

Colección Alfonso Viña Calderón & Mundo Sonoro

Instrumentos musicales de Colombia y el Mundo

“ De Oriente a Occidente: Los legados musicales ”

Colección
**Jaime
Quijano
Samper**

Murid Ensamble

Ibagué
del **17** de marzo
al **30** de abril de **2014**
Museo de Arte del Tolima

Presentación

"De Oriente a Occidente: Los Legados Musicales" se titula la nueva exposición de instrumentos musicales de Colombia y el mundo que presenta la Colección Alfonso Viña Calderón & Mundo Sonoro de la Universidad de Ibagué, abriendo su programación para el año 2014. Gracias al trabajo colaborativo entre instituciones como el Museo de Arte, y la Fundación Cantatierra, se renueva esta muestra patrimonial con una temática inédita para el público visitante, y en especial para los amantes de la música que se congregan en nuestra ciudad con motivo del 28 Festival Nacional de la Música Colombiana, convocado por la Fundación Musical de Colombia. Las Colecciones Alfonso Viña Calderón & Mundo Sonoro, que fueron reconocidas a partir del 2013 como entidades museales por parte del Programa de Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura, constituyen en la actualidad en uno de los más completos museos de instrumentos musicales de Colombia, cuya labor permanente de investigación, y formación de públicos cumple ya doce años de labores ininterrumpidas. Este proyecto, de patrimonio cultural para la música y la ciudad, se encuentra articulado actualmente a la Red Departamental de Museos del Tolima y se consolida como eje cultural de nuestra capital musical.

Como invitado especial, y por primera vez en Ibagué, se presenta la colección y el trabajo experto de Jaime Quijano Samper, músico y luthier de la ciudad de Bogotá, con una muestra de instrumentos musicales que atraviesan las fronteras geográficas y del tiempo, dándole el nombre a esta exposición. Junto a esta muestra, participan artísticamente el grupo invitado Murid Ensemble, bajo la dirección del maestro Quijano, con un programa de músicas del mundo, alternando con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Ibagué, dirigida por el maestro Néstor D'allemand, además del Iktus Ensemble, grupo anfitrión de la Colección Alfonso Viña & Mundo Sonoro, y varias agrupaciones locales que hacen su presencia dentro de la programación cultural de la muestra. Es satisfactorio ratificar que la música como centro de interés estético y académico se renueva en Ibagué desde este escenario, renovando un patrimonio cultural universal solamente apreciable desde el contacto vivencial con esta obra.

Jaime Quijano Samper

Luthier y coleccionista Invitado

El músico, luthier y coleccionista Jaime Quijano Samper presenta por primera vez en Ibagué, una colección de instrumentos de música antigua occidental. Nacido en Bogotá inicia sus estudios musicales, con énfasis en el violín. Más adelante se forma como pianista con las maestras Luisa Manigetti, Clara Correa, Olga de García y Tatiana Lifanova. Su pasión por la música antigua lo lleva a especializarse en la interpretación del clavecín, trabajando en diferentes oportunidades con los Maestros Ton Koopman (1997), Juan Manuel Estévez (2002 – 2006), Andrés Martínez (2009 – 2011) y Álvaro Huertas. Fundador e integrante del grupo FOLIA 415, Bogotá (1993- 1997). Cofundador, codirector y clavecinista

de la Banda Barroca LA FOLIA de Bogotá (1992-2002). Con dedicación exclusiva desde 1992 a la investigación, interpretación y divulgación de la Música de los siglos XVI al XVIII y otras músicas del mundo y como investigador independiente en áreas específicas de la musicología de los años 1500 a 1750 en Europa y Latinoamérica (contexto histórico y sociocultural, práctica histórica interpretativa y particularmente organología y lutheria). Ha sido Integrante de varios ensambles y grupos de música clásica y antigua árabe, medieval, renacentista y barroca europea y latinoamericana y otras músicas del mundo. La relación con la Lutheria siempre ha estado directamente ligada a la práctica musical. Es desde una necesidad musical, -adquirir un clavecín para La Folia-, que se inicia en la investigación específica sobre técnicas de construcción, requisitos y condiciones acústicas, materiales, así como tipos y usos de los instrumentos. Esta inmersión en el mundo del clavecín lo lleva necesariamente a encontrarse con el universo de la luthería en el ámbito de la organología musical. Desde esa experiencia ha venido utilizando el mismo método de trabajo; investigación y construcción, sobre otros instrumentos.

Murid Ensemble

(Bogotá)

Este ensamble, recientemente conformado, se sumerge en las músicas de oriente a través de la exploración de instrumentos no convencionales o poco conocidos para occidente. Así, desde las distintas familias de instrumentos, particularmente de percusión, cuerdas y vientos, conforma una propuesta que permite al auditorio adentrarse en un viaje sonoro a través de la historia tanto de los instrumentos

en sí, como de la mezcla de cada narrativa que se produce cuando se encuentran en las obras propuestas. El ensamble está conformado por: Jaime Quijano (Ud, Kushtar, rebab)
Miguel Crespo (Darbuka, Riq, Tar, Daf, Dayra, Bandir)
Jorge Gutiérrez (Ney, Nai, Mijwiz, Hulusi, Bansuri, Keval)

De Oriente a Occidente

Legados Musicales

Desde tiempos inmemoriales el hombre, en todas las latitudes, ha querido reproducir los sonidos de su entorno. Sus motivaciones han sido siempre muy variadas pero la necesidad de hacerlo ha sido fundamentalmente la misma: comunicar y expresar. Esta necesidad ha llevado a desarrollar un ingenio asombroso, ya sea por la sencillez y simplicidad o la complejidad y elaboración sorprendente, para construir elementos que le permitan reproducir y después, como consecuencia natural de los "afectos", crear sonidos para expresar y comunicar. Esto constituye en esencia el nacimiento de lo que nosotros hoy conocemos, clasificamos y llamamos "música" y aquí comienza también la historia de los instrumentos musicales.

Se puede decir que la historia de los instrumentos sonoros es tan antigua como la humanidad e incluso más antigua que la misma música, entendida esta como el arte de la manipulación del "mágico" sonido que desde siempre nos regaló la naturaleza, como tantas otras cosas indispensables para la vida. La funcionalidad de estos instrumentos sonoros, que se fueron convirtiendo en instrumentos musicales, contribuyó a definir también la funcionalidad de la música que se hacía con ellos. Los primeras músicas estuvieron relacionadas con actividades sociales o ceremoniales y los instrumentos

sonoros que se utilizaban tenían una relación íntima con esas actividades de manera que probablemente los materiales con que se construían, la manera de hacer los instrumentos, si se ornamentaban o no, e incluso la época del año o del mes en que se construían, hacían parte de un todo contextualizado en esas actividades. Dichos instrumentos han sido también a lo largo de la historia y en las diferentes culturas, símbolos, y su voz, la voz de aquello que representan. Si bien la historia de la música y de los instrumentos se puede iniciar en la prehistoria, (50.000 años A.C) la historia de la música occidental, que es la música de nuestra cultura hoy, se puede iniciar en el mundo antiguo, es decir 5.000 años A.C, con el antiguo Egipto y Mesopotamia, Sumerios, Asirios y Persas, Grecia y Roma. "De Oriente a Occidente: Legados Musicales" exhibe algunos de los instrumentos que se pueden incluir dentro de los más antiguos que se conocen en el mundo y que provienen de algunas de estas culturas que se usan hoy en día, sin que el tiempo y ni el uso los haya modificado sustancialmente. La flauta Ney (Egipto), de la que se tiene registro desde hace 4.000 años, de la cual hay varias versiones, el *Rebab* (Turkía) con 3.000 años y que bien podría ser el antepasado del violín. Un arpa africana de la región del Congo que podría venir directamente de la *Lira*

Rebab

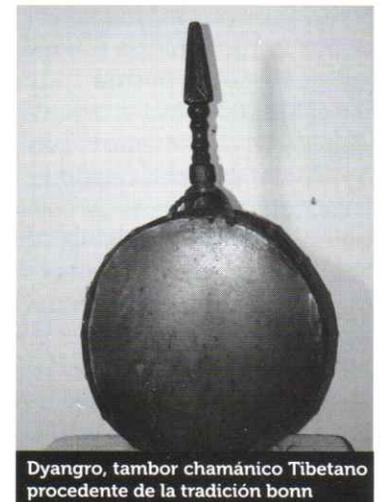
Sumeria que data de unos 2.350 años de antigüedad, son algunos de ellos. Estos y muchos otros instrumentos han dado origen a casi todo el instrumental occidental. El *Ud* árabe, aunque no tan antiguo como los anteriores da origen a prácticamente todos los instrumentos de la familia de los laudes europeos y algunos asiáticos.

Dos instrumentos muy interesantes del Asia Central, el *Khushtar* y el *Kashgar Rawap* que pertenecen a la Etnia Uyghur y que son utilizados tanto en músicas populares como ceremoniales. China, India y Japón, Vietnam, así como el Tíbet, también están representados con instrumentos bastante importantes. El *Erhu* o violín chino, con características muy particulares en su técnica de ejecución pues el arco se encuentra "enredado" entre las dos cuerdas de manera que no se puede separar del instrumento. El *Cheng*, u órgano de boca es un instrumento muy antiguo que pudo ser el antecesor directo de instrumentos como el armonio, el acordeón y el órgano. También, de la región de Mongolia está el *Morin Kuur*, instrumento de gran importancia para sus habitantes, considerado el instrumento nacional, que además, y sobre todo, representa y honra al caballo. Este instrumento se utiliza para acompañar los cantos de armónicos tradicionales de Mongolia. Es, junto con el caballo, el compañero inseparable del mongol actual. Tres instrumentos muy importantes que conforman lo que podría ser un conjunto instrumental básico para la música clásica del norte de India; El *Sitar*, como instrumento melódico principal, la *tambura* que realiza (en este caso) un acompañamiento armónico y la *tabla* que son los dos tambores que hacen la percusión y que tienen un papel fundamental en la música y en las improvisaciones y "diálogos" con los otros instrumentos que se dan en ella.

El tambor Japonés, uno de los muchos modelos del tipo *Taiko*, cuyos amarres, originalmente realizados con cuerda de cáñamo, permiten al interprete variar la altura del sonido templando o destemplando las cuerdas con las piernas mientras se toca. El *arpa de boca* es un instrumento que tiene versiones en muchas partes del mundo. En esta muestra se presentan dos ejemplares de arpa de boca Vietnamita cuyo nombre es *Dan Moi*. Las hay triples, dobles y simples. En este caso hay una triple y una simple. Se requiere gran pericia para construirlas y se hacen en variados tonos. Existen una gran variedad de instrumentos en el mundo cuya función es principalmente ceremonial. Del Tíbet hay varios tres que son esencialmente ceremoniales. Por un lado la trompeta larga *Dungsheng*, que se utiliza en las ceremonias del Budismo Tibetano y es probablemente el instrumento más utilizado en la cultura budista. La hay en varios tamaños llegando incluso a alcanzar más de tres metros de longitud. El sonido que sale de ellas es un profundo, largo y evocador lamento. el tambor *Dyangro*, que es un tambor chamánico Tibetano procedente de la tradición bonn, (antigua religión chamánica tibetana). el cuenco tibetano, utilizado en los rituales y ceremonias budistas para crear un ambiente propicio a la concentración y meditación así como a la relajación de mente y cuerpo. Se usa en grupos de varios con diferentes frecuencias y se acompañan con cantos de armónicos, los *Tinghsha* (crótalos tibetanos) y las *campanas Gantha* que, como los cuencos, son de tradición milenaria y se hacen con los 7 metales que los tibetanos relacionan con los 7 planetas.

Sitar hindú

Dyangro, tambor chamánico Tibetano procedente de la tradición bonn

Khushtar

Sin duda la invasión Árabe a la península Ibérica (s.VIII) trajo a Occidente un gran acervo musical muy estructurado con un instrumental muy rico y variado que a su vez traía muchos elementos del mundo antiguo. Por esta vía llegaron a Occidente muchos instrumentos que fueron transformándose y

adaptándose a las necesidades musicales occidentales. Un ejemplo es el *Ud* del cual se derivan las familias de laudes europeos desde la edad media. El *Ud* Árabe no tiene trastes pues eso facilita la interpretación de los cuartos y octavos de tono tan característicos de la música de Oriente Medio. Sin embargo

en Europa se le adicionan trastes y se comienzan a realizar toda una serie de modificaciones en su construcción que facilitan su adaptación a la música occidental.

De la tradición europea, se completa la muestra con los Rebec, violín medieval que proviene de los rebabs y de la *lyra bizantina* o *Lura* instrumento que tiene su origen en el siglo VIII o IX en Europa y las violas da Gamba de procedencia parecida. La *Balalaika* rusa, instrumento de forma triangular que nace al rededor del 1700 y que entró a reemplazar al *Domra* que era muy parecido pero de forma circular. La familia de la *Balalaika* se compone de soprano, alto, tenor, bajo y gran contrabajo que por su tamaño se toca de pié. A diferencia del *Domra*, que se tocaba con una especie de plectro, la *Balalaika* se toca con los dedos y tiene un sonido dulce y melodioso.

La *bandurria* Cuzqueña del Perú, utilizada junto con el violín y el arpa por la comunidad Chopcca en la región de Huanavelica se ha conservado y mantenido casi tal cual la *bandurria* Española de 4 ordenes triples y la *guitarra francesa* de doble tapa, instrumento muy curioso y original construido en Francia por el Luthier y músico Lucien Gelas en 1921. Es una guitarra con doble tapa de armonía cuyas tapas no son paralelas, la inferior es completa y la superior no, creando así un espacio de resonancia. Finalmente un pequeño pero no menos importante ejemplar del rey de los instrumentos: el órgano de tubos cuya historia es también muy antigua pero su desarrollo lo ha llevado a convertirse en un instrumento monumental y muy complejo que demuestra el ingenio y habilidad sorprendentes que puede alcanzar la mente humana.

Jaime Quijano Samper, Ibagué, marzo 2014

La Colección Alfonso Viña Calderón

Alfonso Viña Calderón nació en Ibagué en 1918 y estuvo vinculado al sector educativo de esta ciudad, en instituciones como la Universidad del Tolima, el Colegio Tolimense, y el bachillerato musical del Conservatorio del Tolima. Se inició musicalmente en el Instituto Jorge Isaacs y su vocación le llevó a formar parte del Coro del Tolima. Integró el conjunto Tolima Grande bajo la dirección del maestro Francisco de Paula Rojas. Fue director artístico del Festival del Folclor Nacional del Tolima y miembro honorario de la Fundación Garzón y Collazos. Por su destacada labor como maestro, recibió reconocimientos como la Cruz Manuel Antonio Bonilla, La Orden Educativa del Departamento, la medalla Camilo Torres, la medalla General Santander, la Orden del Pacandé y la Orden de la Democracia otorgada por el Parlamento Colombiano. Alfonso Viña Calderón falleció en Ibagué el 21 de marzo de 2001. Su colección de instrumentos musicales, donada en 2001 por la familia Viña a la Universidad de Ibagué es un patrimonio histórico y cultural local, constituido por más de 150

instrumentos indígenas, mestizos, y afrocolombianos, algunos de valor histórico regional y otros instrumentos originarios de distintos continentes como Asia, África o Europa.

La Colección Mundo Sonoro

La colección Mundo sonoro ha sido creada por la O.N.G Cantatierra y su director Humberto Galindo, como proyecto de investigación etnomusicológica de museo didáctico sobre instrumentos musicales de Colombia y el Mundo. Creada desde 1990 la colección cuenta con más de 200 ejemplares de todas las familias instrumentales y ofrece un recorrido por las culturas musicales de los cinco continentes. Mediante su exhibición y demostración en talleres de interpretación y luthería, Cantatierra brinda experiencias de intercambio, formación y difusión a públicos diversos. Contando con el respaldo del Programa Fortalecimiento Nacional de Museos de Colombia, las colecciones Alfonso Viña Calderón & Mundo Sonoro están articuladas a la Red departamental de Museos del Tolima, y son un proyecto permanente del Grupo Aulos: Estudios interculturales en música de la Universidad de Ibagué.

Oud, Zurna, Darbula y Daff.
Instrumentos tradicionales Egipcios.

Tambora de iguá, Requinto, Cienpies.
Instrumentos populares tolimenses.

Silbatos Brasileiros.

Orquesta sinfónica de la Universidad de Ibagué

Nietzsche afirmaba hace dos siglos apenas que sin música la vida sería un error. Tenía razón y así lo han considerado los integrantes de la Orquesta. El resultado ha sido el continuar llenando los pasillos y salones de la academia con melodías para todos los gustos, sin dejar a un lado la memoria histórica de donde provenimos. Durante el año pasado surgió esta iniciativa de un grupo de jóvenes formados en el Conservatorio de Ibagué, uno de los bastiones culturales del municipio. Simultáneamente, algunos directivos y profesores de la Universidad, vinculados a Bienestar Universitario, quienes habían estado dialogando sobre la posibilidad de empezar a construir una orquesta de estudiantes, aprovecharon el entusiasmo de los estudiantes para proponer una convocatoria para instrumentos de cuerda frotada, de la cual surgió

una orquesta de cuerdas como núcleo y primera fase en el proceso de formación de dicha orquesta estudiantil, durante el mes de mayo de 2013. Desde ese momento hasta el semestre en curso, hemos continuado con el proceso de consolidación de la orquesta de cuerdas de estudiantes.

Este concierto se realiza en el marco de las actividades culturales que desarrollan la Universidad de Ibagué y la Colección Alfonso Viña Calderón & Mundo Sonoro, con la exposición "De Oriente a Occidente: los legados musicales". En esta ocasión, se hará un breve recorrido desde el barroco hasta nuestros días, con una obra colombiana original para orquesta de cuerdas, pasando por el romanticismo y el clasicismo vienés. Resta agradecer el apoyo de la dirección de Bienestar, por permitirnos continuar con esta aventura.

Iktus Ensemble

Está integrado estudiantes universitarios y jóvenes músicos al encuentro de las fronteras de las músicas entre culturas y épocas del hombre. Iktus interpreta repertorio tradicional de Colombia. Ha participado en el Festival Nacional de la Música Colombiana 2005 - 2009, Jornadas Universitarias Coruniversitaria 2005- 2008, ofreciendo conciertos para invitados internacionales a la Universidad de Ibagué de las

Embajadas de China, Italia, Bélgica y Francia. Participante en el Festival Folclórico Colombiano 2003. Festival Ibagué le canta a Colombia, Música con un sentido, y Festival Música sin Fronteras. Ganador del Primer Lugar como estudiantina en el II Festival Andino Colombiano en 1993. En 2009, fue ganador del primer lugar como agrupación musical en el Encuentro de Música y Danza Folclórica ASCUN Pereira.

Visitas a la Exposición

La exposición estará abierta al público del 17 de marzo al 30 de abril en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m en jornada continua. La exposición cuenta con guías especializados que hacen demostraciones en vivo de los instrumentos exhibidos.

Reservas para grupos escolares, universitarios o turismo

Museo de Arte del Tolima Tel. 2732840

Oficina de Bienestar Universidad de Ibagué Tel 2709439

Participan en esta exposición:

Grupo de Investigación AULOS: Estudios interculturales en música. Historia, patrimonio y tradición musical en Colombia. Fundación Musical de Colombia. Ensamble Iktus. Montaje y guías de exposición : Luis Felipe Rodríguez Toro, Sergio Andrés Guzmán Guzmán, Oscar Javier Molina Molina, María Isabel Naranjo, Yohojan Ocampo , Juan Carlos Lozano Sanabria ,Julio Enrique Escobar.

Agradecimientos

A las entidades que colaboraron de manera especial a esta exposición: Conservatorio del Tolima, Red Departamental de Museos del Tolima, Programa de Fortalecimiento de Museos de Colombia, Ministerio de Cultura. Murid Ensamble, Jaime Quijano Samper, Jesús Antonio quiñonez, Grupo Totolincho, Mauricio Rodríguez.

Universidad de Ibagué

Alfonso Reyes Alvarado: Rector
Bibiana Lucía Barreto Barbosa: Directora Bienestar Universitario
Diana Ovalle Burgos: Coordinadora Bienestar Universitario
Humberto Galindo Palma: Coordinador Artes Musicales
Oscar Javier Molina Molina: Asistente Artes Musicales

Museo de Arte del Tolima

María Margareth Bonilla Directora
Luis Edwin López Garnica Curador
Adriana Stefany Guzmán Acosta Comunicaciones y prensa
Sagda Ireida Correa Fuentes Diseño gráfico

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

Museo de Arte del Tolima
Cra. 7 # 5-93 Barrio Belén, Ibagué- Tolima
www.museodeartedeltolima.org
museodeartedeltolima@gmail.com

Grupo Cantatierra-Colección Mundo Sonoro
www.armoniaescuela-cantatierra.co
mundosonorocolección@gmail.com

Textos y Curaduría: Jaime Quijano Samper–Humberto Galindo Palma
Dirección: Humberto Galindo Palma

RED DEPARTAMENTAL
DE MUSEOS
Departamento del Tolima

Programa
de Fortalecimiento
de Museos

Museo de Arte del Tolima

Colección Mundo Sonoro
Instrumentos musicales de Colombia y el Mundo

**Universidad
de Ibagué**
Comprometidos con el desarrollo regional