Grupo de trabajo Nº 3 Exploración y creación musical

con vientos tradicionales andinos

Resúmenes de ponencias

Coordinador: Pablo Viltes

Título: Audición y exposición de la pieza *Desde Puliyanu* (2017), para tropa de moqoni

Autor: Ignacio Mazzuco

Resumen

Desde Puliyanu es una pieza compuesta para una tropa de moqoni o alma pinkillo, escrita

para el conjunto De Tanto Lejos a modo de trabajo final del Seminario de especialización

en instrumentos de viento de los Andes centrales.

El proceso compositivo en el trabajo con instrumentos cuyo valor va más allá que el de un

simple objeto sonoro, exige una labor interdisciplinaria que te obliga a tomar el papel de

etnógrafo para el análisis de las fuentes, a vivenciar las prácticas en contexto, a adentrarte

en el universo simbólico del cual es tomado el instrumento, entre otras cosas; para que la

composición sea verdaderamente un proceso de resignificación de ese universo en el de un

lenguaje musical actual.

En el tiempo en que se escribió la pieza, el conjunto De Tanto Lejos se encontraba en la

exploración de la improvisación dirigida por señas. Esto fue tomado como una oportunidad

para otorgar a la pieza cierta indeterminación que pusiera en manos del director y de los

intérpretes el verdadero resultado sonoro de la obra a través de sus decisiones en tiempo

real, dándole nueva vida en cada interpretación como suele suceder en el campo con las

músicas tradicionales, cada performance evoluciona el repertorio.

Formalmente la pieza se ajustó a modos directamente relacionados con las estructuras del

repertorio tradicional y sus modos de interpretación. En el campo de lo material, se trabajó

con gestualidades simples tomadas de los modos tradicionales. El material fue escogido en

función de las posibilidades que el lenguaje de dirección por señas brindaba en ese

momento. Todo lo desarrollado en la obra busca acercarse a conceptos de la cosmogonía

andina como la dualidad (arka-ira), los ideales estéticos sonoros de la zona (tara), el

carácter colectivo de la música, lo cíclico, la festividad de todos santos (contexto en el cual

se interpreta el moqoni), etc.

Luego de atravesar el largo proceso de investigación y vivencia del instrumento, y

posterior composición, el resultado es satisfactorio. La obra evidencia un gran trabajo sobre

lo tomado de la tradición andina. También durante el proceso se notaron las limitaciones

del sistema de dirección elegido en lo que a materiales complejos, desarrollos intrincados y

presiciones, sin embargo se ajustó excelentemente a lo que esta pieza requería de este

método.

Mediante las indeterminaciones temporales el objetivo de lograr desarrollos de procesos de

formas mucho más orgánicas se alcanzó ampliamente.

Palabras clave: moqoni, composición, música contemporánea, performance

Título: Otros paisajes sonoros

Autor: Valentín Carminati

Resumen

La búsqueda que empecé hace un tiempo fue la introducción de una variante armónica, manteniendo la práctica del sikuen su forma de ejecución tradicional, ciertas estructuras y ritmos reconocibles. La variación que experimenté fue la sustitución de la escala menor natural, por la escala menor armónica. Esta pequeña variante produce un efecto elocuente; inmediatamente la imagen y el aroma que se desprenden de estas melodías remiten a un paisaje “arabesco” sufí,gitano, klezmer y de las tantas culturas que han hecho de esta escala el leitmotiv de sus líneas melódicas.

Donde veíamos un paisaje andino, vemosel norte de África o Asia menor, y los aromas del mercado de Chuquimia se funden con algún mercado de Marruecos.

Son “otras” melodías, que remiten a culturas también marginadas por occidente dominante, que llevan aimaginar una cholita gitana, una llama en el Sahara o un camello en Potosí.

Palabras claves: variaciones armónicas/ paisaje/ oriente/experimentación

Título: Instrumentos nativos en la música contemporánea paceña

Autor: Carlos Alejandro Nina Delmonte

Resumen

Años atrás se viene gestando un movimiento musical en la ciudad de La Paz alrededor de los instrumentos nativos, indígenas u otros términos con los que se los define, el mismo involucra a compositores, investigadores, docentes, directores, entre otros.

Este movimiento se consolida al crearse la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN), cobijada en ese entonces por la Universidad Mayor de San Andrés, que, desde fundación y concierto inaugural el 9 de mayo de 1980 produjo una serie de obras teniendo como líder a Cergio Prudencio (fundador, actualmente retirado), dejándonos una herencia de mucho valor, no solo por su propuesta sonora y estética sino por el hecho de reflexionar sobre hacer música desde acá, desde América Latina, desde nuestros espacios.

El presente trabajo reúne análisis de obras de Prudencio (Bolivia), Cardona (Costa Rica) y la propia experiencia, para explicar los fenómenos que rodean el uso de instrumentos nativos en la música contemporánea paceña.

Palabras clave; Música contemporánea, instrumentos nativos, sonoridades, componer

Título:

Autor: Sikuris del Majuy, Cota, Cundinamarca, Colombia

Resumen

Sikuris del Majuy somos una comunidad fundada a inicios del año 2018 en Cota, pueblo agrícola ubicado en Cundinamarca, al oriente de los Andes de Colombia. Nos cobija el monte El Majuy, cerro sagrado por las comunidades muiscas (pueblo indígena en reconstrucción que habita este territorio) y campesinas que habitamos acá. Bajo esta marcada identificación con la montaña y con la presencia de saberes ancestrales que con inminentes riesgos perviven en la actualidad o desaparecieron y hoy apenas se reconstruyen, nos juntamos para que, en torno a la música sikuri, estos saberes existieran como prácticas cotidianas, políticas y espirituales de **Sikuris del Majuy**. Estos saberes implican la alimentación, la siembra, la preparación de medicina tradicional, la construcción de casas ceremoniales, la difusión del Chibcha Kubun (lengua ancestral en proceso de reconstrucción del pueblo muisca) y nuestra matriz: la música sikuri.

Sin embargo, el siku es una caña amarrada que, con su forma trenzada, sus cortes, estilos tradicionales o contemporáneos, no ha hecho parte de estos saberes sino hasta hace muy poco tiempo, mas no así, la presencia de cañas amarradas, entre las cuales hoy perviven bastantes tipos en diferentes regiones de Colombia, pero cada vez con menos intérpretes, gracias al genocidio estatal de las comunidades originarias y las transformaciones culturales avasallantes. Ahora bien, gracias al vital e inexorable auge del siku en Colombia, principalmente en el suroccidente y el centro de Colombia (ambas son regiones andinas), diferentes tipo de cañas amarradas de pueblos indígenas y campesinos han empezado a tomarse en cuenta, en registros, estudios musicales, y como instrumentos cosmogónicos y medicinales.

De esta manera, Sikuris del Majuy ha tomado los estilos musicales más difundidos del sikuri, italaque, suri, kantus, sikuri mayor etc., como el instrumento matriz y como una referencia musical que nos incita a descubrir, primero, la relación con la caña, su espíritu y prácticas comunitarias, en este caso para dejar el camino abierto de estudio de otro tipo de cañas amarradas de estos territorios, con sus funciones festivas, espirituales, medicinales y musicales.

Para esto, metodológicamente, hemos realizado nuestro aporte musical al sikuri desde estos caminos:

-Composición: La gran mayoría de nuestro repertorio está basado en composiciones propias, cuyo estilo retoma “aires” de los tradicionales ya mencionados, pero configurando el nuestro, como decisión conceptual y obligación territorial.Queremos mostrar ese estilo, nuestras canciones y ensamblar con quienes participen en este grupo de trabajo o en general con las personas del Congreso. Todo esto como forma de mostrar el **método de composición** que las poblaciones indígenas usan para componer sus cantos y acá hemos incorporado al siku: para componer hay que, literal y simbólicamente, escuchar el territorio. Abordaremos el uso del vibrato como forma de establecer el trance de identificación con la naturaleza, tipo de melodías utilizadas y la incursión en métricas ternarias propias del bambuco (ritmo afro, indígena y mestizo).

-Difusión de cantos en Chibcha Kubun: Difundimos y musicalizamos cantos en esta lengua que se encuentra en proceso de reconfiguración, a partir de una ardua investigación lingüística que ya tiene varias décadas; en nuestro caso, usando frases de la vida cotidiana, pronunciación, composición y difusión de cantos. Estos, son cantos dirigidos a la siembra, al agua, al atardecer, la noche. Nuestro trabajo lírico está totalmente arraigado al cuidado e identificación con el territorio, puesto que allí es donde el siku ha venido cobrando un sentido histórico en los territorios andinos de Colombia. Dentro del mismo taller en el que enseñaríamos (si es posible hacerlo), quisiéramos enseñar un canto y realizar un ejercicio de pronunciación e historia de esta lengua.

-Gestión comunitaria y espiritual: Como ya se mencionó, para Sikuris del Majuy es vital superar el umbral de valores simbólicos manifestados en el siku, para ejercer prácticas concretas de incidencia cotidiana en la relación con el territorio y nuestros cuerpos. De esta manera tejemos la música y el trabajo de composición con el trabajo de estudio, difusión y pedagogía de saberes tradicionales y ecológicos que reflejan la filosofía de reciprocidad manifestada en toda la tradición sikuri. Así, queremos compartir la gestión realizada en diferentes espacios colectivos como: construcción de una casa ceremonial, preparación, estudio y trabajo con la medicina tradicional, cuidado del agua (construcción de un baño seco, fabricación y uso de jabones ecológicos), función pedagógica del tejido, preparación de bebidas tradicionales y la celebración de fiestas astronómicas.

Título: De la Marcha del Inca a Jach’a Qota: desentrañando el Lenguaje del Sicuri y la Música Andina

Autor: Colectivo Alter Auris, GEMA

Resumen

El GEMA, Grupo de Estudio de la Música Andina, de Lima, Perú, busca identificar los elementos distintivos del Lenguaje Musical Andino, en el Sublenguaje del Sicuri y aplicarlos en la práctica musical.

Nuestra metodología comprende la audición de grabaciones documentales, la elaboración de partituras analíticas, detalladas y exhaustivas, la interpretación y la evaluación de los resultados musicales.

Compartiremos nuestros avances, con muestras musicales, grabaciones de ensayos, fotos de partituras y otros materiales, producto del estudio de temas como: Marcha del Inca y Wayñito Chuquiñapi, Inca Sicus, (Bolivia), Sicura de Pisagua y otras (Chile) y Jach’a Qota de Raffaele Clemente (Trencito de los Andes, 1990-91) en estilo Conima (Perú).

Palabras clave: Estudio, Lenguaje Musical, Metodología, Interpretación

Propuestas actuaciones/intervenciones de conjuntos musicales

Grupo de Trabajo: Exploración y creación musical con vientos tradicionales andinos

Modalidad: actuaciones /intervenciones de conjuntos musicales

Nombre de la actuación/intervención: Sikus en Cinta

Autor: Ramiro Andresik

Resumen de Propuesta:

La idea de esta presentación/performance es combinar antiguas y nuevas tecnologías buscando puntos de dialogo/encuentro con los instrumentos y músicas tradicionales andinas combinando los timbres de los sintetizadores, un violín electroacústico, grabaciones de cinta abierta y procesos de audio en tiempo real. Esta idea fue surjiendo del aprendizaje y experiencias que me fueron dando los diferentes lenguajes y contextos musicales que vivencie en los ultimos 11 años. Cada estilo tiene muchas maneras de manifestarse con sus herramientas y si uno genera puntos de encuentro entre estas herramientas y conceptos puede nacer un sonido muy interesante.

Para esta presentación utilizaría una consola de varios canales en la que entraría un micrófono, un sintetizador, la computadora con el sofware de producción musical (ableton live), un grabador de cinta abierta akai 1700 , un violín electroacústico y un pedal de efectos de audio para todos los instrumentos.

La presentación consiste en ejecutar desde el akai una grabación de un sikus tocado por mi en una afinación y timbrica que se combine con el sintetizador e ir creando una textura envolvente que se va a ir modulando por la timbrica del sintetizador y los efectos que le daría a ambos dispositivos con el pedal de efectos. El grabador akai al ser valvular tiene una sonoridad muy particular, interesante y linda para procesos de creación de música experimental. Luego dispararía desde el ableton live grabaciones que hice en diferentes encuentros de sikuris ya procesados, para darle mas rítmica a todo tocaría un tambor arriba de todo el colchon sonoro y Loopearia con el micrófono algún instrumento mas para crear mas rítmicas. En algún momento tocaría el violín buscando unas frecuencias muy similares a las del sikus, que nacen de frotar el arco muy cerca del puente. Yo dispongo de todos los equipos y hasta si es necesario podría llevar mis monitores de Studio.

Abro la propuesta a que alguno de los otros músicos que estén en el encuentro puedan intervenir o improvisar conmigo teniendo en cuenta que tengo una consola con varios canales y la posibilidad de microfonear cualquier instrumento.

Grupo de Trabajo: Exploración y creación musical con vientos tradicionales andinos

Modalidad: actuaciones /intervenciones de conjuntos musicales

Nombre de la actuación/intervención: “Nosotras”. “Improvisación Musical y Cinta electro-acústica”

Autor: Patricia Ramos

Aspectos técnicos y requerimientos específicos de montaje

1. Proyector

2. Micrófono para instrumento/s de viento

3. cable para reproducir pista mp3 desde celular o notebook.

4. Atril

Justificacion

La propuesta musical busca aproximarse a la experiencia musical contemporánea con medios electroacústicos con instrumentos andinos de la región del NOA, creando, improvisando, generando un espacio artístico innovador, propioceptivo sin perder nuestros “orígenes sonoros”.

La creación e improvisación musical desde la estética sonora musical andino con cinta electroacústica, es un desafío que tiene un compromiso profesional que es la de visibilizar estéticas contemporáneas junto al antecedente que suscita al “norteño-coya”, encontrándose y hallándose y sin perder la valoración reconociéndose en sonidos ancestrales que se convierten, se transforman como nuestra sociedad.