

BREVE PRESENTACION

DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

ASOCIADOS A RITOS AFRO-ECUATORIANOS

EN LA ZONA NORTE DE ESMERALDAS.

Juan García Salazar.

Fuera de algunas leyendas y cuentos explotados en la literatura ecuatoriana, la cultura ancestral de los grupos negros del Ecuador ha sido escasamente estudiada hasta ahora.

Los negros traídos desde las costas de Africa habían logrado mantener durante cuatro siglos la mayor parte de su cultura material, espiritual y ritual frente a un proceso de deculturización tan fuerte como fue la esclavitud. Aún sincretizado con algunos rasgos hispánicos, el fondo ancestral africano era bastante vivo hace un par de décadas.

Ante el avance de los medios de comunicación modernos difundiendo en los lugares más apartados los modelos de cultura " universal ", los viejos mitos y costumbres propios se extinguen con tanta rapidez que el rescate de lo que queda es urgente.

Cualquier investigación entre los grupos negros del Ecuador necesita un largo tiempo de recompilación de datos en zonas de difícil acceso en las cuales las tradiciones han podido conservarse un poco más de tiempo debido a su relativo aislamiento.

En el marco de tiempo muy limitado fijado para este trabajo, no era posible estudiar la totalidad de las áreas habitadas por grupos afro-ecuatorianos, por lo tanto hemos preferido recolectar objetos e instrumentos en la zona más amplia posible y limitar el estudio de los instrumentos musicales a la zona norte de Esmeraldas.

Debido a la desaparición de los mitos relativos a estos instrumentos, presentamos una breve explicación de los ritos en los cuales intervienen todavía los instrumentos tradicionales. Ojalá se podría completar este trabajo en un futuro próximo para extender el rescate de la cultura material afro-ecuatoriana a todas las comunidades.

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN RELACION A LOS RITOS.

Los únicos ritos donde aparecen todavía el elemento musical tradicional son los ritos de muerte para los niños (arrullos y chigualos), los ritos festivos para los santos (arrullos de imágenes) y la fiesta de los Reyes, con el baile de marimba recorriendo las calles.

RITOS MORTUORIOS

ARRULLO

Cuando muere un niño pequeño, se considera un ángel que regresa al cielo. Su familia y el grupo deben despedirlo como tal, sin llantos ni muestras de tristeza ; se cree que su recibimiento en el cielo será igual a la forma en que ha sido despedido de la tierra.

A los adolescentes, entre 12 y 17 años, se les hace un arrullo la primera mitad de la noche y alabados (cantos sin instrumentos) durante la segunda mitad. Si han tenido " mujer de asiento " (reconocida) antes de los 17 años, serán considerados adultos y no tendrán arrullo.

Los responsables del rito son los padrinos porque su propio recibimiento en el cielo depende de la adecuada despedida del alma de su ahijado. Ellos corren con todos los gastos y proveen las cosas necesarias. Si uno falta, el otro se encarga de todo.

El padrino tiene la obligación de proveerlo de una "palma" (barrita forrada de papel o de cintas) que servirá al ángel para sacar el alma del padrino fuera del purgatorio donde se considera que van todos los adultos.

Después de la muerte, los lavan, los visten con un vestido blanco hecho este día por la madrina y los ponen en una mesa recubierta de sabanas blancas y con otras alrededor a modo de altar. A la madrina le corresponde ponerles una corona hecha de ramitas, de flores o de papel blanco según las posibilidades. Los angelitos están rodeados de flores y con flores en la boca.

Si hay tiempo de avisar, se hace el arullo la primera noche después de la muerte sino, a la noche siguiente. La gente se reúne libremente después del anochecer, las madres llevan a sus hijos y empiezan los cantos.

Una mujer (reconocida como cantadora) canta sola un verso y todos los asistentes responden en coro.

Ejemplo de arullo:

La cantadora : " El Niño me hablaba
y yo no le oía.
¿ Donde estaba ella?
Allá 'onde María."

La cantadora : " Ay, María de mi vida"

El coro : " Allá 'onde María"

La cantadora : " Te miré con atención"

El coro : " Allá 'onde María"

La cantadora : " Mira que te 'sta cantando"

El coro : " Allá 'onde María"

El arrullo sigue así hasta que se agota la inspiración de la cantadora que será reemplazada por otra.

Los arrullos son acompañados por los siguientes instrumentos: el bombo grande, dos cununos y todas las maracas y guasás que pueden haber.

Los cantos siguen sin parar hasta el amanecer. La gente se retira a sus casas a desayunar y los niños más grandes vienen "acompañar" al angelito, jugando y cantando hasta la hora del entierro, cerca del mediodía. Muchas veces, hay que embarcar el cuerpo y los acompañantes en una balsa hecha con tres o cuatro canoas. Camino al cementerio, algunos pasan por la iglesia, otros no.

Todos los asistentes, incluso los músicos, entran al cementerio cantando y tocando. Se transporta el ataúd dentro de una sábana sostenida, si es posible, por niños. Los cantos y los instrumentos se callan cuando el cuerpo está en tierra.

CHIGUALO

Es una modalidad más tradicional del arrullo descrito anteriormente. El chigualo empieza por unos juegos colectivos y después se hace una ronda bailada. Si el espacio lo permite, se hace alrededor del muerto, sino, se hace el altar en una esquina. Para empezar la ronda, los instrumentos empiezan a tocar y la cantadora lanza el primer arrullo.

Todos los asistentes cantan y bailan hasta el amanecer. Todo lo demás, se hace como en el arrullo.

ARRULLOS A LAS IMAGENES

Todo el ritual es el mismo salvo que no es un rito de muerte sino un homenaje a un santo y el arrullo se hace delante de un altar ricamente adornado.

OCASIONES FESTIVAS

Anteriormente, había mucho más fiestas colectivas donde participaban los instrumentos musicales tradicionales como la marimba, el bombo, etc.

En algunas regiones de Esmeraldas, se hacían los llamados "bailes de cuerdas" que eran acompañados de una orquesta compuesta de dos guitarras, una quijada de burro y un par de maracas pero este tipo de acompañamiento ya no se usa.

El baile de marimba mínimo se compone de una marimba, un bombo, dos cununos y dos guasás. Todas las fiestas grandes : el Niño, Pascua, las Carmenes, etc, tienen una parte "divina" en la noche anterior que se celebra con arrullos a las imágenes, y una parte "humana", el día mismo de la fiesta, con bailes de marimba. Estos bailes eran muy importantes y se podía disponer de varias marimbas de diferente temple para poder acompañar distintas cantadoras. Las fiestas subsisten todavía con sus dos partes pero los tocadiscos han reemplazado a las marimbas.

La única fiesta tradicional donde se puede ver los bailes de marimba en las calles con participación colectiva, es la Fiesta de los Reyes que se celebra todavía en pocas localidades entre el 7 y el 9 de enero. Anteriormente, la celebración empezaba el 25 de diciembre con la toma del poder por las mujeres repartiéndose títulos (alcaldesa, generala, etc) y que, a base de multas y trabajos, acondicionaban y financiaban las fiestas de los tres últimos días. El primer día, la gente se disfraza de blancos, el segundo de indios y el tercero de negros. Los disfrazados bailando y las marimbas recorren las calles y los lugares cercanos.

MARIMBA

Origen

Aunque el origen de la marimba fue atribuido algunas veces en el pasado, a las tribus Cayapas o Colorados, hay que reconocer su existencia generalizada en toda Africa, (fue descrita por primera vez en el siglo 14) bajo varios nombres : marimba en Bantú, mandimba en el Congo, balafo en mandingue, etc. Existe en las dos modalidades : colgada y asentada.

Las cajas de resonancia, que en Africa son calabazas, son reemplazadas en América por segmentos de caña guadúa. El tamaño de las cañas, como él de las calabazas, es inversamente proporcional a la altura de las notas.

En Africa, el número de teclas va desde seis hasta veinte pero se juntan a veces para ampliar la tesitura. En Esmeraldas, la marimba tradicional tiene veinte y cuatro tablas.

Todas estas semejanzas son bastante evidencia del origen africano de la marimba sud-americana.

Uso

La marimba es el instrumento principal del conjunto del baile de marimba que se compone de una marimba, un bombo y dos cununos así que varios guasás. Puede haber dos bombos pero entonces, habrá cuatro cununos.

Hay que notar que la marimba es de uso únicamente festivo que no interviene en las manifestaciones rituales.

Fabricación

La marimba esmeraldeña consta de dos traviesas longitudinales que sostienen veinte y cuatro teclas de chonta (puede ser chonta dura, pambil, chonta fina, etc) sujetas una al lado de otra por una piola de algodón, encima de unas almohadillas de damagua o tela doblada.

En algunas marimbas nuevas, hemos encontrado una capa de caucho reemplazando la almohada de damagua doblada.

Debajo de cada tecla está suspendido, por una barra fina y larga o de una cuerda tendida entre las traviesas, un segmento de caña guadúa abierta hacia arriba que sirve de caja de resonancia y de tamaño proporcional al tamaño de la tecla.

A los extremos de las traviesas, se encuentran las cabezeras cuya forma es variable pero que muestra siempre dos muescas para amarrarlas y colgar la marimba.

Dentro de la casa, se cuelga de una viga y afuera o cuando se transporta, está colgada de una caña sostenida por dos cargadores.

En los conjuntos modernos, han aparecido marimbas con pies o descansando sobre burros.

La marimba es tocada por dos marimberos : el tiplero y el bordonero. Cada uno toca con un par de tacos que tienen un extremo guarnecido de una bola de caucho.

Localización

Entre los grupos negros, la marimba se encuentra únicamente en la Provincia de Esmeraldas.

BOMBO GRANDE

Uso

El bombo es el instrumento mayor en todas las manifestaciones musicales tanto rituales como festivas como en el conjunto de marimba. Según la jerarquía de la fiesta, se emplea uno, dos o tres bombos grandes.

El sonido del bombo tenía el poder de ahuyentar a la Tunda y se empleaba para rescatar a sus víctimas.

Otra particularidad del bombo es que no se puede utilizar pieles de fieras (tigres, etc) para las membranas porque al tocar el bombo, se originarían peleas entre los asistentes.

Fabricación

El bombo es un 'bimembranófono' constituido por una caja de madera (guararipo, chimbuza o nato) y de membranas de piel de venado y de piel de tatabra sujetas con arillos y con aros perforados permitiendo templarlas con cuerdas de corteza o vetas de piel de vaca. Una veta paralela a las membranas permite el afinamiento del instrumento.

Se percute del lado del venado con un mazo de balsa forrado de tela. La caja se percute con un palillo de madera llamado " apagador ".

Tanto el bombo como los cununos y la bomba, tiene en la caja un grupo de huecos, los " resolladeros ", permitiendo la salida del aire.

Localización

El bombo se encuentra en toda la Provincia de Esmeraldas y su uso es frecuente.

No hay bombos en la región de Chota, al menos no de este tipo ; lo que hay son "bombos de guerra".

CUNUNOS

Uso

Estos instrumentos forman parte del conjunto del baile de marimba; se tocan siempre en par. El macho es más grande que la hembra.

Lo mismo que el bombo, pueden haber 2, 4 o 6 cununos según la importancia del evento. Cada cununero toca un solo cununo.

Se tocan también en ocasiones rituales como los arrullos y los chigualos.

Fabricación

El cununo es un tambor unimembranófono. Antiguamente, la caja era siempre labrada en una sola pieza de madera de balsa u otra, como guararipo o aguacate. Hoy, algunos son hechos de dos piezas clavadas. La base es plana o redonda con un hueco llamado resolladero.

La membrana es de cuero de ternero o de venado templado por tensores de veta (tiras de cuero de res torcidas) o de alambre, sujetos a un aro de piquigua o de llaré en el cual están insertas cuñas de madera permitiendo el afinamiento del instrumento.

El instrumento, sujeto entre los muslos, se percute con las manos.

Localización

Los cununos se encuentran solamente en la Provincia de Esmeraldas .

GUASA

Uso

Se encuentran machos y hembras según los tamaños pero estos instrumentos no se tocan en par. Las mujeres usan preferentemente un guasá hembra y los varones usan un guasá macho para acompañar los cantos festivos o rituales.

Fabricación

Este instrumento es constituido por un cilindro hueco: puede ser un segmento de caña guadúa (bambú) o segmentos de otras maderas huecas como cosedera o yarumos.

En este cilindro se introduce semillas de achira por un orificio abierto en un extremo y que se tapa luego con brea o una cuña de madera.

Se atraviesa el cilindro con varios clavos de chonta contra los cuales se chocan las semillas al sacudir el instrumento.

Localización

Hemos encontrado guasás en toda la zona norte y central de Esmeraldas.

En la zona del Chota, no hemos encontrado este instrumento pero se nos informó que hasta hace poco, se utilizaba un instrumento similar llamado Alfandoque (nombre conocido para el guasá en algunos puntos de la costa también).

MARACAS

Uso

En los conjuntos musicales, estos instrumentos se encuentran siempre en par : macho y hembra. El macho es ligeramente mas grande que la hembra. El fabricante hace siempre un par de maracas.

En los velorios, arrullos y chigualos, las maracas se usan para acompañar los cantos rituales y generalmente, cada mujer tiene una sola maraca sin importar si es macho o hembra.

Fabricación

Se hacen para el uso personal o por encargo. Cualquier persona puede hacerlas aunque hay algunas más habilidosas para el dibujo y por ello, se les encargan especialmente.

Se ahueca un calabazo de maraca y se vacía. Generalmente, la coca se cuece y se unta de limón para darle mas sonoridad. Se deja secar colgado cerca del fogón.

Una vez seca, se le introduce semillas de achira y se le inserta un mango de madera, a veces sujetado por una pequeña cuña en la parte superior.

Localización

Las maracas se encuentran en toda la costa de Esmeraldas.

En el Chota, no encontramos ninguno pero hubo referencias de un " purito con semillas o piedritas" que se ha usado o se usaría todavía.

QUIJADA (Quimbiamba o Cumbamba)

Uso

Este instrumento es ya en desuso en la Provincia de Esmeraldas. .

En la zona del Chota, se emplea para acompañar los llamados "conjuntos de guitarra" compuestos de una guitarra, un par de maracas y una bomba.

Fabricación

La Quijada es el maxilar inferior de un asno, de un caballo o de una mula. Basta sacarla del esqueleto del animal y limpiarla. Algunas son pintadas o pirograbadas.

Se agarra la quijada con la mano izquierda, en el espacio libre entre los dientes y las muelas. Con la zona tenar de la mano derecha se hace vibrar las muelas flojas.

En algunas regiones, fuera de las estudiadas, se usa la Quijada como un instrumento de fricción llamandola "Carrasca".

REDOBLANTE

Uso

Este instrumento no tiene verdadera función musical sino que se utilizaba para llamar la atención antes de la lectura de los bandos o avisos en algunas manifestaciones ya desaparecidas.

Los viejos dueños aseguran que en algunas regiones, eran también utilizados por las mujeres en los velorios.

Fabricación

Es un pequeño bombo con las mismas características que el bombo grande excepto que tiene dos cordeles de piola de algodón tendidos sobre la membrana opuesta a la que se percute.

Se toca con dos palillos de madera.

Localización

Este instrumento se ha encontrado solamente en dos localidades del norte de la Provincia de Esmeraldas : una en el río Santiago y la otra, en el río Onzolé.

BOMBA

Uso

En Esmeraldas, la bomba se utiliza más comunmente para limosnear antes de las fiestas y para acompañar las imágenes durante las procesiones. Se percute de un solo lado con dos bolillos de madera con cabezas de tela.

En Chota, la bomba se utiliza especialmente en los "bailes de la bomba" acompañada de la guitarra y se percute de ambos lados con las manos.

Fabricación

Tanto en la región norte de Esmeraldas como en el Chota, la Bomba es un tambor de dos membranas que carece de los aros comunes en los tambores de dos membranas. En consecuencia, está tensada de membrana a membrana utilizando los arillos.

En Esmeraldas, la caja es labrada en maderas como guararipo, chimbuza, amarillo o aguacate. Se usa una piel de venado para el lado que se percute y una piel de tatabra para el lado opuesto.

En el Chota, la caja es labrada en una pieza de madera de balsa. Las dos membranas son de piel de chivo amarradas con veta.

Localización

La bomba es mas conocida en la región del Chota , donde los bailes de la bomba equivalen a los bailes de marimba en la costa.

En Esmeraldas, ya es mas difícil encontrarla.

