores e intérpretes como Robert y Clara Schumann o Friederic Chopin en la música clásica europea, hoy reconocida universalmente. No obstante en América, historias de pianos muy distintas marcaron la vida de otros hombres en un sentido diferente. Scott Joplin (1867 - 1917) fue el músico afroamericano que marcaría un hito en la apropiación cultural del piano, como creador de un estilo propio: El ragtime; Los rags de Joplin definirían la tendencia de la música afroamericana de su tiempo cultivada en bares y sitios de bohemia, que posteriormente alcanzarían prestigio como bandas sonoras de películas y le ganarían un lugar en los orígenes del jazz.

Finalmente , se destaca en el ámbito de la música doméstica de los centros urbanos en América latina, y particularmente de Colombia la tradición femenina en el estudio del piano. Tradición que se vería confirmada en las escuelas pianísticas arraigadas en ciudades como Ibagué y su Conservatorio del Tolima.

Rito y Festejo: la música de los pueblos

La música como práctica colectiva de las culturas ocupa un lugar destacado en las comunidades tanto nativas americanas como mestizas. La música se recrea socialmente en ritos, festejos y carnavales, que articulan sincréticamente las creencias, propias, los símbolos impuestos, y la representación burlesca o mítica de sus propias identidades. Esta práctica cultural de la música establece relaciones de interdependencia entre los intérpretes de instrumentos , los creadores y su comunidad de tal manera que desde su tradición se reconocen como parte propia de la cultura un determinado aire musical, un conjunto de instrumentos o un compositor local. Varios ejemplos de estas herencias se reflejan en la apropiación colectiva de instrumentos como el arpa céltica en Europa, o el Guembri en África, instrumentos representativos de siglos de música aprendida y compartida por generaciones, que renuevan sus repertorios y técnicas permanentemente.

Intérprete del Guembri