Colombia Mestiza: el arte de recrearse musicalmente desde la diferencia

La herencia hispánica es evidente en el folclor musical colombiano mestizo. La región andina y llanera reúnen la mayor parte de estas expresiones, que por siglos han venido formándose en prácticas de tradición oral, entre una sociedad principalmente de extracción rural. En las músicas andino-llaneras el predominio de los instrumentos de cuerda es notorio, al lado de una nutrida variedad de percusiones ingeniosas como las cuzcas de armadillo, las esterillas o las cucharas de palo de naranjo. El tiple, el requinto, el cuatro o el charango, son muestra de la apropiación del instrumental europeo llegado a nuestro país.

Tradición en la música popular europea

Si bien la cuna de la civilización occidental está cimentada en una de las más avanzadas sociedades como la cultura griega, también es cierto que el comercio y las guerras definieron gran parte de su expansión territorial y la rápida conformación de naciones que pese a sus diferencias lingüísticas, hicieron de la música europea un lenguaje de encuentro cultural. El rico instrumental europeo es fruto de siglos de evolución social de la música hasta llevarla un nivel de expresión estética contemplativa y de disfrute como arte, lo que llevaría al refinamiento constante de sus instrumentos, su manera de interpretar y hasta el elevamiento social del músico miembro representativo de un modelo artístico nacional.

Cada período de la historia europea (antigüedad, medioevo, barroco, renacimiento, clasicismo) se distingue por una forma determinada de elaborar su música. En lo que se refiere a los instrumentos musicales populares, como los *académicos* resultaría decisiva la participación de la iglesia en la práctica musical, su enseñanza o restricción en determinados contextos profanos y el reconocimiento del oficio del músico en distintos estratos de la sociedad, ya como compositor, director de conjunto o experto en interpretación, lo que condujo a un ejercicio cada vez más formal y exigente de los instrumentistas.

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 identifican 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.

La Universidad de Ibagué y la Fundación Cantatierra desea agradecer a todas las personas e instituciones que han aportado a su consolidación a los largo de sus diez años de existencia y que hacen posible esta exposición.

Universidad de Ibagué

Alfonso Reyes Alvarado	Rector
Marcela Zuñiga Navarro	Directora Bienestar Universitario
Heriberto Ramos	Coordinación Bienestar Universitario
Humberto Galindo Palma	Coordinación Artes Musicales
Oscar Javier Molina	Docente asistente Artes Musicales

Museo de Arte del Tolima

Margareth Bonilla	Directora
Andrés Perea	Curaduría
Sagda Ireida Fuentes	Departamento de diseño

Guías de exposición:
Luis Felipe Rodríguez, Sergio Guzmán, Oscar Javier Molina, Claudia González, Jonathan Totena

Colaboradores:
Jairo Eduardo Calderón, Oscar Javier Molina, Luz Ángela Castaño, Pablo Hernán Rueda, Elvira Leonor Álvarez, Familia Viña (Donación de instrumentos) fundación Totolincho (instrumentos indígenas) Grupo Armonía Escuela. Fundación Cantatierra. Ensamble Iktus y Dueto Raíces.

La exposición estará abierta a partir del 12 de marzo y permanecerá hasta el 30 de abril.
Horario de atención: 10:00 a.m. a 12 m. y 2:00 a 6:00 p.m.

Abierto Todos los días, exceptuando los días viernes a domingo de semana santa.
Podrán realizarse visitas guiadas para grupos estudiantiles o turísticos. Teléfonos 2732840 Museo. 2709439 Bienestar (Universidad de Ibagué)

Colección Alfonso Viña Calderón- Universidad de Ibagué
http://www.unibague.edu.co/sitios/museo_instrumentos/

Museo de Arte del Tolima
Cra. 7 # 5-93
www.museodearteldeltolima.org
museodearteldeltolima@gmail.com

Fundación Cantatierra- Colección Mundo Sonoro
www.armoniaescuela-cantatierra.co
Humberto Galindo Palma-Curaduría y dirección general
Humberto.galindo@unibague.edu.co

Culturas musicales

Ancestrales-mestizajes

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

La Universidad de Ibagué, el Museo de Arte del Tolima y la fundación Cantatierra presentan, en el marco del Festival Nacional de la Música Colombiana, un tributo a los orígenes de las tradiciones musicales del mundo evocados desde sus instrumentos y culturas. De manera renovada, la Colección Alfonso Viña Calderón & Mundo Sonoro reafirma su patrimonio cultural para la identidad ibaguereña, al exhibir una temática tan universal como el ancestro de la música misma en las civilizaciones más antiguas de la humanidad, y en particular la memoria de las culturas prehispánica e indígena en América y Colombia. Esta exposición ofrece adicionalmente un recorrido por las tradiciones de la música europea y su influencia en la América postcolonial, mostrando al visitante los antecedentes del mestizaje en el nuevo continente y el aporte de la cultura afroamericana al folclor del caribe.

Culturas musicales Ancestrales

Vestigios de la música prehispánica

Las culturas precolombinas establecidas en América desde el paleoindio al formativo forjaron un patrimonio musical, diverso y bien estructurado, en torno a valores místicos y festivos íntimamente ligados a la naturaleza. La presencia de dioses en ceremonias colectivas en las que participaban los instrumentos musicales, es una constante en la era prehispánica. La inmensa proliferación de instrumentos de viento y atabales (sonajas) confirman que la música prehispánica sirvió a sus creadores en la tradición del canto y la danza, siempre en comunión con sus antepasados.

Instrumentos de la música indígena americana

Cerca de 40 millones de personas constituyen la población indígena en Latinoamérica y representan miles de tribus indígenas que permanecen incólumes en pleno siglo XXI a lo largo de las Américas, luego de sufrir cinco siglos de exterminio sistemático, ratifican que no se puede presentar como un antepasado anacrónico el patrimonio cultural de las comunidades indoamericanas. Su música es justamente una de las razones por las cuales se mantienen vivas. Ser "descubiertos" por una civilización extraña, le significó a los indígenas americanos mimetizar sus valores culturales y resguardarse en parajes imposibles para la vida humana, ante el avasallamiento de las civilizaciones colonizadoras.

Ancestro asiático musical

Asia es para América el continente más extremo en sus referentes culturales, dado que su civilización dominante ha sido occidental. Sin embargo, estudios antropológicos han planteado la posible relación entre los ancestros asiáticos con el hombre americano primitivo. Oriente guarda en su música conceptos que difieren considerablemente del modelo musical occidental. La clasificación de sus instrumentos asociados a elementos de la naturaleza (fuego, tierra, agua, viento) pertenecen a una cosmovisión asociada a la filosofía como pensamiento elevado del hombre. La antigüedad es una de las características más notorias de la música asiática. Se han encontrado registros de música desde 1.100 años antes de la era cristiana.

África: continente multicultural en su música

Uno de los más antiguos asentamientos de la música, y que ha influido el mundo entero, se halla en el África. Llama la atención que el continente con mayor memoria cultural en el mundo, sea frecuentemente desconocido en su tradición, que a causa de la esclavitud se espació y modificó los patrones culturales de América. África está dividida en naciones y etnias: Bambara, Bantu, Zulu, Chokwe, Bereber, Dogon, entre otros. La raza negra predominante, es poseedora de una tradición musical vigorosa y exaltada, que ha hecho del sonido de las voces y los instrumentos un elemento vital para su supervivencia.

El oriente medio y las fronteras de la música

Una caso particular es la música del medio oriente, cuya ubicación geográfica entre Asia occidental y norte de África constituyó históricamente en un escenario propicio para el intercambio cultural entre continentes vecinos. Las culturas árabes e hindúes poseen instrumentos y sistemas musicales autónomos y milenarios. Buena parte de la cultura árabe influenció la Europa del siglo XII dando origen a las culturas Al-andalusí y la diáspora sefardita. Dicha influencia es perceptible en instrumentos de cuerda como los laudes, panderos, violines y oboes.

Culturas musicales Mestizajes

Colombia y sus músicas tradicionales: Herencia, mestizaje, y arraigo de la diversidad cultural

Pocos países como Colombia pueden reconocerse como nación pluriétnica y multicultural. Este es su mayor legado y en cuanto a su música, podrá afirmarse que la convivencia de pueblos indígenas, conquistadores hispanos y esclavos africanos, inexorablemente les ha llevado a acordar, a través de sus siglos de historia, nuevas formas de interpretar los legados musicales de sus antepasados, como única manera de sobrellevar tan complejas mezclas de tradiciones sonoras que se representen una sola patria.

No es posible hablar de la organología musical colombiana sin remitirse a sus referentes históricos, particularmente a la conquista y colonización, y a la migración de culturas africanas determinantes de la diversidad étnica actual. Ni siguiera es posible hablar de una música en singular, dadas las distancias extremas que en un momento dado se pueden encontrar en sus cantos, bailes y en general en sus formas de vivir la música.Para una mejor comprensión del valor histórico de interculturalidad que vive Colombia, esta exposición invita a reconocerla desde las dos migraciones que modificaron el panorama de las sociedades precolombinas: La Colombia afro y la Colombia mestiza.

Afrocolombianidad: La fiesta de una nación con identidad propia

La supervivencia de las tribus provenientes de África (Senegal, Congo, Benin) en Colombia como fuente de identidad musical nacional fue soslayada durante muchos siglos e incluso se intentó por muchos medios castigarla por considerarla contraria al modelo aristocrático de la colonia que impuso la Corona Española. A raíz de la esclavitud a nuestro país arribaron distintas tribus (Yolofos, Congoleses, Bantúes, Araras), con una memoria musical intacta, casi como parte de su idioma nativo. Los tambores hablantes, los cantos responsoriales, y el baile se establecieron en el Caribe y el Pacífico colombiano como un fragmento viviente del continente africano. Dentro de la identidad afrocolombiana convive un espíritu festivo inagotable, que revive en la cotidianidad de las tamboras, los bullerengues, y los porros, acompasados por el tambor llamador, el alegre o la gaita. Es la Colombia del paseo vallenato, y las bandas pelayeras. Es también la Colombia insular de los calipsos, shotis, y mentos interpretados a ritmo del tinofono, la mandolina y el Jawbone. El pacífico acoge los sonidos de la marimba que se extiende hasta la provincia de Esmeraldas en el Ecuador. De manera aislada, el Palenque de San Basilio guarda en sus tradiciones musicales el conjunto de la marímbula, derivación ampliada de las arpas africana de pulgar conocidas como Sansas.