

MONOGRAFÍA DE LA AGRUPACIÓN “LINAJE”

**ALEJANDRA LILIANA CHÁVEZ BECERRA
SANTIAGO ANAYA GUTIÉRREZ**

**Trabajo presentado como
Requisito para optar al título de
licenciado en música
Director: Wilmar Ospina**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
LICENCIATURA EN MÚSICA
PEREIRA
2010**

**MONOGRAFÍA DE LA AGRUPACIÓN
“LINAJE”**

**ALEJANDRA LILIANA CHÁVEZ BECERRA
SANTIAGO ANAYA GUTIÉRREZ**

**Anteproyecto de grado
Profesor: WILMAR OSPINA**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
LICENCIATURA EN MÚSICA
PEREIRA
2010**

NOTA DE ACEPTACIÓN

FIRMA PRESIDENTE DEL JURADO

FIRMA DEL JURADO

FIRMA DEL JURADO

INDICE

CONTENIDO	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
OBJETIVOS	3
Objetivo general	3
Objetivo específicos	3
1. JUSTIFICACIÓN	4
2. AGRADECIMIENTOS	6
3. ZONA PACÍFICA COLOMBIANA	7
3.1. Tradición y función del conjunto de chirimía	13
3.2. Actividades sociales que acompañan al conjunto de chirimía	17
3.3. Delimitación geográfica del conjunto de chirimía	19
3.3.1. Zona San Juan	21
3.3.2. Zona Atrato	22
3.4. Desplazamiento de residentes chocoanos hacia Pereira	23
4. CONJUNTO DE CHIRIMÍA CHOCOANO	27
4.1. Instrumentos que conforman la chirimía	28
4.1.2 Voces	29
4.1.3 Sección De Vientos	30

4.1.3.1	<i>Clarinete</i>	30
4.1.3.2	<i>Bombardino</i>	31
4.1.3.3	<i>Trombón</i>	32
4.1.4	<i>Sección de Percusión</i>	33
4.1.4.1	<i>Redoblante de madera o caja</i>	33
4.1.4.2	<i>Jazz Palo</i>	34
4.1.4.3	<i>Platillos</i>	37
4.1.4.4	<i>Bombo o tambora</i>	38
4.2.	Repertorio representativo del conjunto de chirimía	40
4.3.	Diferencias entre la chirimía tradicional y fusionada	43
5.	CHIRIMÍA FUSIONADA “ <i>LINAJE</i> ”	50
5.1	Organología del grupo “ <i>Linaje</i> ”	54
5.2	Integrantes del grupo “ <i>Linaje</i> ”	58
5.3	Biografía de los integrantes	59
5.4	Entrevista a Silverio Sánchez	77
6.	EVOLUCIÓN DE LA CHIRIMÍA DEL GRUPO “ <i>LINAJE</i> ”	81
6.1	Aportes significativos de “ <i>Linaje</i> ” a la música del Pacífico	86
6.2	Análisis musicológico del repertorio del grupo	91
6.2.1	<i>África</i>	92
6.2.2	<i>Mi buenaventura</i>	94
6.2.3	<i>Mi sábalo versión “Linaje”</i>	99
6.3	Agrupaciones destacadas del formato libre de música del pacífico	110
6.3.1	<i>Conjunto Vacaná</i>	112
6.3.2	<i>Saboreo</i>	113
6.3.3	<i>La Contundencia</i>	113
6.3.4	<i>Grupo Bahía</i>	114

6.3.5	<i>Choquibtown</i>	114
6.3.6	<i>Mojarra Eléctrica</i>	115
6.3.7	<i>Herencia De Timbiquí</i>	115
6.3.8	<i>Esteban Copete Álvarez</i>	116
6.3.9	<i>La Revuelta</i>	116
6.3.10	<i>Grupo Canalón</i>	117
6.3.11	<i>Carlos Fernando Polo "Baterimba"</i>	117
7.	BIBLIOGRAFÍA	118
8.	GLOSARIO	121

INTRODUCCIÓN

“Colombia país de diversas culturas, de diferentes costumbres, país de diferentes acentos y lenguajes, de tradiciones por doquier, Colombia país de países.”

Alejandra Liliana Chávez Becerra

Hablar de la música en Colombia y en especial del pacífico es un tema de gran amplitud, que interesa y apasiona, escucharla es más fascinante; tenerla es un orgullo y saber que está vigente es aun más. *“LINAJE”* es el único grupo en el departamento del Risaralda que se ha interesado por esta música, por mostrar una cultura que ha sido muy fuerte a pesar de las dificultades que se han presentado durante la historia de las etnias afro; debido al racismo, la corrupción y la globalización de las músicas comerciales que dejan poco campo de acción a las músicas tradicionales. Es por ello nos hemos visto atraídos por esta música, tenemos nuestra propia África en el pacífico colombiano, y el pacífico a la vez se ha transportado poco a poco hacia otras regiones del país.

La oportunidad que se nos presenta al tener una agrupación como *“Linaje”* en la ciudad de Pereira nos abrió nuevos horizontes en el aspecto musical y social, toda una gama de nuevos timbres, instrumentaciones y estructuras musicales hicieron de la música del Pacífico colombiano una especie de descubrimiento en el eje cafetero en pleno siglo XXI. Aún con los más altos avances tecnológicos que se aplican a las músicas actuales y algunas tradicionales, esta música se ha logrado mantener intacta, perenne, y con la misma naturalidad que sus antepasados la ejecutaban, sin embargo las nuevas tendencias no han sido ajenas a la comunidad chocoana y se ha dado la transmutación de diversas músicas que han entrado al corazón y las mentes de los intérpretes que constituyen hoy día la agrupación. Esto le ha

dado un nuevo aire y ha generado propuestas innovadoras que hacen de *“Linaje”* no sólo un grupo de música tradicional fusionada, sino que permite ser un agente innovador dentro de los grupos vanguardistas de la música colombiana a nivel nacional, equiparándose con agrupaciones como Puerto Candelaria, Curupirá, Septófono, entre otras.

Este trabajo pretende compendiar los detalles relativos a la historia y vida de la agrupación *“LINAJE”* en un documento textual, auditivo y visual como testigo de un grupo que mas allá de ser una chirimía es una agrupación fusionada con instrumentos musicales que no hacen parte del formato tradicional y que pretende acercarse a otro tipo de público para difundir la música chocona en un contacto directo con mensaje social.

OBJETIVOS

Objetivo general

Realizar un estudio musicológico del proceso que realiza la agrupación “*Linaje*” sobre la música de chirimía del Chocó a través de la monografía.

Objetivos específicos

- Hacer un comparativo entre la música tradicional del formato de chirimía y el formato de la agrupación “*Linaje*”.
- Recopilar textual, auditiva y visualmente los datos que están relacionados con la agrupación musical “*Linaje*”.
- Elaborar una biografía de los integrantes de la agrupación “*Linaje*”.
- Realizar un documento interactivo donde se enuncie la trayectoria y se recopilen las obras musicales que ha hecho la agrupación.

1. JUSTIFICACIÓN

La violencia que se vive en la zona del pacífico colombiano ha llevado a que se desplace una considerable cantidad de personas hacia distintos sectores del país, entre los que se encuentran algunas comunidades que han llegado a la ciudad de Pereira, específicamente al barrio El Plumón y a otros barrios como Tokio y Cuba. Estas personas han tenido que dejar atrás sus hogares sus pueblos y sus familiares. En este trasegar se han perdido algunas pertenencias no sólo de tipo físico, sino también, de carácter social, entre ellas se encuentran las tradiciones propias de festejos, la falta de recursos naturales para la preparación de comidas típicas y la falta de espacio para la realización de actividades culturales en las que se encuentran la danza, el teatro y las actividades musicales.

La música como transmisor de tradiciones orales y de mensajes renovadores ha sido parte importante de la tradición chocoana, de ahí la importancia que el grupo "*Linaje*" tome las músicas de esta población para reproducirlas entre los habitantes chocoanos que están en Pereira y también para otras personas que se interesan por lo que se ha denominado "Las músicas del mundo". Así se ha logrado mantener viva una tradición a lo largo de la trayectoria del grupo que permite enviar un mensaje musical y social de manera eficaz, tanto en las letras de las canciones como en la interpretación de los diferentes aires musicales.

Este trabajo hará énfasis en el proceso de indagación que los integrantes de la agrupación "*Linaje*" vienen desarrollando sobre las tradiciones chocoanas a nivel musical, puesto que son objetivo primordial para el desarrollo de las composiciones y temáticas que se manejan al momento de escribir los textos y la música que interpreta la agrupación. Es por esto

que se considera necesario hacer esta recopilación de datos auditivos, textuales y visuales para que se clarifique la visión y la misión que tiene el grupo y a la vez preservar y difundir la música del pacífico por medio de las interpretaciones en vivo y las grabaciones realizadas en video y estudios.

Los integrantes del grupo *“Linaje”* han desarrollado una sensibilidad a través de la convivencia y las relaciones con algunos habitantes que se han visto perjudicados por el desplazamiento y la violencia en las zonas del pacífico y que actualmente residen en la ciudad de Pereira; también han hecho parte de distintas actividades de tipo cultural en las que han sido bien recibidos por la población y donde han interpretado diferentes aires tradicionales del pacífico como una muestra de la existencia de esta música y del trabajo que se realiza en Pereira. Esto ha permitido que el trabajo musical tenga un contenido de carácter social en sus letras y música, desarrollando a su vez el mantenimiento de algunas de las costumbres que caracterizan la comunidad chocoana, sin embargo la agrupación *“Linaje”* no ha decidido permanecer estática en su formación instrumental y en su interpretación artística, sino que, por el contrario ha optado por estrategias novedosas en las que se implementan, el uso de instrumentos eléctricos, de percusión antillana y la fusión de ritmos foráneos para la diversificación y difusión de la música del pacífico con el objeto de que llegue a personas de diferentes culturas, no sólo de las comunidades afro, sino a cualquier persona que pueda tener acceso a este tipo de música.

2. AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestros mas sinceros agradecimientos a nuestros padres por su paciencia y su apoyo incondicional; a los integrantes de la agrupación "*LINAJE*" por su total colaboración en este propósito de investigación; a nuestros profesores y director de proyecto por su permanente orientación y en fin a todos aquellos que de alguna u otra forma hicieron posible la realización de este trabajo.

3. ZONA PACÍFICA COLOMBIANA

Geografía

Es una región limitada por el departamento del Chocó y la región costanera occidental de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Su costa mide 1300 Km. de longitud y es en general baja, húmeda cenagosa e insalubre.

Algunas partes de la selva chocoana reciben 12.000 milímetros anuales de precipitación pluvial, una de las más altas del mundo. A pesar de la enorme dificultad para construir puertos adecuados, debido a que las mareas de esta región pueden alcanzar hasta 6 metros, cabe mencionar Buenaventura y Tumaco como los más importantes sobre la costa del pacífico. La región posee grandes extensiones de bosque primario con excepción de las franjas correspondientes a los departamentos del Valle del Cauca, donde ha florecido una pujante industria agrícola, y de Nariño, que posee algunos cultivos de palma africana.

Etnias

Encontramos una zona escasa de gentes étnicamente conformadas como mulatos de predominio negro y algunos núcleos puros como raza negra, pues su mulataje se ha retrasado notablemente a causa del aislamiento relativo de las regiones costeras del Pacífico, especialmente en el Chocó. Dicha incomunicación, paradójicamente, ha servido para que, desde un punto de vista folklórico, la cultura popular de las gentes del Pacífico se haya conservado bastante más pura que la de otras regiones de Colombia.

Economía

En cuanto a su desarrollo económico, la región tiene un comportamiento desigual, ya que la franja del Valle del Cauca es claramente más desarrollada que sus vecinas; en este territorio se encuentran plantaciones de arroz, algodón, sorgo, frutales y pastos para ganadería, entre otros. El departamento del Chocó tiene una economía de subsistencia, bajo ingreso familiar, altos índices de morbilidad, analfabetismo y una precaria infraestructura física. A pesar del abandono y la inexistencia de vías, el Chocó es uno de los departamentos más ricos del país en yacimientos de oro y platino. En términos generales se explota la riqueza maderera y la agroindustria.

Literatura

En cuanto al folklore literario de la región pacífica podemos decir que las gentes de esta región han conseguido ejercer una especie de revancha en contra de la dominación y la pobreza a través de sus tradiciones orales, bien sea en coplas, relatos o décimas. Al igual que en sus aires musicales el folklore literario de la región del Pacífico posee una fuerte influencia europea y africana.

En esta sección tenemos los cuentos, los mitos, leyendas, fábulas, poemas y rondas. Se destacan diferentes autores, entre ellos Miguel Ángel Caicedo Mena quien nació en la Troje, corregimiento del municipio de Quibdó, escribió libros como El Castellano en el Chocó, entre otros. Zully Murillo, exponente de la raza de los Murillos, familia de tradición musical chocona, entre sus obras están los "Cuentos, Contados, Cantados". Sus canciones son relatos singulares de los mundos que rodean el imaginario del Pacífico, comunicando con el "mundo de abajo donde habitan los duendes, la

madredeagua". Esta compositora y escritora es destacada por haber grabado poemas y rondas con acompañamiento musical. La literatura además se mezcla con otras actividades como cuentos, decimeros, rezaderos y cantadoras, lo cual muestra la diversidad de la producción literaria y de tradición oral en el pueblo chocoano. A continuación se muestra un ejemplo de una copla chocoana:

*Si la luna fuera potro,
y la estrella canalete,
yo me embarcaría de
noche
hasta que llegara a
verte.*

*Eché mi potro a
rodar,
y en tu puerto se
paró
hasta mi champa
conoce
lo bien que te quiero
yo.*

*Subiendo San Juan
arriba
con mi potrico de
caña,
por la experiencia
que tengo,
muchachita, no
m'engaña*

Música

El litoral pacífico colombiano es una región llena de colores y texturas, donde se mezclan las historias de sus habitantes y donde se puede evidenciar los vestigios de unos antepasados que son comunes a todas estas personas; estos se remontan a la época de la colonia española que se introdujo violentamente en toda Sudamérica y que trajo consigo a los esclavos africanos. Geográficamente la música africana fue traída a la costa pacífica colombiana desde distintas regiones tales como: El antiguo reino del Congo, Guinea, Angola, Nigeria y Senegal, en las cuales se albergaban tribus de diferentes estirpes y costumbres conocidas como Ararás, Viáfaras, Mandingas, Ibos, Ashantis, Lucumíes, Benbes, Bantúes, Carabalíes, o Tantis. Al haber transcurrido esto, los africanos traídos a la fuerza como esclavos afianzaron sus raíces y no sólo resistieron el desmembramiento, sino que presentaron una mayor resistencia a las imposiciones de la aculturación colonial.

Como lo dice Octavio Marulanda* en su libro Folclor del Litoral Pacífico de Colombia: *“Aunque confundidos en sus orígenes tribales, los descendientes de aquellas masas de esclavos, imposibilitados ya de recuperar afectiva y materialmente las herencias de sus progenitores, afianzaron su criollismo, adquiriendo poco a poco un nuevo carácter, especie de colcha de retazos...”* esto nos da a entender que los habitantes de esta zona son el resultado de una combinación entre diversas culturas del continente africano que se mezclaron debido a la esclavitud a la que fueron sometidos y de la cual no podían escapar. La cultura del litoral pacífico colombiano ha estado bajo un desplazamiento en diversas ocasiones y el punto de partida es la colonización española en Sur América. El fenómeno de la esclavitud que

* MARULANDA, Octavio. Folclor del Litoral Pacífico de Colombia. Instituto Colombiano de Cultura. Bogotá, Colombia. 1979. Pág. 5.

venía desde Europa conllevó al desarrollo de una nueva cultura generada por las múltiples diferencias étnicas que tenían los esclavos traídos a América y en especial al pacífico colombiano, se trataba con personas de todo tipo de rango social, desde sirvientes africanos hasta reyes y príncipes que fueron ejecutados poco a poco por el cruel trato que se les daba. A pesar de todas las injusticias y maltratos a que eran sometidos los esclavos africanos preservaron sus costumbres y rituales ancestrales que eran y son de suma importancia para la sociedad africana, entre ellos cabe destacar las fiestas a los santos, las alboradas y los bailes familiares, que se realizan en lugares comunes, como casas, solares o en la cuadra de un barrio común.

Todos estos antecedentes definen el carácter recio de la música del pacífico alimentado por la ira del esclavo reprimido y de una cultura muy diversa que se mantuvo a través del tiempo así como de sus intérpretes que cuidaron celosamente de ella. La identidad de los chocuanos se caracteriza por ser alegre pero cautelosa a la vez, tienen una formación que está muy arraigada no sólo a la forma de ser del chocuano, si no también a su vida cotidiana y a sus celebraciones sociales, gracias a esto y a un aislamiento de esta región con otras del país se ha desarrollado una cultura que no ha tenido mucha influencia externa y que se preserva en medio de las adversidades e intentos de modernización por parte de culturas foráneas.

La combinación de todas las culturas africanas dio como resultado la creación y evolución de distintos formatos musicales. El grupo "*Linaje*" adquiere uno de estos formatos que se creó en el norte del chocó y que fue evolucionando poco a poco, se trata de la *chirimía*, el término *chirimía* se refiere a un instrumento antiguo que se asemejaba a una flauta, y que fue evolucionando poco a poco para luego ser reemplazada por el clarinete; por lo que se puede decir que la *chirimía* es el clarinete solo, posteriormente a este instrumento se le agregó el bombo, el redoblante, los platillos y el

bombardino o un “cobre” como se le llama tradicionalmente a los instrumentos de la familia de los bronce, que podía ser también un trombón. Aunque el grupo “*Linaje*” maneja un formato instrumental más amplio, conserva su sonoridad y respeta los esquemas rítmicos y vocales dados en canciones hechas con ritmos propios del chocó como bambazú, levantapolvo, currulao, entre otros. En esta formación es típico encontrar letras de carácter alegre y que inviten a la reunión social, pero también ha sido utilizada para recordar a sus antepasados, enaltecer su raza y preservar las tradiciones cotidianas de la comunidad chocona.

En el trasegar de los esclavos estuvieron siempre subordinados a los antojos de los colonizadores y esto tuvo graves consecuencias, no sólo en la parte física, sino también psicológica de los africanos, *“Para los esclavos asentados en las minas sometidos a duras condiciones de trabajo, las enfermedades tropicales ayudaron en no poca medida a cambiar la actitud alegre y desprevenida que tenían ante la naturaleza.”*[†] Debido a esto se fue fundamentando una tradición musical en el Chocó que ha estado llena de melancolía y de vivencias culturales autóctonas, las cuales se han ido desarrollando a través de la historia de su pueblo, como una forma de lamento para expresar diferentes vivencias de la cotidianidad y de eventos especiales. Es común encontrar en las músicas tradicionales de distintas partes del mundo cantos a la muerte y ritos especiales que exaltan la espiritualidad de los que afligidos o no, participan de la ceremonia que se ejecuta; sin embargo, es propio del folclor del pacífico hacer varias celebraciones muy particulares de su cultura, por ejemplo cuando un niño menor de 5 años muere se realiza una celebración o un festín, aunque esto podría parecer aberrante para otras culturas, en esta comunidad es un evento que se desarrolla de manera natural. En el *chigualo* o *gualí* se ejecutan diferentes tonadas que se refieren a la situación en desarrollo, todos

[†] MARULANDA, Opus cit. Pág.5.

los participantes de la fiesta celebran la llegada del niño al cielo, junto con el padre del niño, mientras que la madre debe estar ausente de la celebración como parte de la tradición para demostrar el luto que le rinde al niño muerto. Esta celebración y otras, como los velorios demuestran la nostalgia y la evocación de momentos difíciles en la historia de la cultura afro, convirtiendo estos hechos en tradiciones que hacen parte única de esta cultura y en las que la música está siempre presente.

Los antecedentes históricos nos remiten a sus territorios y a su forma de vida como se puede apreciar en esta descripción “..., los primeros establecimientos mineros en las tierras bajas del norte del Pacífico colombiano se hicieron en la región de la hoya aurífera de los ríos Atrato y San Juan, y casi desde su iniciación contaron con mano de obra esclava africana”[‡] esto nos ubica geográficamente en la región de los dos ríos, los cuales han sido de gran influencia para la cultura chocoana en todos los sentidos, en sus costumbres alimenticias, en su forma de ser y en su quehacer musical, ha influido directamente sobre nuestro objeto de estudio, que es la chirimía, allí entre los ríos Atrato y San Juan existen varias agrupaciones con el mismo formato pero con diferencias al momento de interpretar los aires tradicionales del folclor chocoano.

3.1 Tradición y función del conjunto de chirimía

El contexto sociocultural de la región del Pacífico se caracteriza por tener una diversidad de factores comunes, tales como las fiestas de santos, las bebidas, los rituales, la comida, las danzas típicas, entre otros. A pesar de las diferencias organológicas en las agrupaciones que se han desarrollado a lo

[‡] BERMÚDEZ, Egberto. Música Tradicional y popular de Colombia. Ed. Carpel. Medellín. 1968. Pág. 118

largo de la historia podemos encontrar actividades específicas para las cuales se utilizan las agrupaciones musicales.

En la región del Chocó se desarrolló un conjunto cuyas bases son una mezcla de culturas, tanto africana, indígena y europea, así como norteamericana en algunas expresiones más contemporáneas. En Pereira, se dio un tratamiento parecido al de la zona del Chocó, tocando bailes y tonadas en los barrios donde habitan los conocedores de la música de chirimía, por parte de “*Linaje*” en sus comienzos.

En el trasegar de la cultura chocoana se desarrolla la chirimía como un agente no solo de entretenimiento sino como un factor ligado a las diferentes actividades sociales, la música chocoana en su forma más primitiva fue generada en parte por necesidad, por entretenimiento y para preservar las tradiciones musicales, José Ignacio Perdomo describe el canto de los esclavos de esta manera: *“Las mismas palabras que forman los versos de las canciones, a pesar de ser en castellano, sufren tal deformación al cantarlas que bien podría el oyente creer escuchar un idioma extraño, no sólo los acentos naturales de las palabras se alteran arbitrariamente, sino el mismo sonido de las vocales adquiere un tono desconocido, gutural, que hace muy difícil comprender el sentido de lo que se está cantando”*[§].

Los esclavos utilizaban tonadas y canciones en lenguas autóctonas de la región africana para concebir y ejecutar sus planes o para enviar mensajes que los españoles no podían entender, todo esto hizo que se le diera un puesto muy importante a la música debido a que ella era un canal no sólo de expresión sino de comunicación que para la época podía representar la libertad de alguno de ellos.

[§] PERDOMO, Jose Ignacio. Historia de la música en Colombia. Ministerio de Cultura. Bogota.1985
Pág. 227

En el grupo “*Linaje*” hay también compositores de origen chocoano y cuyas letras se remiten como lo hacían tradicionalmente sus antepasados, cantándole a la tierra, a las vivencias populares y a las costumbres de sus gentes, lo cual hace que la música del grupo tenga un valor agregado, puesto que, no sólo se interpretan los ritmos y melodías, sino que su mensaje es el mismo que enviaron muchos años atrás los intérpretes primigenios de esta música.

En el aspecto social prevalecía el canto y la música como forma de alabanza religiosa dando a cada santo una fiesta y celebrando todo tipo de vivencias, así como lo afirma Egberto Bermúdez en su libro *Música Tradicional y popular de Colombia*:

***“...en el contexto religioso las ceremonias funerarias de niños llamadas chigualos, los velorios y novenarios (velorio y ritos posteriores al entierro de un adulto) y los velorios de santo equivalentes a los alumbramientos....Los arrullos, que incluyen el acompañamiento de instrumentos musicales, se utilizan en los chigualos, los alabaos solo se usan en los velorios en novenarios de adultos, lo mismo que en novenarios de santo. Estos últimos (los albaos) no se acompañan con instrumentos musicales; sin embargo según Garrido, en estas ceremonias es frecuente usar bombo, cununos y guasá para el acompañamiento de letanías y otras oraciones”.*

El canto fue evolucionando poco a poco en la comunidad afro que se mantenía recia ante el yugo español y fue sumando más temática en sus letras que hacían crecer y fortalecer la identidad de las personas que habitaban esta región. Desde el África las personas que vivieron en el Chocó

** BERMUDEZ, Egberto. *Música Tradicional y popular de Colombia*. Ed. Carpel. Medellín.1968. Pág. 118

traían una fuerte influencia de ceremonias y rituales diversos, pasando desde lo religioso a lo festivo.

Los cantos que se refieren a los aspectos religiosos se desarrollaron en actividades en las cuales se exaltaban a los santos y los acontecimientos que sucedían alrededor de la población; actualmente se pueden escuchar también letras que se refieren a la crisis económica, a la violencia, el maltrato y las cualidades positivas de los habitantes del Chocó. El grupo “*Linaje*” tiene en su énfasis resaltar los aspectos festivos y de carácter social, poniendo a estas letras una interpretación alegre y sentida, los cantantes del grupo “*Linaje*” han plasmado en grabaciones como África la necesidad de evitar un enfrentamiento racial, haciendo un llamado a la igualdad de etnias y a la convivencia pacífica; así también se evidencia en temas como “Retratos” que habla de la tierra chocoana y de cómo el chocoano ve su tierra a lo lejos estando ya en otras ciudades.

En los cantos que están ligados a las fiestas encontramos una diversidad de aires que se entrelazan con el humor y el erotismo propio de los chocoanos.

Algunos de los temas que “*Linaje*” ejecuta en su repertorio hablan de la agrupación de chirimía como el eje de la fiesta y que promueve el baile y el canto en quien lo escucha. Así como lo dice la siguiente letra:

*“Llegó llegó, la chirimía Colombia baila su melodía,
llegó llegó, la chirimía pa´que lo bailes con alegría”*

Podemos entonces decir que las voces en la chirimía juegan un papel importante, y se entrelazan con la actividad de los músicos al generar diferentes ambientes en la música que se toca.

3.2 Actividades sociales que acompañan al conjunto de chirimía

La agrupación de chirimía crece dentro de un círculo social, afro en su mayoría, sin embargo la chirimía es un aparente rezago de una banda musical de mayor tamaño traídas por los colonizadores y en especial por los sacerdotes y misioneros en épocas de la conquista española, lo cual demuestra la influencia de los blancos en la música de esta región, esto se evidencia en la conformación del grupo con instrumentos de metal y maderas, además de percusiones que se asemejan a las de las bandas antiguas.

La chirimía es un conjunto netamente chocoano, se rodea de las personas que habitan en los lugares donde se ejecutan los bailes o festejos, estos pueden ser concertados o improvisados, así como lo hacían los músicos en New Orleans o incluso en África; en estas sesiones las personas de un sector de la ciudad o pueblo se reunían con diferentes motivos, ya fuera para celebrar el fin de la jornada, una fiesta especial o simplemente por salir de la rutina y comenzaban a cantar o a tocar instrumentos mientras otros bailaban, también se repartían comidas o bebidas propias de cada región. Estas reuniones podían durar noches enteras y cuando eran muy grandes días o semanas enteras. A esto se le suma una gran variedad de actividades, tales como la narración de historias, coplas o alguna anécdota tradicional, también estaban las bebidas y hasta actividades teatrales o actos callejeros de gran diversidad.

Entre los más importantes apartes de las actividades sociales que rodean la chirimía, está la danza o el baile; no hay músico o persona que no conozca en la región como se bailan los aires más populares que ejecuta la chirimía, entre los que cabe destacar: abozao, mazurka, polka, parche parche, bambazú, bambuco viejo, pasillo chocoano, porro chocoano, jota,

levantapolvo y bunde. Estos son de suma importancia, porque la ejecución de los instrumentos en la chirimía van ligados a la forma en que se baila y esta actividad se realiza de manera tan conjunta que podría decirse que sin la música no existiría el baile o viceversa, es un proceso que lleva tiempo conocer y se ha ido realizando en las diferentes intervenciones que el grupo “*Linaje*” ha tenido en el Festival de música del pacífico Petronio Álvarez, durante sus 6 versiones anteriores.

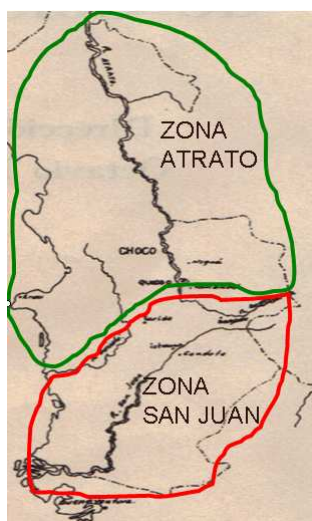
Seguidamente está la comida, que podemos encontrar en la zona pacífica y en el valle. En una región tan rica en zonas húmedas como se mencionaba antes, es posible tener una gran variedad de alimentos, que son cultivados por los habitantes de la zona, entre ellos están: Plátano, pescado, chontaduro, mango y caña, entre otros, con los cuales se preparan diferentes platos y comidas típicas del chocó, así como el sancocho chocoano, pescados fritos o cocidos de mar o de río (bagre, pargo o corvina con papas, yuca y leche de coco.), hay también diferentes platos con base en el arroz así como atollados con jaibas; de almejas, de chambero; con calamares en su tinta y otros, también se consumen calamares rellenos de arroz, huevos y guiso, pescado con lulo chocoano, pusandaos. Es importante resaltar el uso casi exclusivo de las semillas de chontaduro, maní, las piangüas u ostras de mar, así como las pepas de pan o panas o el cacao blanco entre los cuna (chucula) mezclada su harina con la del maíz. En la ciudad de Cali hay una gran cantidad de personas provenientes del litoral pacífico, asentando allí restaurantes y ventas de comidas los cuales se han visitado en las diferentes ocasiones que hemos visitado la ciudad con motivo de diversos eventos en los que el grupo “*Linaje*” ha estado involucrado, otro aspecto propio de esta comida, es que tiene tanta riqueza alimenticia en sus ingredientes y su preparación como la música que proviene de esta misma región, lo cual demuestra la creatividad y abundancia de elementos con los que cuenta la población de esta región.

Posteriormente están las bebidas, son diversas y de nombres bastantes sonoros, hechas en su mayoría de forma casera, así como: las chichas de maíz de chontaduro, de plátano y el aguardiente verde llamado “viche”, otros nombres que se le dan a algunos tragos son tumbacatre, arrechón. Entre las oportunidades que han tenido los músicos de “*Linaje*” para probar estas bebidas e identificar algunas de las características propias de esta idiosincrasia, se encuentra la celebración del día de la Afrocolombianidad, evento en el cual se reparten comidas, se baila, se canta y se tocan las músicas tradicionales y actuales de influencia afro y sobre todo del litoral pacífico. En general estas actividades pueden estar en las celebraciones donde está la chirimía y se hacen en ocasiones especiales que permiten a las familias compartir todo este bagaje de complementos que están presentes con la música. El grupo “*Linaje*” ha participado también de eventos de esta índole, organizando un baile de chirimía tradicional en las afueras de Pereira y haciendo parte activa de otras celebraciones importantes como la conmemoración de las fiestas de “San Pacho” realizada en la ciudad de Dosquebradas.

3.3 Delimitación geográfica del conjunto de chirimía

La agrupación de chirimía se ubica en la región del Chocó y Valle del Cauca. En la región chocoana desarrolla unas características particulares y además, genera unas diferencias internas; dentro de las cuales se encuentran dos vertientes que podemos apreciar en la forma como se ejecutan. Las zonas por las cuales se diferencian las chirimías en el Chocó están enmarcadas por los ríos Atrato y San Juan.

En la parte norte del Chocó están las agrupaciones Atrateñas y en la parte sur del Chocó están las chirimías de la zona de San Juan o sanjuaneñas.

A pesar de que su formato es igual, la forma en que se tocan los aires son diferentes. La mayor diferencia se identifica en las velocidades y variaciones de los ritmos que ejecutan los instrumentos de percusión y algunos detalles de los instrumentos de viento y acompañamiento armónico.

Sin embargo, aunque los ritmos difieran en su ejecución los nombres de estos no varían en las regiones del Chocó; si un Levantapolvo es ejecutado en la zona Atrato de una forma más pasiva y en la zona de San Juan se toca más rápido y variante no cambia de nombre.

3.3.1 Zona San Juan

En la zona de San Juan se interpretan los aires de manera más rápida, dándole a los ritmos más variaciones en los instrumentos de percusión, los platillos no solo ejecutan el primer y tercer tiempo del compás, sino que

tienen otras variaciones más agitadas, el redoblante hace las partes con más golpes separados y menos redobles cerrados y el bombo lleva siempre el primer y tercer tiempo en la madera, mientras que en el parche ejecuta golpes apagados y abiertos de manera aleatoria con más energía y velocidad; generando diversos núcleos rítmicos que son propios de esta zona.

Un ejemplo claro lo vemos en la tambora, que es donde más se ejecutan golpes que marcan las síncopas y las expresiones en los instrumentos de percusión que los acompañan. En algunos ritmos de esta zona el golpeador que pega en la madera de la tambora ejecuta cuatro golpes por compás y un sin número de golpes en el parche con mucho volumen, mientras en la zona Atrato sólo se tocan el segundo y cuarto tiempo del compás con la madera y los golpes son más suaves y se ejecutan presionando el golpeador contra el parche sin dejar que este resuene, solamente el cuarto tiempo de cada compás.

Tambora San Juan y Atrato
RUMBA O LEVANTAPOLVO

GOLPE SANJUANEÑO

Ritmo Básico Variación 1

Madera

Parche

GOLPE ATRATEÑO

Ritmo Básico Variación 1

Madera

Parche

En la parte de las melodías y contracantos se pueden apreciar improvisaciones más agitadas, los contracantos son melodías que interpretan los instrumentos acompañantes y que sirven para unir ideas melódicas que llevan los instrumentos principales, es una forma de interacción que se da específicamente entre el clarinete y el bombardino o cobre. Los acompañamientos armónicos y de contracantos a mayor velocidad se vuelven más ágiles, generando un ambiente de clímax en algunas secciones, tales como coros o partes complementarias del tema. Esto se realiza por medio de las variaciones de las notas y de las escalas que se usan.

3.3.2. Zona Atrato

En la zona del Atrato los aires más lentos se ejecutan con más expresividad y los instrumentos de percusión son más sutiles al momento de cumplir su función en la chirimía; se aprecian así mucho mejor las melodías y los contracantos de los instrumentos de bronce o que en su momento están en un segundo plano.

Los aires más rápidos se ejecutan de manera más sencilla en los instrumentos de percusión, dándole un sentido parecido al de la zona San Juan, pero con más énfasis en los acentos y con menos adornos.

3.4 Desplazamiento de residentes chocoanos hacia Pereira

(Ciudadela Tokio. ubicada en la ciudad de Pereira-Colombia)

“Entre calles polvorientas, niñas y niños corren descalzos y calzados, en todos los colores, tamaños y olores. En casas, amontonados estudiando o en las calles aprendiendo lo que es la vida. Lavando busetas, o mirando, simplemente, cómo se mata o se gana el día. Es en éste lugar donde ella, comparte su vida con sus amigos y amigas, realizando diferentes actividades, tratando, quizás, de encontrarle a su existencia un sentido nuevo en un nuevo lugar, una nueva razón para vivir, una nueva pasión a la cual aferrarse.”^{††}

a. ^{††} GUTIÉRREZ Caro, Raúl. Periódico Le Monde Diplomatique. Edición Colombia, junio de 2008.

La problemática del desplazamiento que azota a todas las regiones del país, tiene también su cuota en la ciudad de Pereira. Las cifras de desempleo, violencia y desplazamiento forzoso son cada vez mayores, y así mismo este desplazamiento va generando la construcción de asentamientos étnicos en cada ciudad donde llegan las personas que pertenecen a un mismo pueblo o a una determinada zona, en este caso será la población chocoana la que está en la mira de este documento.

La fundación Camerún y el grupo "*Linaje*", tienen como proyecto a futuro desarrollar y ejecutar una escuela donde se enseñen la música y el baile de chirimía para las poblaciones que están en estos sectores afectados por el desplazamiento. Una muestra de estas vivencias las encontramos dentro de la agrupación "*Linaje*" con el músico Francisco Mosquera Machado, quien llegó a Pereira por medio del desplazamiento de habitantes del Chocó a una población vulnerable como es el barrio El Plumón, posteriormente ingresó al Ejército Nacional donde perdió una pierna al pisar una mina "quiebrapata" y posteriormente fue ayudado por el gobierno nacional al reubicarlo en el barrio Tokyo donde actualmente vive de manera aislada debido a la lejanía del perímetro urbano y de la inseguridad que se vive en esta zona influenciada por grupos subversivos.

En el grupo "*Linaje*" se contó con la presencia del maestro Esaú Torres, músico clarinetista de la región del Chocó, su historia musical se desarrolla en la región del Chocó donde se encontraba viviendo y tocando con las chirimías de diversos sectores, cuando un día de repente se vio amenazado por una toma guerrillera, debió abandonar sus pertenencias (2 casas y 1 tienda) para huir de la muerte, con su clarinete bajo el brazo y sus familiares del otro, este músico reconocido en el ámbito de la chirimía fue desplazado a la soledad y anonimato en el barrio El Plumón ubicado en el sector de Cuba; posteriormente ingresó a la agrupación "*Linaje*" donde estuvo 2 años

aproximadamente ejecutando el clarinete como solista, su re-encuentro con sus compañeros y alumnos músicos en la ciudad de Cali en el año 2004 fue una muestra del rescate cultural y musical que se podía realizar en la ciudad de Pereira; el maestro Esaú Torres se retiró en el año 2005 y tuvo una chirimía de personas de la tercera edad provenientes del Chocó y residentes en el barrio El Plumón que estuvo en funcionamiento por 1 año más; actualmente no ejerce como músico pero hace algunas intervenciones ocasionales. Todo este trasegar y descubrimiento de corrientes tradicionales en la ciudad de Pereira se da por el efecto que surge a través del desplazamiento forzoso y de la interacción de los habitantes chocoanos desplazados con los afro-descendientes ya radicados en la ciudad por diversos motivos no violentos. Sin embargo, el cambio cultural que representa el desplazamiento no es considerado por quienes habitamos en la ciudad desde siempre, puesto que nuestras vidas se desarrollan en momentos y espacios diferentes a los que los habitantes de las poblaciones afectadas tienen en su ejercicio cotidiano.

Los chocoanos tienen en sus poblaciones recursos diversos como lo habíamos especificado en el primer capítulo, los cuales son en su mayoría recursos que la naturaleza brinda a quien la cultiva, fruto de la siembra, la pesca y la tala controlada de árboles; es por esto que la calidad de vida del habitante de esta región a pesar de ser baja en avances tecnológicos, se equilibra con la abundancia de alimentos naturales, como el pescado, borjón y plátano, y con la cantidad de recursos que le permiten tener una vivienda y medios de transporte como las canoas o chalupas, es además muy importante mencionar que la idiosincrasia de estos pueblos es muy representativa de una cultura conservadora; se buscan los valores familiares, el intercambio de actividades entre los vecinos y amigos, las fiestas son un punto común entre las poblaciones que las identifican y las hacen parte de un gran acervo cultural que es el chocoano; cuando el habitante se encuentra

entonces lejos de sus poblaciones y de su entorno, cambia algunas de sus conductas y por ende se da la combinación de culturas y de costumbres. Es por eso el grupo "*Linaje*" se interesa en estos sectores, en los cuales puede tener eco para difundir y rescatar las tradiciones musicales de los chocoanos que viven actualmente en Pereira y a la vez fusionarlas con las corrientes universales de la música y el arte en general.

4. CONJUNTO DE CHIRIMÍA CHOCOANO

La chirimía es un aparente rezago de una banda musical de mayor tamaño, lo cual demuestra la influencia de los blancos en la música de esta región, esto se evidencia en la conformación del grupo con instrumentos de metal y maderas, además de percusiones que se asemejan a las de las bandas antiguas.

El término chirimía se refiere a un instrumento antiguo que estaba construido en forma similar a una flauta, y que fue evolucionando poco a poco para luego ser reemplazada por el clarinete; según la entrevista realizada a Silverio Sánchez, compositor del grupo “*Linaje*” “la chirimía es el clarinete solo, posteriormente a este instrumento se le agregó el bombo, el redoblante, los platillos y el bombardino o un cobre como se le llama tradicionalmente a los instrumentos de la familia de los bronce, que podía ser también un trombón”.

La chirimía es una estructura organológica usada en diferentes lugares del país compuesta como se había dicho antes por redoblante, bombo, platillos y un instrumento melódico, por lo general flauta de madera, saxofón o clarinete, pero en el Chocó ha sufrido un desarrollo que puede considerarse como una evolución significativa; es donde entra “*Linaje*” como producto de esta exploración, allí donde está el formato inmerso de la chirimía rodeado de instrumentos con los cuales se les da formas diferentes a las canciones, momentos de euforia, sonoridades nuevas y exploración de timbres que enriquecen los ambientes sonoros que se muestran en cada uno de los temas de “*Linaje*”.

4.1 Instrumentos que conforman la chirimía

La chirimía tradicional del chocó ha sufrido transformaciones desde tiempos de antaño, donde se ejecutaban dos o tres flautines de caña o de carrizo o de hoja de platanillo, también se contaba con una sección de percusión muy particular, bombo hecho de madera y bejuco con cueros de tatabro y venado, platillos de hierro y redoblante de madera con tripas de gato para lograr la sonoridad del entorchado. Esta chirimía fue evolucionando para posicionarse como actualmente la conocemos, sin dejar atrás las tradiciones y siempre respetando los aires originales de la región. El grupo “*Linaje*” comienza sus actividades musicales bajo este formato que aborda los primeros temas musicales tradicionales de la región del chocó y de otras partes del pacífico, dando pie a lo que sería un formato más grande, pero con el concepto de la tradición inmersa en su finalidad musical.

FORMATO DE CHIRIMÍA TRADICIONAL

4.1.2. Voces

La chirimía se caracteriza por contar en sus letras algunas anécdotas jocosas sobre las actividades cotidianas y aconteceres de la vida o historia de la región, estos aires se interpretan generalmente por una sola voz, la cual sirve de narrador o cantante principal. A esta la acompaña un coro conformado por 2 o 3 voces en el cual se reitera el mensaje de la narración pero en forma más breve, dándole fuerza a la historia o al contenido de la historia cantada.

Hay un término tradicional en las personas del Chocó que dice que “El negro no necesita micrófono porque tiene su propia amplificación incorporada” esto se puede evidenciar en la potencia de algunos cantantes de esta región, cuando en los bailes ejecutaban los temas “a capella”, acompañados por la chirimía cuyo volumen en el momento de tocar era mucho más potente que la voz; sin embargo aún sin micrófonos se podía apreciar la voz del cantante por medio de los matices realizado cuando se tocaban los temas cantados.

La voz en la chirimía puede ejecutar diversos cantos “a capella” los cuales pueden ser diversos caracteres, entre ellos están los religiosos tales como “alabaos”, “loa”, “salve” y “arrullo” y los que se interpretan en las fiestas o en las labores llamados “El pájaro muchilero”, “la caramba”, “cantos de boga”, “romances”, “canciones de cuna” y “arorrós”.

4.1.3 Sección De Vientos

4.1.3.1 Clarinete:

El clarinete es un instrumento de viento-madera, de origen europeo cuya construcción es a base de materiales como madera o híbridos con elementos sintéticos. Se construye en forma cilíndrica con una campana final cónica, su cuerpo esta lleno de agujeros donde se ubican las llaves que sirven para ejecutar las diferentes notas musicales. En la parte superior tiene una boquilla en la cual hay una caña, que al vibrar con el aire y la resonancia del instrumento generan su timbre característico, que puede ir desde lo pastoso y oscuro hasta lo brillante e incisivo.

Este instrumento es netamente melódico, aunque puede realizar acompañamientos armónicos en conjunto con otros clarinetes, es propio de la chirimía el uso de este para tocar las músicas más representativas y las improvisaciones en los interludios de los temas cantados; así mismo es utilizado para dar la afinación a los demás instrumentos del grupo y a los cantantes, ubicándolos en la tonalidad a interpretar.

El clarinete es traído al Chocó por medio de las bandas antiguas de origen español y europeo en general, es parte de un proceso por medio del cual los habitantes de la región lo observan, analizan y tratan de ejecutar, hasta llegar a la versatilidad que actualmente muestra. Dejando de lado a las tradicionales flautas de hoja de platanillo y flautas de carrizo que hacían parte antiguamente en la agrupación de chirimía.

4.1.3.2 Bombardino

El fliscorno o bombardino es un instrumento que tomó gran fuerza en la región del pacífico por su sonido penetrante y su agilidad al momento de ejecutar

pasajes rápidos. Famoso no solo en la región del litoral pacífico sino también en la Atlántica, el Fliscorno ha pasado de ser un instrumento acompañante, a ejecutar melodías principales e incluso a realizar improvisaciones.

Este instrumento de émbolos o pistones perteneciente a la familia de los metales es construido de aleaciones entre diferentes metales y elementos

químicos especiales, su forma esta diseñada de tal manera que su campana de resonancia queda en la parte superior frontal, emitiendo sonidos claros y de mucha proyección.

El bombardino es el principal acompañante en las agrupaciones de Chirimía y hace las partes del bajo y los contracantos para complementar las secciones de clarinetes y voces.

4.1.3.3 Trombón

Este instrumento de origen europeo, antiguamente conocido como sacabuches tiene una historia particular dentro de la chirimía, primero llegó como instrumento de pistones y su similitud con el bombardino lo hizo posicionar rápidamente en el formato de la chirimía; posteriormente llega el trombón de vara cuya precisión al ejecutarse debe estar desarrollada por el instrumentista,

lo cual demandó más estudio a los músicos de la región que tuvieron que ubicarse a la par con la velocidad y afinación de los instrumentos que ya estaban en la chirimía como el clarinete y el bombardino.

El trombón sumo una sonoridad más noble, potente y oscura a la chirimía, su fraseo particular y la posibilidad de ejecución de glissandos le dio un puesto singular en este formato.

En la actualidad el trombón es usado para realizar improvisaciones, melodías, contracantos y acompañamientos de bajo en los formatos de chirimía tradicional y de fusión.

4.1.4 Sección de Percusión

4.1.4.1 Redoblante de madera o caja

Es una caja de resonancia cilíndrica de madera de doble parche. Los aros son de madera y los parches de piel de tatabro, el tatabro es un cerdo que sólo se encuentra en la región del pacífico colombiano. El redoblante se ejecuta con dos palitos de madera llamados baquetas.

En el Pacífico Colombiano se le conoce como caja. Es hecho con un cilindro de madera de 12 cm, tiene 35 de diámetro, aproximadamente, recubierto de dos parches de tatabro o chivo en los extremos los cuales son templados por dos aros también de madera. La cara inferior está atravesada por 2 a 6 cuerdas de piola, pita o vejiga de animal, estas sirven para resonar contra el parche y producir un sonido más lleno y con más vibraciones.

El sonido se produce al golpear o percutir sobre la piel que no tiene cuerdas, con los golpeadores delgados de madera, el timbre característico lo da la calidad de la cuerda al vibrar sobre la membrana posterior.

El bambazú y el porro chocoano se interpretan con este instrumento y hacen parte primordial en los grupos de chirimía.

BAMBAZÚ

PORRO CHOCOANO

4.1.4.2 Jazz Palo

Este instrumento es un híbrido que permite al ejecutante del redoblante nuevas sonoridades y cambios en la funcionalidad del instrumento. Es una mezcla que contiene bongoes, 1 jam block o clave, 1 cencerro o campana y 1 platillo; esta fusión que se genera a partir de las nuevas tendencias

demuestra la unión de dos mundos diferentes que se entrelazan gracias a la llegada de instrumentos ajenos a la región.

El Jazz Palo es un legado de la tradición de sextetos en la región, sumada a la influencia que ha ejercido la batería en las músicas de todo el mundo, se instala en el redoblante y hace las veces de acompañamiento y refuerzo en los apoyos que se dan a diferentes partes de los esquemas en cada tema o canción. La sonoridad de este instrumento permite al ejecutante demostrar no solo sus habilidades como percusionista, sino que suma un nuevo color tomado de la batería que se ejecutaba en los grupos grandes de jazz o de baile de salón, Big Bands u orquestas que pasaban por la región haciendo sus intervenciones musicales.

De allí el nombre “jazz” para el aditamento que es uno de los últimos aportes que se han dado en el desarrollo del formato musical de Chirimía tradicional.

Ejemplo de un ritmo tradicional del Chocó:

Redoblante-Choco-Mazurka

Redoblante 1

red. 3

red. 6

red. 9

red. 12

red. 15

red. 18

red. 21

red. 24

(A) Aro
(P) Parche
(V) Vaquetas entrechocadas

4.1.4.3 Platillos

Es un instrumento de percusión, perteneciente a la familia de los idiófonos cuya proveniencia es europea, de sonido indeterminado. Se ejecuta por medio del acto de percutir o por fricción, para el formato de chirimía su construcción es artesanal a partir de hoja galvanizada de aluminio o antiguamente se hacían de hierro común, se compone por dos tapas con una dimensión aproximada de 24 o 25 cms, aunque puede variar según el fabricante o los ejecutantes. En su parte central poseen una cúpula que sirve para ubicar la correa donde se sostienen los platos. Para hacerlos sonar se deben entrecocar uno con otro deslizando las superficies en sentido contrario de arriba hacia abajo, esto genera un sonido brillante que permite al ejecutante interpretar ritmos que efectúan el trabajo de acompañamiento y de realce en ciertos pasajes necesarios.

El ejecutante debe mantener ciertos esquemas rítmicos periódicos para las partes introductorias, otro acompañamiento rítmico para el desarrollo de las estrofas y puede ejecutar el levante o puente para llegar a los coros o improvisaciones que sirven de clímax en el momento de tocar. También pueden ejecutar cierres o esquemas específicos para determinar que deben

bajar a un menor volumen los instrumentos de percusión que están siendo tocados a la par con ellos.

4.1.4.4 Bombo o tambora

Este instrumento se fabrica del tronco del árbol banco. Los parches se hacen, de piel de venado, de chivo, de tatabro o de oveja. Su forma es cilíndrica y en cada lado tiene un parche que van atados con una cuerda cerca del borde de la caja, formando una “V” por medio de un amarre en zigzag. El cuero se debe someter a un proceso de templado por medio del soleado, es decir ponerlo al sol durante varias horas para que esté bien seco, luego se instala, se martilla el marco, posteriormente se temple con el lazo y se le van dando golpes con un martillo de caucho a los aros, hasta que alcance la sonoridad deseada.

Según los constructores de este instrumento se recomienda el cuero con menos cantidad de pelo, ya que este produce un sonido nítido y agudo, por lo que el proceso de construcción demanda tener un cuero bien rasurado y así tener la sonoridad más clara. Por el contrario el cuero que tiene más pelo da un sonido poco nítido y es grave que no es usado en los grupos de chirimía sino en los de Marimba de chonta.

La posición al momento de tocarla es colgada del cuello del músico, cuando el intérprete la toca estando sentado, la tambora se sostiene en el muslo izquierdo y se asegura con el brazo izquierdo colocado sobre la parte de arriba del tambor. Cuando el ejecutante está de pie o caminando, la Tambora se sostiene mediante una cuerda en banda, atada a las cuerdas centrales del instrumento. Cuando la banda se coloca sobre el hombro, el tambor se sostiene en posición frente al ejecutante, pero ligeramente a su izquierda, lo que permite libertad de movimiento para el brazo derecho.

La tambora se toca con 2 baquetas las cuales son de diferentes tipos, una percute el cuerpo de la tambora o madera, la baqueta esta hecha de madera en la punta y también en la parte de agarre; la otra baqueta llamada “Remo” es con la cual se golpea la membrana, lleva una cabeza hecha de trapo o de tela para darle los sonidos apagados y abiertos.

Quienes han tenido más tiempo en el arte de tocar la tambora fueron los músicos caucanos, quienes llamaban a esta ejecución, “Remar la tambora”. En esta región la tambora se toca a dos manos, una mano va sin baquetas, golpeando directamente el parche de la tambora como se hace con el cununo, la otra mano lleva una baqueta con la cual se percute el borde de la tambora o el parche, según la necesidad del ritmo.

4.2 Repertorio representativo del conjunto de chirimía

Es de suma importancia tener en cuenta que para interpretar la música de cualquier región o de cualquier época hay que escucharla y tocarla; sobre todo en los géneros populares. Pues, no es ajeno que la música del Pacífico colombiano tiene una gran variedad de esquemas rítmicos, armónicos y melódicos que son característicos.

Es por eso que hemos decidido enunciar y adjuntar audio de algunos de los temas más importantes, para que sirvan como referencia a quien consulte este trabajo, y así obtener una guía o hacerse a una idea de lo que “*Linaje*” pretende con su proyección de lo tradicional hacia lo futurista.

El conocimiento del repertorio tradicional de la música de chirimía permite a los músicos y compositores analizar las formas en que se tocaban anteriormente estos aires, actualmente como “*Linaje*” quiere llevar esta música a nuevos espectadores y otras regiones del país, se deben implementar otros ritmos e influencias de la música universal como la Salsa, Rock, Funk, Jazz, Bossa Nova entre otros, para que los oyentes puedan escuchar una obra más moderna pero con la tradición de la chirimía latente en el corazón de los arreglos y de las interpretaciones musicales.

En el repertorio de chirimía y marimba es importante acotar que algunos temas han sido compuestos hace tanto tiempo ya o se han vuelto tan populares, que las agrupaciones de ambas regiones las interpretan a su estilo. Entonces se pueden encontrar canciones de la región sur del pacífico que se interpretan tradicionalmente con marimba tocadas por una chirimía de la región norte, y viceversa.

Las versiones son diversas y algunas agrupaciones les dan sus propias características, lo cual es algo propio de las músicas autóctonas de la mayoría de las regiones en todo el mundo. En las regiones de cada departamento se pueden encontrar diferencias en el ritmo y en la música que se escribe, esto se da porque la música al igual que el idioma es un lenguaje, y este se construye a partir del entorno donde se desenvuelva el individuo. La música toma entonces la forma del entorno donde se desarrolla, y recibe influencias de diferentes fuentes tales como, el lenguaje, la comida, el baile, el clima, la idiosincrasia y la economía de la zona, entre muchas otras influencias que recibe el arte musical.

Como las agrupaciones tradicionales no se desarrollan bajo estrictas normas académicas, ni tienen contenidos curriculares específicos para su enseñanza, sino que se hace por medio de la tradición oral o auditiva, entonces se crean ritmos y melodías similares pero con características propias en cada región donde van surgiendo. (*Consultar Cd Anexo*)

TITULO	RITMO	COMPOSITOR
La Mina	Mina	D.R.A
La vacaloca	Levantapolvo	D.R.A
Makerule	Porro Chocoano	D.R.A
Miedo en el monte	Porro Chocoano	D.R.A

El Indio	Levantapolvo	D.R.A
Kilele	Porro Chocoano	Bahía
Mi buenaventura	Currulao	Petronio Álvarez
Velo que bonito	Currulao	D.R.A
Bambazú	Bambazú	D.R.A
Tío Guachupecito	Porro	D.R.A
El Alambre	No especificado	No especificado

Algunas historias que cabe anotar son las de Makerule y Tío Guachupecito.

Makerule es la pronunciación errónea que se le da al apellido Mc Duller, aparentemente este personaje extranjero, venido de los Estados Unidos, puso una panadería en la región del Chocó, allí vivía con su mujer. Él panadero en esta historia, daba fiado a todo el que le pedía el favor de darle sus panes y terminó quebrándose, cuando Mc Duller viaja un día y vuelve a su casa no encuentra a su mujer, quien lo deja por no tener ni un centavo.

Entonces la gente le canta a Mc. Duller, por medio de este canto le hace una burla al ver el resultado de sus acciones.

Tío Guachupecito habla de un pez que se encuentra en los ríos del litoral Pacífico cuyo nombre es Guachupé, este pez es negro, flaco y largo. A los negros flacos y largos se les dice guachupé y por cariño lo nombran guachupecito, a los viejos en el pacífico se les dice tío y a los jóvenes se les dice sobrino. La historia narra que un viejo viene remando por el río y ese viejo tiene estas características físicas, él viene con su recatón y su palanca empujando su canoa, cuando los sobrinos que están en la orilla alcanzan a ver y le gritan uuuhhhh (antiguamente se utilizaba mucho cuando se llamaba a alguien o se saludaba cantar al final del nombre un uuuhhhh). El tío guachupecito arriba su canoa a la orilla donde se encuentra con los jóvenes quienes lo invitan a que se sienten con ellos y él les dice “Paraito nada má”.

4.3 Diferencias entre la chirimía tradicional y fusionada

En el transcurso de la historia chocoana se fue constituyendo la formación del grupo de chirimía, este contaba con los instrumentos que se han descrito anteriormente y por influencias externas que fueron llegando poco a poco a la región se fueron dando algunas de las transformaciones que actualmente vemos en "*Linaje*" y en otras agrupaciones de tipo tradicional y fusionado.

En este proceso se adoptaron nuevas técnicas para la interpretación de los instrumentos, pues la teoría impartida sobre la música y el tiempo de ejecución de los músicos se iba incrementando a medida que el grupo de chirimía comenzaba a tomar fuerza. Estas técnicas eran impartidas por personas que viajaban afuera del Chocó y podían tener contacto con maestros o con músicos de otras partes que estaban en el proceso de mejorar las formas de tocar cada instrumento. Es así como llegan los métodos y las formas más eficientes de aprovechar la respiración en los instrumentos de viento, el enriquecimiento de los motivos rítmicos de la percusión, los matices, la armonía y las voces más elaboradas.

Para explicar este aparte sobre las diferencias de la chirimía tradicional y la chirimía fusionada, es importante señalar, la sección más característica de toda agrupación, y que en la chirimía no se ha de ignorar; son las voces.

Las diferencias entre los ejecutantes de chirimía tradicional y fusionada a nivel instrumental pueden ser fácilmente diferenciadas porque los instrumentos se reconocen a primera vista; sin embargo las voces de la mayoría de los grupos tradicionales han pasado a las chirimías fusionadas debido a su habilidad para componer, para ejecutar con propiedad estas músicas; pero no faltan las innovaciones en esta área de la chirimía, y se pueden evidenciar arreglos en las partes de los coros, de los pregones y la afinación obviamente ha tomado otros rumbos, debido al piano que afectó

esta parte de la música chocoana. Las líricas que se interpretan en estas agrupaciones son muy similares, y la técnica vocal se implementa igual, sabiendo que estas dos, tanto líricas como técnicas son de uso voluntario de cada cantante; sin embargo no podemos dejar de lado el hecho de que al querer competir en un mercado globalizado como el que se tiene en la actualidad, los cantantes deben tener preparación tanto en afinación y técnica como en ejecución de los temas. Es por esto que los intérpretes más apropiados para esta música son los que crecen y se desenvuelven en la sonoridad de la chirimía tradicional o que han estado ligados por más tiempo al análisis y la audición de estos aires; ya que tienen una visión más acertada no solo en la parte musical sino en la transmisión de los mensajes que las canciones del formato le dan a los que escuchan esta música.

En la región del Chocó es propio celebrar muchas fiestas de diferentes tipos, tanto particulares como populares, y es allí donde se enmarca el trabajo fuerte de la chirimía tradicional; sin embargo con la llegada de nuevos géneros musicales la chirimía debió tomar algunos de estos elementos para así renovar su sonoridad y llegar a audiencias de otras regiones y países.

El desarrollo de las escuelas de formación y de algunas agrupaciones de tipo más comercial como orquestas de baile, grupos de rock y bandas musicales y marciales llevó a la adquisición de instrumentos de diversas índoles, entre ellos los más convencionales que se encuentran en casi cualquier parte del mundo, pianos, teclados, bajos eléctricos, guitarras, congas, bongoes, baterías, guitarras eléctricas, trompetas, trombones, saxofones, entre otros, dieron paso a las nuevas generaciones para que adquirieran otra visión de la música tradicional, sin perder de vista el respeto por las raíces primigenias de esta música autóctona.

A pesar del recelo con que los intérpretes tradicionales guardan sus versiones de letras, melodías y ritmos, además de los instrumentos propios

de la chirimía, estos se han abierto paso a la creación de nuevos formatos instrumentales; tan diversos y variados que la música del pacífico se ha convertido en una de las más apetecidas por los músicos experimentales para mostrar sus trabajos de innovación.

A la chirimía tradicional que describíamos anteriormente (Cantantes, 1 o 2 clarinete, bombardino, redoblante, bombo y platillos) se han sumado diversos instrumentos de madera, es por esto que no es raro observar una chirimía con 2 o 3 clarinetes y un saxofón alto o tenor; en la sección de cobres o metales se ha adicionado al bombardino un trombón de vara o de pistones y en algunos casos 1 o 2 trompetas que refuerzan la parte de los clarinetes.

También se ha incrementado el número de instrumentos armónicos. Como es bien conocido por todos, la guitarra ha tenido un primer lugar en la mayoría de las sociedades musicales populares; desde Canadá y Estados Unidos hasta la Patagonia en Argentina encontramos este apetecido instrumento, que no sólo sirve para acompañar la voz, sino también secciones rítmicas como la de la chirimía y para ejecutar melodías en introducciones, contrapunto e improvisaciones. Ha acompañado también a los músicos compositores en sus travesías por la música del pacífico y ha servido para la conformación de agrupaciones como los sextetos tradicionales y de algunas chirimías de las cuales no se tienen muchos datos; sin embargo cabe resaltar en la actualidad a Zully Murillo quién es una compositora del folclor chocoano y que ha grabado con el formato de chirimía con guitarra, haciendo temas para niños, rondas infantiles y otros temas tradicionales del folclor chocoano.

Posteriormente tenemos el bajo eléctrico, que ha funcionado muy bien en las agrupaciones de tipo folclórico, y ha demostrado ser un aliado que le añade potencia a la chirimía al momento de fusionarse con las sonoridades de las

percusiones autóctonas, dando así un piso armónico propicio para los ejecutantes de los instrumentos de viento y los cantantes.

Por último y con una llegada un poco polémica en la conformación de la chirimía y del grupo de marimba, está el piano; este instrumento ha sido parte de diversas discusiones por parte de expertos en músicas tradicionales y académicas del litoral. El uso del piano con una afinación temperada como es el caso de los teclados eléctricos ha llevado a generar un conflicto con la afinación de los instrumentos de viento y en el caso de la región nariñense con la marimba de chonta. Como bien se sabe, la construcción de la marimba y los instrumentos de viento como las flautas de madera autóctonas se construían con unos parámetros diferentes a los que se construyen los instrumentos generalizados, debido a los materiales y la ausencia de un afinador electrónico. Es por esto que las tonadas y aires del litoral tienen ciertas características propias, como las escalas y algunos intervalos o sonidos que son importantes en estas obras musicales, es muy frecuente el uso de la escala pentatónica, la octava, la séptima menor y cromatismos en las voces superiores.

El piano ha servido para integrar a las músicas tradicionales y situarlas en un contexto más académico o en otros casos en un mercado más comercial. Debido a su ejecución muy semejante a la de la música cubana y en general de la región Caribe, o gracias a los efectos de sonido que pueden ejecutarse este instrumento le ha dado a la música tradicional de chirimía un nuevo contexto, donde el receptor puede asociar fácilmente la música chocona con otras músicas más populares, como la salsa, el rock, funk, disco, etc.

En la parte instrumental se ha descrito como el uso de nuevos instrumentos puede llegar a darnos una concepción diferente de la chirimía, según varios músicos, intérpretes, compositores y expertos, la chirimía estará siempre

regida por la percusión autóctona, sin embargo, como todo en la música es posible, la percusión también ha sufrido cambios severos. En el caso de los ejecutantes de los ritmos tradicionales ha sido algo novedoso la implementación de instrumentos de origen cubano, como lo son las congas, timbales y bongos, quienes representan otra trinidad percutida que se funde con la chirimía, sumándole ritmos sincopados y acentos diferentes a los ritmos de chirimía. Sin embargo el más revolucionario de los instrumentos de percusión como lo fue en su época hacia los años 20 o 30 en Estados Unidos, es la batería; la cual ejecutada muy hábilmente por músicos que estudiaron de forma individual las partes de los platillos tradicionales, del redoblante y del bombo, han sido capaces de construir reducciones para ella, dejando así una huella imborrable en la sección de percusión, pues se integran así la labor de tres percusionistas en un solo músico.

Además de la batería se han agregado a la chirimía instrumentos folclóricos de otras regiones del país y del mundo, así como los batás*, yembé*, campanas de mano*, shekere*, jam block*, vibra slap*, bongorimba, etc.

Todos en su debido momento le han sumado nuevas sonoridades a la chirimía y le han dado elementos para que se innove cada vez más sobre este formato tradicional que tanto tiempo se ha mantenido y que aún ahora se impone sobre otras agrupaciones de otro orden cuyas formaciones han cambiado para siempre; como es el caso de la música llanera, donde el bajo eléctrico se ha vuelto parte imprescindible de estas agrupaciones.

* Ver glosario

Como todas las culturas del mundo, la cultura chocoana tiene términos propios de la región que se usan en la vida cotidiana o al momento de contar anécdotas o situaciones eventuales que sean dignas de plasmarse en una letra; es por esto que los cantantes que interpretan esta música deben conocer algunos de los vocablos y la forma en que se cantan. Es común escuchar las palabras con el acento y la dicción propia de las regiones costeras; entonces se canta de manera diferente a como se escribe y por esto el ejecutante debe ser consciente de esto. Para clarificar un poco tenemos un ejemplo:

Canalete: Es un remo corto de pala ancha, con que se boga a mano sin ayuda de otros implementos al momento de navegar. El canalete es propio de los canoeros que se encuentran a lo largo y ancho de la región del pacífico.

Roncar: Es el efecto que da la vara o canalete que tiene el canoero cuando esta avanzando por el río, se da por el rozamiento entre esta vara y la canoa.

Da uno sonido como el de un ronquido y es muy utilizado en algunos de los temas tradicionales del pacífico.

Me voy pa'l otro lao: En la región chocoana hay muchos ríos y quebradas, además de contar con el océano pacífico, esta afluencia de vertientes hace que esta región sea surcada por varias corrientes. Entonces es común en varios pueblos encontrar que las viviendas están separadas por ríos, quebradas o por el mar que entra en forma de bahía, lo cual genera una relación constante del habitante chocoano con el agua. Se tiene que cruzar a diario el afluyente que separa las casas para poder visitar a los vecinos, a la novia o amigos, y este tema también ha sido motivo de composición en algunos temas musicales y poemas propios de la región.

Revlú: Es el revoloteo, el alboroto, cuando una fiesta esta muy alegre y se da la oportunidad de estar con la familia, con los amigos y vecinos se dice que “se armó el revulú” es decir, a comenzado la fiesta.

5. CHIRIMÍA FUSIONADA “LINAJE”

La agrupación “*Linaje*” es un conjunto de personas que han desarrollado un trabajo musical alrededor del folclor del pacífico, uniendo sus conocimientos sobre la ejecución de los diferentes aires de esta región, sumado a las influencias populares y académicas, han logrado generar un desarrollo de las formas y estructuras que eran contempladas antiguamente como tradicionales e inmutables.

El término “fusión” es muy manejado en la actualidad para denotar la mezcla de músicas de diferentes partes del mundo en una sola agrupación o en una composición; la “fusión” viene de la corriente artística que impulsó el Collage donde una serie de imágenes diferentes se ponían en un mismo cuadro y se exponían con una misma intención, esta actividad es similar a la de “*Linaje*” solo que en vez de imágenes se ponen armonías, ritmos y letras con intenciones diferentes pero con un solo propósito, impulsar la música del pacífico colombiano.

Debido a un proceso que se gestó en una región ajena al folclor del pacífico la agrupación “*Linaje*” tiene diferencias con las agrupaciones tradicionales de música de chirimía, desde su organología hasta sus arreglos musicales tienen motivos, formas y estructuras muy elaboradas, el proceso del que hablamos a tomado 9 años para gestarse y esta plasmado en videos y dos discos compactos que permiten disfrutar de las composiciones propias y arreglos de los temas que se han ido construyendo a lo largo de este camino.

Los inicios del grupo se remontan al año 2000 donde los licenciados Silverio Sánchez y Alexis Escarpeta se encontraron en la ciudad de Pereira para promover el deporte y la cultura de los afro-risaraldenses que estaban en ese momento ávidos de actividades con las cuales se pudieran identificar. Y que mejor actividad para la gente de la región chocoana que su propia música.

Entonces se dieron a la tarea de conformar una agrupación de chirimía que pudiera ejecutar de manera tradicional los temas más representativos del folclor del Chocó, a pesar de que los músicos chocoanos en la región eran escasos, se pudo rápidamente contar con el formato completo de redoblante, bombo, platillos y clarinete.

En los inicios del grupo no se contaba con arreglos escritos, eran simplemente melodías que el clarinetista de ese momento se sabía y algunas variaciones, también se ejecutaban letras o coros de algunos temas ejecutados por los mismos músicos, sin la organización estricta y sin la proyección adecuada de la voz. Sin embargo el público residente en Pereira acogió la propuesta positivamente y vio en ella el reflejo de una tradición que daban por perdida, se inició así la conformación de un grupo más numeroso y con posibilidades de interpretar los arreglos que se habían grabado hasta el momento por parte de otras agrupaciones conocidas a nivel nacional, y cubriendo también la propuesta que se empezaba a gestar con el maestro Lucas Fabián Molano y Juan Bautista Mendoza, quienes querían hacer una chirimía orquestada con diferentes instrumentos de viento y añadir sonoridades nuevas por medio de percusiones e instrumentos electrónicos. Allí ya la agrupación buscó tener las partes más importantes de la instrumentación cubierta, entonces se le agregó un bajo eléctrico que servía de apoyo al cantante en la parte armónica. Ingresó también al grupo un cantante que estaba dedicado exclusivamente a la voz y posteriormente se agregaron el piano, los vientos y otro instrumento de percusión más, que en este caso eran las congas.

En la sección de la chirimía y más específicamente en la sección de percusión, se realizaron progresos significativos, poniendo especial empeño a la mejora de los instrumentos tanto en su ejecución como en la adquisición de nuevos accesorios y elementos que permitiesen darle una riqueza al

grupo en la parte de los ritmos. Al redoblante entonces se le agregó un jam block, una campana y un platillo que sirve para apoyar las frases y momentos importantes de las canciones, la tambora fue siempre utilizada para ejecutar ritmos tradicionales al igual que los platillos, pero con la introducción de arreglos más modernos, estos instrumentos comenzaron a interpretar ritmos de otras partes del mundo como Jazz, Bossa Nova, Rock, Salsa, Bombé, Funk, entre otros, que dieron un sonido más propio al grupo.

A la última parte de la percusión que se le adhirió nuevas sonoridades fue a las congas, al comienzo se utilizaban dos congas afinadas por intervalos de cuartas o quintas, posteriormente se introdujeron tres congas con afinación de terceras entre ellas, y por último se agregaron cuatro congas, afinadas en acordes.

También se agregó la bongorimba, que es un instrumento único en este grupo y que es la unión entre bongoes y marimba, se ejecuta con baquetas de felpa o con las manos, se le da una afinación determinada para poder ejecutar ciertos pasajes y se interpreta también en las secciones donde hay que apoyar las anticipaciones de las frases más importantes, como lo haría un baterista en un grupo de rock.

El sonido de la bongorimba es más selvático y dio al grupo un acercamiento a los sonidos africanos que siempre están inmersos en los arreglos de la música de *“Linaje”*.

En los vientos se dio un cambio radical a la ejecución en comparación de la chirimía tradicional, donde la mayoría de los músicos toca de manera improvisada los acompañamientos, acá se escribieron bloques con armonías complejas y notas adheridas a los acordes, exigiendo mayor balance y afinación a cada uno de los instrumentos de viento. Se escribieron también

solos obligados y partes melódicas definidas, el espacio para la improvisación en los vientos es más controlada y la aparición de una estructura vocal más

definida permitió darle un orden a cada una de las secciones de los temas que *“Linaje”* tiene en su repertorio.

En la parte vocal también se dieron cambios, aunque no son tan diferentes a las chirimías tradicionales, se agregaron partes con rap, con coros a varias voces y con diferentes intenciones, por ejemplo, en una parte de un tema va un poema para que la gente pueda escuchar con claridad la letra, se quita la melodía de la voz y el grupo acompaña suavemente al cantante que está en ese momento recitándolo.

Así se dio poco a poco el cambio que la agrupación fue construyendo, siempre de la mano de la tradición pero llevando a nuevos caminos sonoros la agrupación.

5.1 Organología del grupo *“Linaje”*

Mantener el formato tradicional de chirimía siempre ha sido un objetivo primordial del grupo *“Linaje”*, a esta se le fueron agregando otros instrumentos que le dieron diferentes posibilidades de ejecución a la chirimía y que permitieron interpretar varios géneros.

La agrupación *“Linaje”* como se ha dicho antes, fue evolucionando en sus arreglos musicales, y en sus estructuras instrumentales, pero también ha hecho un trabajo de exploración en la parte de instrumentos de percusión y en la parte de teclados que cabe mencionar.

En el formato que se maneja en los arreglos de las grabaciones tenemos los siguientes instrumentos y voces:

Voz principal: Ejecuta las estrofas de los temas, los pregones, rapeos y recita textos que sean implementados en los temas, es la que hace variaciones sobre las temáticas de los textos.

Coro a 3 voces: Es la parte responsorial del tema, es con el cual el oyente se identifica y puede hacer parte del tema como ejecutante, es un texto que debe ser sencillo y sonoro, con una melodía siempre definida para que tenga interacción con la voz principal que esta variando constantemente. El coro de "*Linaje*" esta compuesto por tres o mas voces dependiendo de las necesidades del tema.

Piano y teclados: Es un instrumento que ejecuta dos funciones vitales dentro del grupo, hace las partes armónicas donde acompaña la voz, los instrumentos de viento y la percusión, y puede realizar las melodías que se le escriban o puede hacer solos e improvisaciones. Los teclados permiten agregar sonoridades diferentes a cualquier sección del tema, ya sea con sonidos electrónicos o de otros teclados como Rhodes u Órganos.

Bajo eléctrico: Realiza la labor de sostener tanto el ritmo como la armonía, es en este instrumento donde reposa el "peso" del grupo, tiene los sonidos más graves y penetrantes del registro bajo y realiza solos melódicos en ciertas partes de los temas de la agrupación "*Linaje*".

Guitarra eléctrica: Hace las partes melódicas y armónicas en su debido momento, puede hacer que una melodía resalte con su sonido eléctrico y hace también las funciones de solista o ser parte de un bloque sonoro.

Marimba de chonta: Este instrumento es autóctono del sur del Pacífico, es usado como acompañante armónico, solista y ejecutante de ritmos propios del folclor de la agrupación de Marimba, fue utilizado en la grabación de “*Linaje*” para darle una cercanía con los sonidos propios del Pacífico colombiano.

Trompeta: Este instrumento solo puede realizar melodías, pero su labor es muy importante, apoya los fraseos y acentos rítmicos de la canción, puede usarse para solos suaves o agresivos y también en bloque con otros instrumentos.

Saxofón Alto y Soprano: Los saxofones son usados comúnmente para hacer melodías o contracantos, por su sonoridad pastosa pueden realizar colchones armónicos o arpegiados, se usan también para hacer solos y bloques. Cuando realiza la melodía principal el ejecutante puede agregarle más brillo al sonido poniéndolo por encima de los instrumentos que lo acompañan.

Trombón tenor 1 y 2: Su función es vital para el bloque de los instrumentos de viento, da un sonido noble y fuerte a la vez, puede realizar solos melódicos de carácter alegre o romántico, dependiendo de la necesidad del compositor. El ejecutante normalmente da al trombón ciertas características cuando toca en compañía de otro trombón, y es que pueden ejecutar glissandos de manera paralela en un mismo momento, así como la introducción del tema “El viejo” del grupo “*Linaje*”.

Congas: Este instrumento de percusión es acompañante de los ritmos de chirimía, no pertenece al folclor chocoano, pero lleva muchos años en toda Latinoamérica ejecutando ritmos propios de las regiones donde llega. Las

congas pueden hacer solos rítmicos y apoyos en las frases o sección que corresponda.

Platillo suspendido: Sirve para apoyar comienzos de partes importantes, a veces se usa para acompañar el ritmo y otras sólo para acentuar un momento muy importante dentro del tema.

Bongorimba: Este instrumento es propio de la agrupación “*Linaje*” es una combinación entre bongoes y marimba, se construyó sobre una base de guadua en la cual van suspendidos los bongoes y se le da una ejecución rítmica apoyando frases y haciendo solos rítmicos en las partes necesarias.

Platillos de choque tradicionales: Hacen el acompañamiento de los temas en casi toda la canción, nunca paran de tocar y tienen la capacidad de subir la sonoridad de un tema dependiendo del ejecutante, su ritmo es muy variado y constantemente esta ejecutando síncopas y acentos pequeños que le dan variedad a la sonoridad de los temas.

Redoblante: Este instrumento en la agrupación “*Linaje*” ha sido usado no solo para ejecutar los ritmos tradicionales del Chocó, sino también para darle un peso y una sonoridad parecida a la de una batería moderna. Se usa para apoyar momentos importantes de los coros y antes de las intervenciones de los vientos.

Jam Block: Es un aditamento que viene junto al redoblante, es un instrumento que puede hacer las veces de claves y que da variación timbrica a las secciones donde se ejecuta

Campana: Este accesorio de percusión también sirve para darle una sonoridad diferente a cada parte del tema, permite incrementar la fuerza y el volumen del pasaje donde se ejecute.

Bombo tradicional: Es el que nos indica que ritmo y con que intención debe ser tocado, el bombo puede realizar cambios muy poco perceptibles al oído no entrenado, pero tiene una gran riqueza rítmica y puede ser considerado como la base de la chirimía al momento de ejecutar los aires propios del Chocó.

5.2 Integrantes del grupo “Linaje”

Llego la hora...

LINAJE
EN CONCIERTO

Apoya nuestra agrupación adquiriendo su CD antes o en la entrada al teatro por solo **\$5.000** y disfruta gratis el espectáculo.

/// Teatro municipal Santiago Lodoño
/// Octubre 5 - 7: 00 p.m.

www.myspace.com/linajegroup

ALCALDIA SOCIAL DE PEREIRA
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA

“Linaje” a lo largo de su trayectoria ha tenido diversos instrumentistas de la región, y a partir del año 2007 logró tener una plantilla de músicos estables con los cuales se pudo realizar la grabación de un disco compacto y participar en varios eventos y festivales en Pereira y Cali.

Los integrantes de “Linaje” a la fecha son:

Silverio Sánchez	(Bombo, compositor y director general)
Alexis Escarpeta	(Platillos)
Francisco Mosquera	(Redoblante, jazz palo)

Yonnier Yurgaky	(Voz, coros, clarinete y saxo alto)
Gloria Cano	(Voz principal y coros)
Jairo Alberto Osorio	(Bajo eléctrico y coro)
Carlos Edward Ríos S.	(Piano, teclados y coro)
Santiago Anaya Gutiérrez	(Congas, bongorimba)
León Fabio Salcedo	(Guitarra eléctrica, arreglos musicales)
Andrés Felipe Paz	(Saxofón alto, director musical, arreglista)
Diego	(Trombón tenor)

5.3 Biografía de los integrantes

La biografía anexada a continuación es una transcripción literal de la manuscrita por el mismo Alexis Escarpeta, quien nos cuenta como su vida normal fue abordada por la música del pacífico llevándolo a tocar al lado de varios músicos de mucho recorrido tanto en la trayectoria popular como académica, se quiso dejar esta tal y como estaba por las características de la narrativa y por su forma sencilla y descomplicada de contar cada momento de la vida donde se va topando con la música del pacífico y con los instrumentos de percusión.

Alexis Escarpeta Mosquera

Platillos

“Comienzo por decir que en mi época de niño, la música de chirimía no tenía mucha acogida por la juventud ya que esta se tenía como baile de los viejos y fundamentalmente se daba en los campesinos. Sin embargo yo me fui interesando por los bailes de chirimía que en esa época los llamaban “baile de ruido o de pellejo” y que sólo se escuchaban cuando lo hacían en vivo

porque no existían grabaciones. Mis padres eran campesinos del municipio de Tadó que vivían cerca a los límites con el departamento de Risaralda como el municipio de Pueblo Rico, el corregimiento de Santa Cecilia y en esta parte les gustaba mucho el baile de pellejo entonces en ese sector existió un señor que toca excelentemente el redoblante que en esa época la llamaban “caja” luego

quien tocaba este instrumento lo llamaban cajero entonces cuando mis padres me llevaban a las fiestas a mi me fascinaba verlo tocar, después por cosas de la vida este señor, de nombre “Tarcito” se convirtió en marido de una familiar mía y así tuve la oportunidad de tenerlo mas cerca pero a su vez este señor se dedicó a aprender a tocar flauta artesanal y al ver que un primo y yo vivíamos interesados en verlos tocar se colocó a enseñarnos a mi caja y a mi primo tambora, luego yo me fui a vivir a la cabecera municipal o sea al propio pueblo de Tadó y allá no tenía la oportunidad de practicar y sólo lo hacía cuando tenía la oportunidad de venir por los lados de Santa Cecilia, pero en ese tiempo otro familiar mío que siguió viviendo en esa región se dedicó a practicar caja y el que empezó practicando tambora conmigo también se fue de por allí, luego cuando ya estaba de vacaciones por esos lados me colocaba a tocar tambora aunque eran situaciones que no eran constantes sino por temporadas y así me la pase por mucho tiempo.

Alexis Escarpeta interprete de platillos de la chirimía tradicional y fusionada.

Cuando tenia la oportunidad de ir por esa región y hacían bailes tocaba caja o tambora incluso ya estaba trabajando acá cuando iba por allá lo hacia pero al final ya le daba mas a la tambora porque el primo mío ya estaba tocando muy bien caja (redoblante) y a veces tocaba platillos, pero en lo que menos me gustaba por todo lo que me cansaba y además un hermano mío los tocaba muy bien, de hecho todavía toca bien. Ya estando aquí en Pereira yo tenía idea la idea de montar un grupo de chirimía aquí, pero 10 años atrás a pesar de haber

mucha gente nuestra aquí no se encontraban músicos. Hasta que llego Silverio que ya a él si le tocó la época que ya la chirimía empezó a tomar mucho auge en el Chocó y ya empezaron a grabarla, luego él pudo aprender con mejores músicos, entonces ya con él aquí y Crisildo pudimos empezar el proyecto de ir montando chirimía aquí y allí empecé tocando de nuevo redoblante, pero por situación mayor estuve por fuera de la ciudad por mas de dos años y ese tiempo me afecto mucho eso fue del 2000 al 2002 y allí en esa época apareció Caspita, cuando yo me volví a reincorporar a la chirimía y se inició el proyecto con “*Linaje*” fue cuando ya entre tocando de lleno

platos y he seguido hasta el momento. Con todo esto lo que quiero dar a entender es que la carrera musical mía no fue continua ni nada de la academia sino por el contrario fue algo netamente empírico. Los conceptos académicos los empecé a interiorizar de alguna manera cuando se emprendió el proyecto de “*Linaje*” ya ahora que estoy en unos talleres, pero reconozco que debo estudiar mucho la gramática musical.”

Silverio Antonio Sánchez Mosquera

Nació en Tadó Chocó en año de 1973 hijo de Antonio Sánchez Perea y María Ramos Mosquera, sus estudios primarios los realizó en la escuela anexa Diego Luis Córdoba, sus estudios secundarios en la normal superior Demetrio Salazar Castillo, adquirió el título en licenciatura en español y literatura en año 2000 en la universidad del Quindío, ha realizado varios diplomados en etno-educación afro colombiana, ha sido director a lo largo de 14 años de grupos de danzas con los cuales ha adquirido varios reconocimientos a nivel nacional, comenzó su carrera musical desde los siete años en la banda municipal de Tadó como percusionista, perteneció a los grupos de chirimía infantiles, juveniles y de mayores, a ganado con esta última el festival de chirimía el Ñato en Condoto y el festival antero Agualimpia en Quibdó Chocó, ha integrado a diversos grupos musicales, entre los más destacados: Dinastía vallenata, Arco Iris orquesta y ha tocado con el grupo Bahía del maestro Hugo Candelario.

Actualmente es el gestor del grupo “*Linaje*” que mezcla los ritmos tradicionales del Pacífico colombiano con otros más diversos; además está dedicado a la investigación de la danza y la música del Pacífico en su esencia partiendo de sus raíces hasta su evolución.

Francisco Mosquera Machado

Redoblante, Jazz Palo

Nació el 10 de Diciembre de 1985 en el municipio de Bagadó departamento del Chocó. Inició sus estudios primarios en el colegio Pío XII, se empezó a inclinar por la música cuando contaba con 7 años de edad, observando a los otros músicos fue aprendiendo empíricamente, empezando por la tambora, después el redoblante, su padre y algunos familiares también eran músicos esto hizo también que se influenciara y se inclinara por la música. Más adelante fue llamado por Silverio quien lo invitó a unirse a la agrupación “*Linaje*”, también ha sido integrante e invitado de otros grupos como Pichindé, Platino vallenato en el que actualmente toca percusión, ha estado en varios grupos de Pereira como Identidad vallenata.

Con la agrupación “*Linaje*” ha asistido al festival Petronio Álvarez en Cali, en el año 2008 “*Linaje*” obtuvo como premio mejor arreglo musical con el tema Mi buenaventura. En la actualidad Francisco hace parte de la chirimía “La canoa” y la agrupación identidad vallenata.

GLORIA LUCIA CANO SANCHEZ

Cantante y clarinetista

Inicia sus estudios musicales a los 7 años en la banda del Municipio de La Celia Risaralda como Clarinetista. A partir de los 11 años pertenece a la orquesta sinfónica juvenil Batuta y posteriormente inicia sus estudios universitarios graduándose como Licenciada en Música de la Facultad de Bellas artes - Universidad Tecnológica de Pereira en la que integra además La Banda Sinfónica y el coro polifónico de la facultad en la Voz Contralto. Integrante de diversos grupos musicales entre los que se encuentran el grupo Latinoamérica (Música Andina) y el grupo “*Linaje*” (Música del Pacífico). Actualmente se desempeña como profesora de Música en el programa Jornadas Escolares Complementarias Comfamiliar Risaralda.

LEON FABIO SALCEDO

Guitarrista

Las primeras lecciones de guitarra las recibe de su madre, a la edad de 12 años comienza estudios particulares de guitarra con los profesores Juan Naranjo y Jairo Henao en 1995 ingresa al programa de extensión de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira a cursar estudios de guitarra piano y solfeo. A nivel superior sus maestros de guitarra han sido Alejandro Montoya (Universidad Tecnológica de Pereira), Martín Pedreira (Ciudad de la Habana) y Guillermo Bocanegra (Bogotá) con quien estudio repertorio contemporáneo. Estudió Armonía y composición con el Maestro Alfredo Diez Nieto y Solfeo con la maestra Elvira Fuentes. Durante los años 2003 a 2005 tuvo una activa participación como recitalista y miembro de diferentes ensambles de jazz y música Colombiana en diferentes escenarios del eje cafetero y el Valle del Cauca, se desempeñó igualmente como docente del programa de extensión de la Escuela de Música de la facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira en las Asignaturas de Guitarra y Armonía.

Desde el segundo semestre del año 2006 es profesor de Guitarra e Historia de la Música en La Fundación Orquesta Sinfónica de Colombia en la Ciudad de Bogotá y desde el segundo semestre de 2008 paralelamente en La Universidad Distrital Francisco José De Caldas.

En Mayo de 2009 es seleccionado como becario de la Universidad Carnegie Mellon (Pittsburgh EU) y de Colfuturo para realizar estudios de posgrado en interpretación de la guitarra a partir de Enero del 2010.

En Agosto de 2009 es seleccionado para un proyecto de grabación de un CD de profesores de la academia Luís A Calvo y el programa preparatorio en artes musicales de la Facultad de Artes ASAB.

En la ciudad de Bogotá ha realizado recitales en el Auditorio De La Fundación Orquesta Sinfónica de Colombia y en las II jornadas de guitarra organizadas por la editorial Sur y La Academia Superior de Artes de Bogotá, en el auditorio Andrés Bello y el Auditorio Germán Arciniegas de la Biblioteca Nacional.

Ha sido integrante de diferentes ensambles que fusionan la música tradicional Colombiana con nuevos estilos, como el grupo “*Linaje*” con quien ha participado como guitarrista y arreglista en el festival de música del Pacífico Petronio Álvarez en los años 2007 2008 y en un proyecto discográfico; y el grupo Rojo Salento con quien ha realizado varios conciertos en la ciudad de Bogotá.

Ha compuesto obras para guitarra formatos de cámara y banda sinfónica que han sido interpretadas por la banda sinfónica de Pereira, el grupo Rojo Salento y por el mismo.

Andrés Felipe Paz Montoya Palmira (Valle) 1979 Saxofón Alto Nace en Palmira, Valle en 1979. Es saxofonista, compositor y arreglista. Licenciado en música de la Universidad Tecnológica de Pereira, realiza una labor de estudio permanente sobre fusión de músicas tradicionales y jazz desde hace más de 8 años, actualmente se desempeña como saxofonista de la orquesta de vientos de la ciudad de Pereira haciendo parte activa de un movimiento de vanguardia que se viene gestando desde los últimos 6 años en la ciudad, realizando diferentes proyectos sobre jazz, funk, música electrónica y ritmos del pacífico colombiano entre otros.

Ha tocado en diferentes agrupaciones de la ciudad como la Big band koffia jazz, “*Linaje*” participando en el festival de música del pacifico Petronio Álvarez realizado en Cali obteniendo el premio a mejor arreglo musical en la versión 2008, Papá Bocó y diferentes ensambles de música experimental.

Jairo Alberto Osorio

Bajo eléctrico

Nació en Pereira, inició sus actividades musicales en el coro de la Catedral de nuestra Señora de la Pobreza bajo la dirección del licenciado Ignacio Antonio Ríos en el año 1994. En esta agrupación conoció a Juan Guillermo Aguilar “Cosito” baterista y percusionista, quien lo incorporó a la Orquesta del Colegio Salesiano “Grupo Clave”, en el año 1995-1996. Aprendió a tocar el bajo empíricamente e hizo práctica con esta orquesta tocando en diferentes colegios de la ciudad y en otras ciudades como Medellín y Cali. En 1998 pasó a ser parte de la Sonora Caribeña, donde tocaba el Baby, allí interpretaban boleros y música de la sonora Matancera. En el año 2002 ingresó a Arco Iris, una orquesta reconocida de la ciudad de Pereira donde tuvo la oportunidad de tocar por todo el país alternando con artistas de salsa,

merengue, tropical de renombre internacional como Víctor Manuel, Grupo Niche, Combo de las estrellas, Guayacán, Gran combo de Puerto Rico, Sergio Vargas, Bobby Valentín, entre otros. Con la orquesta Arco Iris acompañó a diferentes artistas como: Rodolfo Aycardi, Ricardo Fuentes, Alci Acosta y fueron el grupo base de 4 festivales del bolero donde acompañaron artistas de diferentes países como Cuba, Ecuador, Perú, Japón, Colombia y Venezuela.

Recibió clases con los maestros Fernando Silva “El ovejo”, Carlos Agudelo “Polla”, “El papa” bajista de Carlos Vives y talleres con Richard Bona en el festival de jazz de Manizales. Estudió 3 semestres de Licenciatura en música en el año 2006, a la par tocó con diferentes orquestas como La gran banda Caleña, Estrellas de Niche, Guayacán, Suprema Corte, Orquesta La Sabrosura, Nueva Clase, Yankó, La Tropicalísima y acompañó a Pedro Conga y Hernán Hernández.

En el 2006 ingresa a la agrupación Elider y la otra esquina, en el año 2007 y 2009 toca en 2 ocasiones con la Banda sinfónica de Pereira, la primera en el concierto de Boleros al lado del pianista Efraín Azcárate y la segunda en el homenaje a El Combo de las estrellas con el cantante Fernando González.

Hace parte de la agrupación “*Linaje*”, con la cual participa en los festivales Petronio Álvarez, Fiesta de la música y celebración del 20 de julio.

Actualmente hace parte de la agrupación Sativa, ha viajado por varias ciudades alternando con agrupaciones importantes de Reggae. Sativa estuvo nominado a los premios Shock y se encuentran grabando su 2do álbum de Reggae con composiciones propias.

Santiago Anaya Gutiérrez

Congas, bongorimba.

Nació el 6 de junio de 1985 en Pereira, inició en la música a los 5 años, ingresó al coro infantil del colegio Salesiano en el año 1991 dirigido por la maestra Damaris Madrid, hizo parte de la Escolanía dirigida por la maestra María Cecilia Tamayo y Patricia Cano. En el año 1993 ingresa a la pre-orquesta del Colegio Salesiano estudiando trompeta y a la vez ingresa a clases en Batuta con el maestro Francisco Mancipe; se retira de sus estudios de trompeta en el año 1996 para ingresar a la orquesta del Colegio Salesiano en la cual comienza sus estudios de percusión, en la orquesta se desempeña como percusionista en diferentes instrumentos, como percusión menor, bongó, conga, timbal y batería.

En el año 1998 ingresa a trabajar con la orquesta Nueva Clase, donde realiza sus primeras interpelaciones a nivel profesional. De allí recibe clases en el año

2002 con el percusionista Junior Quiñones integrante de la agrupación Son de Cali, posteriormente recibe clases con los percusionistas Hugo Gil, César Aristizábal y Jimmy Enrique Perea; todos ellos de percusión latina.

Recibe clases de batería en el año 1999-2000 con el maestro Hernán Mauricio Cardona en la UTP y hace parte de la agrupación Yagé, donde realizan sus primeras composiciones de jazz experimental hasta el año 2002. En el año 2003 ingresa a estudiar Licenciatura en Música en la Universidad Tecnológica de Pereira recibe clases con los maestros Faber Mejía Montes y Uriel Andrés Marín. En el transcurso de estos años hace parte de agrupaciones como: Son Pa'Tres, Grupo de Planta Discoteca Insomnia, Arahuacos, Agrupación Yamaha, Orquesta Arayé de Cartago, Lieto Fine, Hierbabuena, Agrupación Cómico Musical "Los de la risa", Orquesta Naborí Salsa, Banda municipal de Pereira como percusionista invitado, La Cuestión, La Gran Sociedad, Orquesta Siboney, entre otras.

Hace parte de otras agrupaciones durante sus estudios en la UTP, como la Big Band Koffia Jazz de la Universidad Tecnológica De Pereira, la Banda Sinfónica Universidad Tecnológica de Pereira, Banda Sinfónica Experimental Piloto Del Instituto De Cultura De Pereira, Banda Juvenil De Armenia como percusionista invitado, fundó y dirigió el Ensamble De Percusión De La

Universidad Tecnológica De Pereira junto con sus compañeros Milton Cárdenas, Jonathan Álvarez, Johan López y Fernando Díaz, también hizo parte de la Orquesta Sinfónica de la U.T.P.

Recibió talleres con los percusionistas Laurent Viuble en el 2006, Mario Sarmiento, Gustavo Jordan y Juan David Forero en el 2007 de percusión y marimba clásica.

Asiste a talleres con los maestros Samuel Torres y Giovanni Hidalgo de historia e interpretación de las congas en el año 2007 y 2008.

En el año 2008 crea la agrupación Papá Bocó junto con Andrés Felipe Paz y Andrés Toscano, para difundir el latin jazz y la música colombiana en diferentes eventos culturales de la ciudad. Fue organizador del 1er festival internacional de jazz de la ciudad de Pereira "Jazz Café Festival 2009", fundador de la corporación Sudarte, participó en el II encuentro de Investigación sobre Músicas Tradicionales del Pacífico colombiano.

Actualmente se desempeña como docente de percusión en la Fundación Universitaria del Área Andina y es percusionista titular de la Banda Sinfónica Municipal de Pereira.

Yonnier Yurkaky Jordán

Nació en Condoto Choco en 17 de diciembre de 1981, hijo de la licenciada en español y comunicación audiovisual Cruz esperanza Jordán Benítez y Jorge Elías Yurkaki Benítez. Terminó sus estudios primarios en la escuela Eduardo Santos del municipio de Condoto y sus estudios secundarios en el colegio agroambiental y ecológico Luis lozano Scipión en donde tuvo sus primeros acercamientos en la música, allí realizó un estudio empírico en el

clarinete, e integro la banda de chirimía del colegio cuando contaba con 14 años cursando grado noveno. Al finalizar sus estudios secundarios se trasladó a la ciudad de Quibdó en donde curso tres semestres de ingeniería agroforestal, y realizo un curso vacacional de solfeo en el clarinete por motivos económicos tuvo que abandonar sus estudios regresando a su pueblo natal en el año 2000 donde empezó a trabajar con el grupo de chirimía bambara negra, grupo con el que obtuvo primer puesto de chirimía tradicional en el año 2001 en el festival de Petronio Álvarez en Cali.

Inicio sus estudios musicales en la ciudad de Medellín en la universidad de Antioquia cursó cuatro semestres de preparatorio y un semestre de nivel universitario; por recursos económicos abandono la universidad para dedicarse a trabajar con un grupo de chirimía orquestada llamada Alexis y su banda, ahí trabajo un año y medio. En el año 2003 viajo a Conduto y conformó la agrupación llamada chirimía Pichindé bajo la dirección de Byron

lozano, al año siguiente participaron en el festival Petronio Álvarez en Cali con el que obtuvieron el primer puesto mejor chirimía tradicional; Luego se trasladó a la ciudad de Pereira donde inició sus estudios universitarios en la escuela de música de la universidad tecnológica de Pereira allí comenzó sus estudios en el saxofón. Con la agrupación Pichindé participaron de nuevo en el año 2005 esta vez obteniendo el tercer puesto como mejor grupo de chirimía tradicional y una mención de honor como clarinetista destacada después participaron como grupo invitado en el festival de música andina el mono Núñez. Su primer acercamiento a la composición fue en este mismo año llamada "En honor a Esperanza", pasillo que fue grabado con la chirimía del grupo Pichindé, también compuso un currulao "Clamor Campesino" con la que participaron en el Petronio como canción inédita con la misma agrupación, en el año del 2006 obtuvieron el tercer puesto en el mismo festival luego participaron en el Encuentro internacional de la expresión negra en la ciudad de Bogotá con la misma agrupación Pichindé asimismo participaron en las actividades afro culturales de la universidad de Caldas con Pichindé. En el año de 2007 fue llamado a integrar a la agrupación de chirimía típica y orquestada "*Linaje*" en la ciudad de Pereira, agrupación con la que participo en el festival de música del pacífico. En el año 2008 fue nombrado director musical del grupo Pichindé chirimía y bajo su dirección musical obtuvieron el segundo puesto del festival música del Pacífico en modalidad mejor chirimía tradicional, actualmente cursa el octavo semestre de licenciatura en música con énfasis en banda, y hace parte de la agrupación Pichindé, "*Linaje*" y Jimmy papaya. Se desempeña como músico independiente.

Carlos Edward Ríos Sánchez.

Pianista.

Como Artista se ha desempeñado, en distintos aires musicales.

Desde el colegio en el año 1980 ya daba sus primeros pasos en la guitarra y el piano en distintos actos culturales donde la orquesta del colegio salesiano se hiciera presente, desde muy pequeño formó parte de sus actividades musicales luego, a los 12 años y en adelante fue el pianista acompañante de una variedad de orquestas en distintos géneros como la (salsa, merengue, pop, cumbias, y shows variados) en orquestas como: El Gran Combo Café, La Sonora Caribeña, El Combo Punto Blanco, Orquesta Arco Iris, El Súper Combo Tropical, ha tenido la oportunidad de acompañar en las giras por Colombia a los artistas, Pedro congá, Raffu Warner, Luigi Texidor. En el año de 2.001 trabajó como pianista en una orquesta de tango argentina laborando en el hotel Jumeirah Beach de la ciudad de Dubai E.U.A por un tiempo de dos años.

También en el área de la música argentina con los señores:

Hugo Diéguez, Alberto Podestá, Juan Carlos Godoy, Raúl Garcés, los bandoneonistas: Pocho Palmer, Hugo pagano, Edgar Ivar otros más como Jorge Guillermo (cantor de la orquesta de Atilio Stampone). Edgardo Martelli cantor argentino. Miguel Canciello (trovadores de cuyo), Ha acompañado a las principales orquestas de tango en Colombia dirigidas por músicos argentinos, y actualmente se desempeña como pianista del cuarteto Laurenz de la ciudad de Medellín dirigida por Rodrigo Montoya. Grupo "*Linaje*" (folclor del pacifico). Orquesta Arayé y Banda la otra esquina pop Rock.

Diego Ramírez Marín

Trombón tenor

Nace el 9 de febrero de 1968, sus inicios en la música fueron en el año 1988 en el programa de Bandas a nivel nacional que se enseñaba en el Colegio Pío XII de Salamina (Caldas), en ese entonces tocaba el Barítono o Eufonio, posteriormente el Saxofón y el Clarinete, finalmente se especializó en el Bajo y el Trombón, instrumento que ejecuta actualmente.

Entre los logros alcanzados está, haber llegado a las finales en concursos de Bandas en Paipa (Boyacá).

Ha sido parte de diferentes orquestas dentro de las cuales cabe resaltar: Grupo Yankó, con el que realizó una gira por Europa, orquesta Arco Iris, John y su Sonora, Siboney Banda y Grupo “*Linaje*” de música del pacífico. Estuvo tres años y medio en la Banda del Batallón Ayacucho de la ciudad de Manizales donde interpretaba el bajo y cuatro años en la Banda municipal de Cartago; hizo algunos reemplazos y participaciones en la Banda Municipal de Pereira y realizó acompañamientos de forma esporádica con las orquestas “Internacional Pedro Conga”, “Suprema Corte” y “Guayacán”.

Actualmente combina su actividad musical con el negocio de comidas, la cual es su profesión. Realizó varios talleres con maestros de Trombón y de Bajo Eléctrico.

5.4 Entrevista a Silverio Sánchez

Silverio Sánchez es el promotor principal de la música del pacífico en la ciudad de Pereira, es conocedor de los ritmos y danzas propias de esta región además de conocer la mayoría de la población afro-risaraldense y de practicar sus festejos tradicionales cuando se da la oportunidad.

Nos remitimos a este compositor y músico chocoano para obtener de la propia fuente los datos exactos sobre el origen de este movimiento musical que se gesta en la ciudad de Pereira hace ya más de 10 años y que pretende seguir con la difusión y la renovación de los ritmos y músicas del pacífico colombiano.

1) ¿Cómo se creó la asociación Camerún?

Silverio: La asociación se creó por allá en el año de 1995, se creó con un grupo de docentes del municipio y del departamento, y se

creó con el ánimo de... primero armar un grupo de danzas, puesto que armar la chirimía se nos era difícil. Por el número de..., por el recurso humano, también por la dificultad de conseguir los instrumentos propios.

2) ¿Con que fin se creó la asociación Camerún?

Silverio: Camerún se creó con el fin de investigar, de fomenta y difundir la danza y la música del pacífico. Camerún era una organización ya establecida con el objeto de ejercer deporte, de hecho que Camerún tuvo varios equipos de fútbol que participaron en varios campeonatos aquí en Pereira. Y el ámbito cultural no era muy trabajado por que no estaba la persona indicada, cuando llegué yo aquí a Pereira, ya con Alexis hicimos como ese dúo, el trabajaba la parte de deporte y yo la parte cultural. Entonces yo ya me incliné más por los grupos de danza y de ir armando una chirimía.

3) ¿Cómo surge la agrupación Linaje?

Silverio: Iniciamos con un clarinete, por ahí conseguimos una tambora que aunque no era chocona, si era andina, conseguimos un redoblante e hicimos unos platillos con hoja de tanque, y con eso empezamos a armar la chirimía. Llegó un muchacho de Istimina, que medio tocaba clarinete y con él comenzamos a hacer, como los primeros pasitos con la chirimía. Luego se anexó un muchacho de Andágueda, Crisildo, que estaba aprendiendo a tocar clarinete y con él hicimos algunos toquecitos, y ya le fuimos dando la identidad a lo que era la chirimía, junto con el grupo de danza. Iniciamos a hacer

presentaciones pequeñas con ambos grupos. Eso hace ya... eso fue en el 99-2000, ya en el 2001, ya se conforma la chirimía como tal, y a esa chirimía se le anexa un bajo, aparece Juan Bautista, y ya Juan le apunta a otros elementos a la chirimía, luego estaba el maestro Esaú, Pablo con el trombón y Javier un pianista, que tocaba con "Los de La Risa", y como incorporación nueva a la chirimía le agregamos esos dos, el piano y el bajo.

4) ¿Cuáles son las diferencias que existen en el formato de chirimía?

Silverio: Para hablar de diferencias, primero hay que hablar en sí de la chirimía, porque la chirimía su nombre es tomado del clarinete como tal, que era una flauta española, la cual esta flauta la evolucionaron, le agregaron algunas llaves y esto dio origen al clarinete, y el clarinete en sí solo es la chirimía. Ya a este instrumento se le anexó un bombo, se le anexaron unos platillos y un redoblante, y se le anexo un bombardino o un cobre, en el chocó le llaman cobre. Ese es el formato de la chirimía.

Diferencias que hay dentro de los ritmos de la chirimía, sí. Por ejemplo, en el chocó hay dos zonas, que es la zona del Atrato y la zona del San Juan. Aunque es el mismo formato en cuanto a instrumentación, ya en cuanto a la ejecución si hay unas diferencias bien abismales.

En el San Juan el abozao se toca mucho más rápido al igual que el levantapolvo, se toca mucho más rápido; en cambio en el Atrato es más, más lento, ellos tratan de darle y tocar con más matices. Pero igual la chirimía que gusta y la chirimía el

pueblo es la que se toca con todo pues... sin tener en cuenta tantas alteraciones ni tantos matices, porque igual eso es música del pueblo, música de la gente.

5) ¿Cuántos temas tiene Linaje en su repertorio?

Silverio: Linaje tiene en su repertorio por ahí unos veinte temas, de esos veinte doce son temas inéditos, y los otros temas ya son arreglos que le hemos hecho de temas del folclor del pacífico y de otros grupos de otros compositores. Con el estilo obviamente de Linaje y con el formato que Linaje maneja.

6) ¿Cuántas composiciones tiene usted?

Silverio: Bueno, nosotros, composiciones inéditas, obviamente todas las composiciones que hasta ahora tiene Linaje, excepto “El Viejo”, las he hecho yo, y son de las doce, son once. Hay bastante, hay casi medio cuaderno de composiciones, que ni siquiera les hemos podido hacer los arreglos de Linaje, pero la idea es esa, de ir haciendo poco a poco, hay por hay quince o veinte composiciones escritas.

6. EVOLUCIÓN DE LA CHIRIMÍA DEL GRUPO “LINAJE”

El grupo “*Linaje*” fue fundado en el año 99 con fines de rescatar la música tradicional del pacífico bajo la dirección de Silverio Sánchez. A comienzos de este año consiguieron una tambora andina quien el mismo interpretaba, un redoblante a cargo de Francisco “Casma” Mosquera e hicieron unos platillos de hierro que tocaba Alexis Escarpeta y un clarinetista que estaba apenas comenzando a estudiar clarinete de forma empírica, su nombre Crisildo Mosquera.

Este cuarteto aún sin un repertorio significativo, tuvo un cambio radical para el año inmediatamente posterior, sumando a su nómina a Juan Bautista Mendoza bajista y productor del grupo cómico musical “Los de la risa” y al trombonista chocoano Pablo Palacios, quien llevó a su hermano Wiston Palacios, compositor y cantante.

En el año 2000 y 2001 probaron diferentes formatos entre los cuales participaron músicos de renombre en la ciudad de Pereira tales como, Leonardo Pérez trompetista reconocido, el maestro Lucas Fabián Molano quien además de interpretar el saxofón aportó arreglos musicales a la chirimía. Como un rescate musical valioso se da la integración del clarinetista

chocoano Esaú Torres, quien vivía en el Chocó y fue desplazado por la guerrilla quien, en una toma, tuvo que abandonar sus 2 casas y su tienda una noche. Con el clarinete bajo el brazo llegó a Pereira, donde se radicó en el barrio de invasión El Plumón.

Se gestaba entonces una chirimía orquestada o de fusión, con instrumentos propios de orquestas tropicales de la región, tales como el bongó, el bajo eléctrico, el piano y la trompeta.

Aunque se contaba con temas originales, estos aún no habían tomado una forma y un concepto concreto.

También estuvo en el 2003 el trombonista Andrés Toscano, quien fue integrado por Juan Bautista luego de que tocaran juntos en la orquesta Naborí, que Andrés dirigía para esta época. Estaba también en Naborí el pianista Freddy Tabima, quien ingresó por 2 años al grupo "*Linaje*". En este mismo año ingresó el percusionista Andrés Vásquez quien interpretaba las congas, él llevó al grupo al percusionista Santiago Anaya, quien tocaba el timbal.

El grupo fue entonces conformándose y buscando las nuevas sonoridades que quería explorar, su nómina para el año 2003 era 2 cantantes, clarinete, redoblante, bombo, platillos, trompeta, 2 trombón, piano, bajo, congas y

timbal. Con esta formación se participó por primera vez en el festival de música del pacífico Petronio Álvarez del año 2004, era la octava versión que se hacía de este festival, allí se interpretaron 3 temas originales de la agrupación.

Se estaban dando los primeros pasos para llevar el trabajo realizado en la ciudad de Pereira y presentarlo ante los máximos exponentes de la chirimía en el país.

El formato que se describe interpretaba una fusión que se denominaba “Chirisalsa” donde se mezclaban los ritmos tradicionales como el Porro Chocoano, el abozao y el currulao con ritmos afro cubanos, como el son, la rumba, el bembé y a caballo, y los arreglos musicales de Juan Bautista Mendoza y Lucas Fabián Molano.

Posteriormente se involucraron otros músicos quienes marcaron una etapa de transición para el grupo luego de que Juan Bautista se retirara para vivir en Bogotá. Ingresó entonces el bajista Pablo Ruiz, en el año 2005 y el percusionista Mario Restrepo, Santiago Anaya pasó a tocar la batería y se eliminó el redoblante por este año.

Ingresó en la sección de vientos, los músicos Carlos Augusto Alarcón quien tocaba la trompeta, Andrés Felipe Paz licenciado en música, quien a partir de este momento estaría encargado de los arreglos musicales.

La chirimía que se había empezado como un cuarteto tradicional de músicos chocoanos era ahora una agrupación ecléctica, con músicos e intérpretes de diferentes ciudades del país.

Se buscó entonces un nuevo sonido, mas potente y moderno, pero siempre conservando las tradiciones musicales y las letras que Silverio Sánchez y los compositores del chocó tenían.

En el año 2006 la plantilla de “*Linaje*” se ocupa nuevamente de rescatar la chirimía y sus aires tradicionales, buscando nuevos cantantes como Hollman

Solís y Yonnier Yurgaky. A su vez Andrés Felipe Paz fue recopilando repertorio representativo de agrupaciones como Bahía, Saboreo entre otras para interpretarlas en versión del grupo *“Linaje”*. Se integró momentáneamente el baterista Mauricio Dávila, quien se retiró ese mismo año.

Así se ganó un espacio en diferentes eventos musicales y se creó una conexión entre los chocoanos residentes en Pereira. La agrupación *“Linaje”* hizo en este año y en el 2007 más intervenciones que en ningún otro año, llevando un mensaje social y aportando música a la escena cultural y de esparcimiento en Pereira.

La agrupación a finales de 2007 da un giro con la llegada del guitarrista León Fabio Salcedo, quien fue una influencia para los arreglos. Se sumaron también el bajista Jairo Alberto Osorio, el pianista Carlos Edward Ríos, el baterista Hernán Mauricio Cardona y los cantantes Gloria Cano y Gustavo. León Fabio y Andrés Felipe Paz, dieron sus aportes para nuevos temas y arreglos musicales con influencias de jazz y músicas contemporáneas, a su vez los músicos de *“Linaje”* tomando su experiencia individual dieron aportes a los nuevos temas desde sus escuelas y proyecciones personales.

Andrés Felipe Paz, fue nombrado como director musical y construyó junto con el grupo *“Linaje”* el arreglo de “Mi buenaventura” tema que fue ganador a mejor arreglo musical en el año 2008.

La agrupación toma en este año un espacio dentro del Instituto de Cultura de Pereira, quien lo acoge como agrupación cultural y le da un apoyo por medio de la sección de Extensión Musical.

En ese año se tiene una plantilla de músicos constante, y se aporta entonces un nuevo instrumento de percusión al formato de chirimía, se trata de una evolución emanada desde el mismo concepto de la chirimía, en la cual se utiliza el jazz palo. Su nombre, la “Bongorimba”, se toma como un instrumento de percusión que a su vez puede ejecutar alturas determinadas, se construyó con una base hecha de guadua y 4 tambores de bongó. La interpretación esta a cargo de Santiago Anaya quien interpreta las congas a la vez.

Se busca entonces darle más fuerza al grupo y más libertad eliminando la batería, y se deja la chirimía en su forma tradicional, se le suman los sonidos eléctricos de la guitarra y el bajo en forma más específica, investigando sobre los bordoneos de marimba y los fraseos de los clarinetes y el bombardino.

La chirimía se compacta con 3 voces en el coro y una línea de vientos de 5 músicos, ingresan Diego Torres al trombón luego de la retirada de Pablo Palacios y el profesor Walter Londoño en el Saxofón soprano, después de la retirada de Carlos Augusto Alarcón ex - trompetista.

Queda entonces una cuerda de 2 saxofones, uno alto y un soprano, dos trombones y un clarinete que es ejecutado en unas oportunidades por Yonnier Yurgaky y en otras por Gloria Cano.

A finales del 2008 se tiene una conformación constante y se dan un estándar a los arreglos del grupo que se divide en dos secciones:

- Arreglos Experimentales con influencias de jazz, haciendo uso de compases irregulares y ejecución de los instrumentos de una manera más académica.

- Arreglos tradicionales, con esquemas tradicionales, para eventos de festejo y públicos en formación o de carácter más popular.

Se ha hecho entonces, un recorrido por la historia de la agrupación que afloró en la mente de un licenciado y que se volvió realidad gracias al empuje de sus integrantes sumando la magia de la música tradicional y de fusión de chirimía.

6.1 Aportes significativos de “*Linaje*” a la música del pacífico

Es importante reconocer que la labor de los grupos de músicas folclóricas o tradicionales está supeditada a estar fuera de las emisoras comerciales o de canales de televisión masivos en la mayoría de las veces. Sin embargo, la agrupación “*Linaje*” a luchado contra estos tabúes de la música comercial, y ha emprendido una labor que ha dado frutos, en una medida aún pequeña para el tamaño de la industria musical; pero que significan un aporte grande a la representación de las comunidades afro y de los músicos que hacen la labor de difundir otros tipos de muestras culturales.

El grupo “*Linaje*” ha hecho aportes en diferentes campos del desarrollo cultural y artístico de la región y a nivel nacional; participando en eventos y haciendo música tradicional propia y de otros autores, además de diversas actividades que serán enunciadas a continuación:

En el desarrollo del grupo se ha podido ejercer una difusión de la música del pacífico que ha llevado a que la agrupación esté en diferentes escenarios y eventos de la ciudad y del país, entre los cuales se encuentran el Festival de música del pacífico Petronio Álvarez en sus versiones 8,9,10,11 y 12.

La Alianza Colombo-Francesa convocó a “Linaje” para abrir la celebración mundial del Día de la música o “Feté de la musique”, este concierto se realiza el 21 de julio, día del solsticio de verano, y se hace en simultánea en diferentes partes del mundo, en honor a la diversidad de géneros, culturas y etnias.

La alcaldía Social de Pereira y el Instituto del Cultura y Fomento al turismo exaltaron la labor de cada uno de los músicos de la agrupación “Linaje” el 21 de junio de 2007 como reconocimiento y contribución al desarrollo musical y artístico de la ciudad.

En Agosto 17 del año 2008, “Linaje” se hizo acreedor al premio de Mejor Arreglo Musical en el Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez” que se realiza en la ciudad de Cali, con lo cual se fortaleció el concepto musical y se dio paso a la grabación de tres temas que muestran la tradición del Chocó mezclada con la modernidad y la música académica.

El 20 de Julio de 2009 “Linaje” fue escogido para representar a los pereiranos ante todo el país, haciendo parte de la celebración del 20 de Julio en el gran concierto nacional compartiendo tarima con la Banda Sinfónica de Pereira, Pipe Peláez y otros artistas de renombre nacional e internacional.

Entre otros aportes que ha hecho “*Linaje*” a la comunidad chocoana en Pereira y la música popular se encuentran:

Preservación de la chirimía como agrupación tradicional con proyección a futuro en el panorama musical actual por medio de grabaciones, presentaciones y difusión en diferentes medios de comunicación, tanto escrito, como hablado y televisado.

Conservación de los ritmos, cantos y esquemas de las estructuras tradicionales de las músicas del pacífico.

Integración de las personas naturales de la región chocoana en la construcción protagónica de los esquemas musicales y temáticos del grupo. Se cuenta con varios compositores de origen chocono dentro del grupo.

Se ha logrado mantener viva la cultura de los antepasados Afro por medio de los mensajes que se enuncian en los temas y en la ejecución rítmica de patrones casi extintos o inexistentes en la región pereirana tales como ritmo de:

Levantapolvo; es un ritmo alegre y movido, se ejecuta para hacer bailar a la gente de manera eufórica y como su nombre lo dice, en los bailes antiguos donde los pisos eran de tierra, se levanta el polvo cuando este aire era ejecutado.

RUMBA O LEVANTAPOLVO

The image shows a musical score for three percussion instruments: Platillos, Bombo, and Redoblante. The title "RUMBA O LEVANTAPOLVO" is written in green at the top. The Platillos staff has a rest followed by a series of 'x' marks indicating hits. The Bombo staff has a series of quarter notes. The Redoblante staff has a rest followed by a series of eighth notes.

Aguabajo; es un ritmo lento, donde la intención del que lo ejecuta es sentir que se va viajando en una canoa río abajo y que el agua desliza suavemente la embarcación. Es un ritmo poco usado, casi extinto pero de mucha importancia para los investigadores, musicólogos e intérpretes de esta música.

Parche-parche; de los ritmos del norte del pacífico es uno de los más lentos, el parche parche es un ritmo que debe ser ejecutado con mucha delicadeza y tratar de llevar la melodía a un punto expresivo y nostálgico que transmita la evocación de momentos memorables en el Chocó o en la región donde se habita.

Abozao; es el ritmo más popular construido sobre compás de 6/8 en la chirimía, es usado para reemplazar el currulao y es un poco más rápido. Se caracteriza por ser alegre y en sus letras se puede apreciar textos jocosos o que animan a la gente a bailar y cantar.

Currulao; Es el rey de los ritmos del sur, no tan usado en el Chocó, pero si es relevante en el repertorio, es lento y cadencioso, tiene su característica más importante y es la fuerza con la que puede sonar, se hizo muy famoso porque sobre el currulao está compuesto el tema más importante del Folclor del pacífico cuyo nombre es "Mi Buenaventura".

El grupo "*Linaje*" se especializó en la construcción de arreglos fundamentados en el repertorio de chirimía por medio de la aplicación de principios musicales académicos y populares, siendo estos últimos tomados desde el conocimiento que se ha desarrollado sobre la cultura del pacífico, la idiosincrasia de la gente y las costumbres de diversos tipos que existen allí. La interacción constante a nivel musical y social de los músicos chocoanos con los músicos residentes en Pereira generaron una mezcla que permitió

crear estas obras musicales que ahora se plasman en el espacio sonoro de la ciudad de Pereira.

Se contó con integrantes chocoanos durante todo el proceso de formación del grupo para que ejecutasen labores fundamentales, tales como composición, arreglos, ejecución de instrumentos y transmisión del conocimiento popular a los músicos que no pertenecen a la región del pacífico.

Además la chirimía base que hace parte de la agrupación "*Linaje*" esta ligada a la fundación Zafra cuya principal misión es la de difundir y proteger las costumbres y tradiciones, con la cual se han hecho diferentes labores sociales y eventos culturales de tipo privado y público.

"*Linaje*" tampoco ha sido ajeno a la población Afro que se encuentra en la ciudad, y ha sido partícipe de eventos como el día de la afro-colombianidad, finalización de los juegos Afro Risaraldenses, Celebración del Día del libro en el instituto de Cultura de Pereira y Fiesta de la Música, evento organizado por la Alianza Francesa en la ciudad de Pereira, entre otros, dónde ha tenido un la oportunidad de entregarle a la comunidad pereirana el fruto de años de trabajo alrededor de la cultura popular del norte y sur del pacífico colombiano.

La agrupación además cuenta con acceso a la música y la formación actual del grupo en la Web para aprovechar las ventajas que la tecnología nos brinda, generando un espacio de cultura y de música a quien visita estos espacios. Se pensó en una página web donde las personas pudieran interactuar con los integrantes del grupo por medio de mensajes y donde la agrupación pudiese proyectarse a nivel nacional e internacional, lo cual ha sido bastante complejo con la música del pacífico pues esta no tiene entrada a las emisoras comerciales. Lo más importante es darle la oportunidad a

cualquier persona de ver las fotografías y videos de “*Linaje*”, de escuchar las canciones que se han ido grabando a lo largo de la trayectoria del grupo y de opinar sobre estos mismos para así conocer la respuesta del público virtual que nos visita.

<http://www.myspace.com/”Linaje”group>

<http://es-es.facebook.com/pages/GRUPO-”LINAJE”/26384308863>

6.2 Análisis musicológico del repertorio del grupo

Al realizar este análisis queremos abrir un camino que vislumbre a otros pedagogos, estudiosos y músicos las diversas posibilidades que se encuentran cuando la exploración grupal e individual de una corriente cultural se desarrolla con voluntad y conciencia. Tanto a nivel popular como académico la música del pacífico entrega a quien la escucha elementos sonoros renovados y tradicionales cada vez que se ejecuta.

El análisis del registro del tema y de las escalas se basará en las melodías que ejecuta la voz, puesto que es esta la base primigenia para la creación de los temas en el grupo “*Linaje*”, posteriormente se le agregan los arreglos instrumentales. El registro es el rango que utiliza el cantante para ejecutar la melodía, es decir, desde la nota más grave que canta en la canción hasta la más aguda, la escala es la sucesión de notas que se utilizan en la escala y que permite fijar una tonalidad o unas alteraciones constantes durante el tema.

Los tambores autóctonos, africanos, las melodías rítmicas, cadenciosas y la armonía junto con las estructuras propias de los temas, sumado a las nuevas tendencias que el mundo entrega a la música, dan como resultado una obra

que debe ser analizada detenidamente y desglosada para su entendimiento completo.

Se mostrarán entonces los conceptos de forma, tonalidad, motivo rítmico predominante, registro, escala, y acordes utilizados. El análisis se enfoca en el análisis de la melodía y en mostrar la armonía y la interacción de los contracantos por medio de las partituras de 3 temas del repertorio del grupo:

6.2.1 África

The musical score for 'África' is written in G minor (one flat) and 6/8 time. It consists of 72 measures. The melody is characterized by frequent triplet patterns. The harmonic accompaniment uses chords Gm, D7, and G7. The score includes a first ending (1. Gm) and a second ending (2. Gm) starting at measure 55. The tempo is marked 'Allegro' and the performance instruction is 'N.C.' (No Chords).

Forma: Intro A – B

Tonalidad: Gm

En esta canción son utilizados los acordes Gm y D7 para la ejecución “A capella” del tema, no están consignados los acordes que se ejecutan en el arreglo instrumental, puesto que estos pueden variar y están a gusto de quien lo ejecuta. *(Para escuchar el audio, ver anexo cd)*

Motivos rítmicos predominantes

Registro

Escala

Acordes utilizados

Gm D7

6.2.2. Mi buenaventura

Versión Linaje

Mi Buenaventura

Petronio Álvarez

F^{Maj}7 F^{Maj}7 F^{min}7 F^{min}7 F^{Maj}7

6 F^{Maj}7 F^{min}7 F^{min}7 B^bmin7 E^b7
LATIN 3

10 A^{dim}7 D^bMaj7 G^{dim}7/B C7/B^b F^{min}7 B^b7/A^b B^bmin7 E^b7/B^bE^b

14 A^{dim}7 D^bMaj7 G^{dim}7 C7/B^b D^m7(b⁹)/F F^{min}7
CURRULAO
p CRECIENDO
CURRULAO
p CRECIENDO

2

D m7(b5)/F F min7 D m7(b5)/F F min7 D m7(b5)/F

F min7 F min7 F min7 B^b7/F A^bMaj7

F min7/A^b G min7 G m7(b5) C7/G F min7 D m7(b5)/F

F min7 B^b7/F A^bMaj7 F min7/A^b G min7

G m7(b5) C7/G F min7 D m7(b5)/F B^bmin7 E^b7/B^b B^bmin7

44 A^bMaj7/G B^bmin7 E^b7/B^b B^bmin7 A^bMaj7/G $Gm7(b5)$ $C7/G$

50 $Fmin7$ B^b7/F $Gm7(b5)$ $C7/G$ $Fmin7$ B^b7/F B^bmin7/F E^b7/G A^bMaj7 D^bMaj7

55 $Gdim7$ $C7/G$ 1. 2. $Dm7(b5)$ $Fmin7$ **LATIN**

59 B^bmin7 E^b7/B^b $Adim7$ D^bMaj7 $Gdim7$ $C7/B^b$ $Fmin7$ B^b7/A^b B^bmin7 E^b7/B^b

64 $Adim7$ D^bMaj7 $Gdim7$ $C7/B^b$ $Fmin7$ B^b7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. $Dm7(b5)/F$ $Fmin7$ $Dm7(b5)/F$ **CURRULAO**

Motivos rítmicos predominantes

Registro

Escala

Acordes utilizados

F min7 B^b7/F A^bMaj7 F min7/A^b G min7 G m7(b5) C7/G

F min7 D m7(b5)/F B^bmin7 E^b7/B^b B^bmin7 A^bMaj7/G

6.2.3 Mi sábalo

Versión "Linaje"

Score

Mi Sábalo

Versión Linaje

Arreglo: León Fabio Salcedo

The score is for the piece "Mi Sábalo" in the "Linaje" version, arranged by León Fabio Salcedo. It is written in 3/4 time with a key signature of one sharp (F#). The score includes parts for "Voz y clarinete" (Vocal and Clarinet), "Piano 3", and "Ritmo percusión son choocoano".

The score is divided into systems, with measures 8, 14, 20, and 25 marked. The piano part features a rhythmic accompaniment with chords and melodic lines. The vocal and clarinet parts are mostly rests, indicating they are not active in this section of the score.

Chord progressions are indicated above the piano part:

- Measures 8-13: F#min, Emin7, F#min, Emin7
- Measures 14-19: Emin7, F#min, Emin7
- Measures 20-24: F#min, Emin7
- Measures 25-29: Abmin, Clarinete o guitarra, F#min, Emin7

2

Pno. 3

34 Emin7 A⁹min A⁹min

This system contains measures 34 to 38. The key signature has one sharp (F#). Measure 34 has a whole rest in the treble and a bass line with eighth notes. Measure 35 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 36 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 37 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 38 has a whole rest in the treble and a bass line with chords.

Pno. 3

35 G F Rdim7 Em7

This system contains measures 39 to 43. Measure 39 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 40 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 41 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 42 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 43 has a whole rest in the treble and a bass line with chords.

Pno. 3

42 Em7 Em7 Dmin/F A⁹dim Am6

This system contains measures 44 to 48. Measure 44 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 45 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 46 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 47 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 48 has a whole rest in the treble and a bass line with chords.

Pno. 3

46 Am6 Emin/G D9 Bmin/E#

This system contains measures 49 to 53. Measure 49 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 50 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 51 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 52 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 53 has a whole rest in the treble and a bass line with chords.

Pno. 3

50 Esus4/B Amin/C Bmin Emin/B

This system contains measures 54 to 58. Measure 54 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 55 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 56 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 57 has a whole rest in the treble and a bass line with chords. Measure 58 has a whole rest in the treble and a bass line with chords.

Pno. 3

58 Em7 Em7 D min/F A^bdim A m6

Pno. 3

62 A m6 E min/G D9 B min/F[#]

Pno. 3

66 E sus4/B A min/C E min/B

Pno. 3

70 D/A Voz E m/G A min B 7/A E min/G

Pno. 3

74 D/A E min/G A min B 7/A E min/G

4

82 D/A Em/G Amin B7/A Em/G

Pno. 3

86 D/A Em/G B7/A Emin/G

Pno. 3

90 Emin/G Amin B7/A Emin/G

Pno. 3

94 Emin/G F#dim7 Amin B7/A Emin/G

Pno. 3

98 Emin/G F#dim Amin B7/A Emin/G

Pno. 3

106 E min/G F#dim7 A min B7/A E min/G

Pno. 3

110 E min/G F#dim7 A min B7/A E min/G

Pno. 3

114 E min F#dim A min B7 E min

Pno. 3

118 E min F#dim E bdim/F# Bsus/E

Pno. 3

122 G A min/E E bdim/F# Bsus/E

Pno. 3

6

131 A min A min/E B 7/E^b E min E min

Pno. 3

135 F[#]dim7 B7 Bsus/E E min7

Pno. 3

139 F[#]dim7 B7 Bsus/E E min7/G

Pno. 3

143 D13M7/A F[#]m1^b9/E

Pno. 3

147 D13M7/A F[#]m1^b9/E

Pno. 3

155 D13M7/A F#m1b9/E

Pno. 3

159 F#m1b9/E Bbdm7 Amin Abm7b9 Db7

Pno. 3

164 Dbdm11/F# B7 E7 F#min7 B7

Pno. 3

169 Bbdm7 Amin Abm7b9 Db7

Pno. 3

173 Dbdm11/F# B7 D13M7/E Em7

Pno. 3

8 PIANO

184 F#m7(b5) Emin/G Dmin7 Dmin/F

Pno. 3

188 F#m7(b5) Emin Emin7 F#dim7

Pno. 3

192 B7 Bsus/E Amin7 Bm(b9)/D G7

Pno. 3

196 F#dim7 Emin Emin7 F#dim7

Pno. 3

200 B7 Bsus/E Amin7 Bm(b9)/D G7

Pno. 3

Pno. 3

208 B7 Bsus/E A min7 Bm9/D G7

Pno. 3

212 F#dim7 B7 E min E min7 F#dim7

Pno. 3

216 B7 Bsus/E A min Bm9/D G7

Pno. 3

220 F#dim7 B7 E min E min7 F#dim7

Pno. 3

224 B7 E min F#dim7

10

232

E min7 F#m7(b5) BM7(b5) Em7 Em7

Pno. 3

236

E min7 B m7(b5) E7 A min7 A min7

Pno. 3

240

Bsus7#5/A D9 GMaj7 Bsus7#5/G

Pno. 3

244

F#m7(b5) B7 E min E min

Pno. 3

248

E min7 F#m7(b5) BM7(b5) Em7 Em7

Pno. 3

252 Emin7 Bm7(b5) E7 Amin7 Amin7

Pno. 3

256 Bsus7#5/A D9 GMaj7 Bsus7#5/G

Pno. 3

260 F#m7(b5) B7 B7 B7

Pno. 3

264 D13M7/E Em7 D13M7/E Em7 Bm1b9/D

Pno. 3

269 D13M7/E Em7

Pno. 3

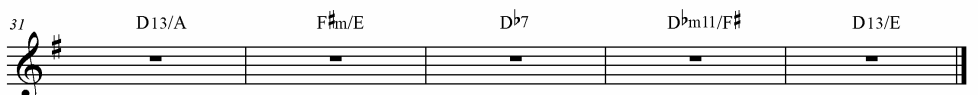
FORMA: Intro – A – B – C – B´ - Intro - Coda

Tonalidad: Em

Motivos rítmicos predominantes

Acordes utilizados

6.3 Agrupaciones destacadas del formato libre de música del pacífico

En los estándares generados a partir del Festival de música del Pacífico se han constituido 4 grandes categorías donde se enmarcan las diferentes agrupaciones. Los estándares se refieren exactamente a la cantidad de integrantes y a los instrumentos que deben ser ejecutados en las agrupaciones tradicionales, y para las agrupaciones de la categoría “Libre” se ha dado un número limitado de 13 integrantes. Entonces se exige que las

agrupaciones de marimba tengan, dos cununos de construcción artesanal, 2 tamboras o bombos típicos del pacífico, una marimba de chonta, hasta 4 voces y cada una con su guasá*. En el formato de chirimía se exige, bombo, redoblante, platillos, 2 clarinetes, 1 bombardino y por último hasta 3 voces.

En la agrupación libre no se enuncian instrumentos específicos, pero si se pide que los arreglos sean sobre ritmos tradicionales del pacífico y que los temas sean con alguna característica propia del folclor chocoano que pueda ser identificable por los jurados, sea un paso de baile, un refrán tradicional o una melodía conocida.

Se hace referencia a este festival porque, sin duda alguna es el más importante no solo en la región pacífica, sino en el país. El festival entonces es determinante para aclarar la definición que se tiene de Formato Libre en el cual “*Linaje*” ha desarrollado su labor.

Las formaciones que hay en el festival van desde “Violines Caucanos”, “Grupo de Marimba”, “Grupo de chirimía tradicional” y “Formato Libre”, en el cual nos concentraremos.

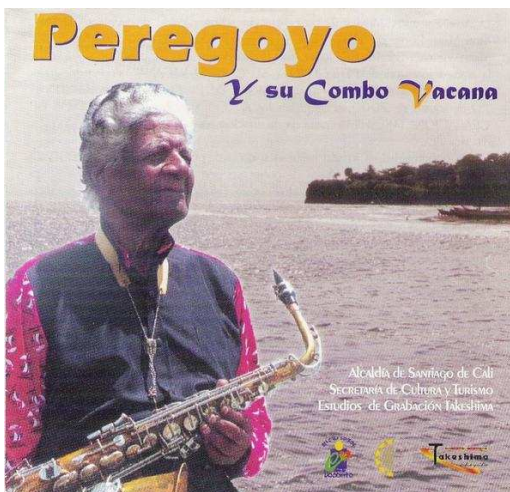
El formato libre, puede contener en sus formaciones diferentes instrumentos musicales de diverso uso, sin importar su procedencia ni su aspecto histórico dentro de la tradición chocoana. El formato libre permite dar nuevos horizontes a la música tradicional y fusionarla con tendencias vanguardistas extranjeras y algunas mezclas incluso entre el mismo folclor colombiano.

Es importante mencionar que las agrupaciones de Formato Libre han llevado a la comercialización de la música del Pacífico y han llegado hasta ponerla en un nivel reconocido en el ámbito nacional.

* Es un instrumento idiófonos de sacudimiento, parecido al chucho de la región atlántico. Es un cilindro lleno de semillas que se toca por el movimiento que se le da. Se interpreta de tres formas diferentes en el ritmo de currulao y se hacen de manera simultánea por medio de las coristas o cantaoras.

Las agrupaciones que mencionamos a continuación han tenido diferentes enfoques tanto en la música tradicional del Chocó y del Pacífico como en la música universal que han integrado a sus arreglos, es por esto que se le ha dado una mirada diferente a la música del Pacífico, pues demuestra que con ella se puede explotar la versatilidad de los ritmos y melodías siendo una música actual y con suficiente calidad para sonar a la par con otras músicas del mundo. Además han servido de inspiración para el proceso que se ha llevado a cabo durante estos años, prestando especial atención a todo tipo de detalles que se encuentran en esta música, desde las letras y los mensajes que llevan, hasta las figuras rítmicas más pequeñas que se perciben apenas. Estos grupos han tenido recorrido nacional e internacional en algunos casos, y gracias al Festival Petronio Álvarez los integrantes de “*Linaje*” han podido interactuar personalmente con muchos de los músicos que hacen parte de estas agrupaciones, contando también con talleres y observándolos en presentaciones en vivo.

6.3.1 Conjunto Vacaná

Liderado por Enrique Urbano Tenorio autor de la música del himno de buenaventura, mas conocido popularmente como Peregoyo, esta agrupación creada en 1962 de corte tradicional/fusión fue pionera en el sonido estéreo cuando aún se utilizaban las vitrolas y otros reproductores de audio, su aporte a la innovación en la música chocoana se dio en la mezcla de marimba, cununos y guasá con guitarras eléctricas, saxofones, bajo, timbales y trompetas. Se destaca por haber grabado temas como Mi buenaventura, Río juají, El currulao, La Palma de Chontaduro, Ola de agua, Sabor vacaría. Este grupo fue el primero de buenaventura en grabar un disco, además de recorrer el país y parte del mundo difundiendo el folclor del litoral pacífico.

6.3.2 Saboreo

Esta agrupación es la más importante a nivel nacional en cuanto a música del pacífico comercial se refiere, su tema “La vamo a tumba” suena por todo el territorio nacional desde su lanzamiento oficial en el festival Petronio Álvarez, es una fusión con chirimía y salsa.

6.3.3 La contundencia

Este grupo trabaja los aires tradicionales de chirimía y los mezcla con arreglos en los vientos de músicas caribe, además de tener piano y bajo eléctrico.

6.3.4 Grupo bahía

Este grupo es el mejor ejemplo de mezclas entre latin jazz y música del pacífico, toma la batería y los fraseos de jazz y de la marimba para incorporarlos a los vientos, además de ritmos cubanos, funk y rock.

6.3.5 Choquibtown

Chocó, Quibdó, pueblo, estas tres palabras resumen el grupo que puso en las emisoras de Hip hop y rap, la mezcla más audaz que se ha logrado hasta ahora en la música del pacífico. Juntando sonidos electrónicos, 3 raperos, letras expresivas y sonoridades autóctonas, este grupo deja muy en alto el nombre de Colombia cada vez que va de gira.

6.3.6 *Mojarra eléctrica*

La mojarra es una mezcla con sonidos de guitarra eléctrica, de una batería muy rockera y 3 saxofonistas que interpretan melodías con influencias árabes y africanas en la ejecución de temas propios del pacífico colombiano.

6.3.7 *Herencia de timbiquí*

Herencia de Timbiquí tiene una formación similar a la de una orquesta de timba, con batería, congas, piano, bajo y cantantes, le añade vientos y la marimba. Sus arreglos musicales se basan en temas tradicionales con algunas variaciones hacia la salsa y otras hacia la timba cubana.

6.3.8 Esteban Copete Álvarez

Nieto de Petronio Álvarez, Esteban ha sido representante del folklore del pacífico en todo el mundo, interprete de la marimba de chonta y el saxofón alto este músico ha mezclado el jazz internacional con los aires tradicionales de las agrupaciones de chirimía y marimba de chonta

6.3.9 La revuelta

Este grupo de marimba “urbana” mezcla rap, hip hop, folklore del atlántico con el pacífico y sonidos pre-diseñados en computador.

6.3.10 Grupo canalón

El grupo canalón interpreta música de Timbiquí (cauca) y se destaca por sus arreglos encantadores de voces femeninas.

6.3.11 CARLOS FERNANDO POLO “BATERIMBA”

Este ex profesor de educación física, baterista con grandes habilidades motrices y don de gentes es intérprete de más de 8 instrumentos de percusión y un bajo eléctrico en escena además de cantar.

7. BIBLIOGRAFÍA

- a. MARULANDA, Octavio. Folclor del Litoral Pacífico de Colombia. Instituto Colombiano de Cultura. Bogotá, Colombia. 1979. Pág. 5.
- b. BERMUDEZ, Egberto. Música Tradicional y popular de Colombia. Ed. Carpel. Medellín.1968. Pág. 118
- c. PERDOMO, José Ignacio. Historia de la música en Colombia. Ministerio de Cultura. Bogota.1985 Pág. 227
- d. BERMUDEZ, Egberto. Los instrumentos musicales en Colombia. Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia. Bogota, 1985, Pág. 77-78
- e. Entrevista realizada a Silverio Sánchez, integrante de la agrupación “*Linaje*” y percusionista de conjunto tradicional de chirimía.
- f. <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-82922.html>
- g. OCAMPO LOPEZ, JAVIER / 1981. El Folklore y los bailes típicos Colombianos. Biblioteca de Escritores Caldenses, Manizales.
- h. OCAMPO LOPEZ, JAVIER / 1984. Las Fiestas y el Folclor en Colombia. El Ancora Editores, Medellín.
- i. OCAMPO LOPEZ, JAVIER / 1976. Música y Folclor de Colombia. Editorial Presencia Ltda., Bogotá.

- j. ABADÍA, Morales Guillermo. "Compendio General del Folclore Colombiano". Talleres Banco Popular. Bogotá, 1983.
- k. ABADÍA, Morales Guillermo. Compendio General del Folclore Colombiano. Citado en El Pacífico Colombiano.
- l. GUTIÉRREZ Azopardo Idelfonso. "Historias del Negro en Colombia". Editorial Nueva América Bogotá, 1986.
- m. MUSEO RAYO de Roldanillo. "Voz del mar, tambor y verbo" Dirección Águeda Pizarro Rayo. Talleres Editoriales. Museo Rayo, 1997.
- n. PAREDES Cruz Joaquín. "Buenaventura la ciudad del Pacífico". Editorial Litoalpes, 3a Edición, 1987.
- o. PEDROZA Álvaro. VANIN Alfredo. La vertiente afrocubana de la tradición oral. Facultad de Humanidades Universidad del Valle, Cali, 1994
- p. PINILLA Higuera Germán. "Culturas Populares Vallecaucanas" Instituto Popular de Cultura. Cali, 1997.
- q. VANÍN Alfredo. "La Vertiente Afropacífica de la Tradición Oral". Editorial Facultad de Humanidades. Universidad del Valle. Cali, 1994.
- r. YIP Madrid Abraham. "El Negro en el desarrollo de la Costa Pacífica". Imprenta Departamental Valle. Cali, 1995.
- s. <http://www.musicalafrolatino.com/indexmarcos.htm>
- t. <http://www.cali.gov.co/corporativo.php?id=2502>

- u. [http://es-es.facebook.com/pages/GRUPO-\"LINAJE\"/26384308863](http://es-es.facebook.com/pages/GRUPO-\)
- v. [http://www.myspace.com/\"Linaje\"group](http://www.myspace.com/\)
- w. <http://malena081.lacoctelera.net/post/2008/06/16/jovenes-desplazamiento-y-conflicto-social>
- x. GUTIÉRREZ Caro, Raúl. Periódico Le Monde Diplomatique. Edición Colombia, junio de 2008.
- y. <http://gcn.mincultura.gov.co/explorar/pereira/>

8. GLOSARIO

Aguabajo: Tonada que se canta en las balsas o canoas, cuando los habitantes del litoral pacífico van río abajo, es de origen africano y una mezcla indígena de la tribu Embera.

Batás: Tambores autóctonos africanos que se ejecutan en los grupos de santería cubana y africana, son conocidos por sus sonidos frenéticos y ritmos sincopados.

Campanas De Mano: Instrumento de hierro, también conocido como cencerro, de origen africano, muy usado en la interpretación de músicas caribeñas, tales como el Merengue, la Salsa, el Bolero, entre otros.

Cununo: Instrumento de percusión colombiano, de un solo parche, tapado por la otra parte del tambor, se ejecuta a mano limpia, para tocar los aires del conjunto tradicional de marimba.

Currulao: Ritmo tradicional del Litoral Pacífico construido en compás de 6/8, se ejecuta tradicionalmente con la Marimba de Chonta y el acompañamiento de 2 bombos, 2 cununos, 2 o más guasás y voces.

Guasá: Idiófono de sacudimiento, este instrumento está hecho de guadua, tiene semillas por dentro y se utiliza para acompañar la marimba, es tocado tradicionalmente por las mujeres mientras que van cantando.

Jam Block: Instrumento de percusión más conocido como Cajita China, fue desarrollado por la Lp music store en NY para reemplazar las claves, se ejecuta en diversos sets de percusión, desde música contemporánea aleatoria hasta músicas tradicionales de todo el mundo.

Levantapolvo: Ritmo tradicional del conjunto de chirimía, se caracteriza por su velocidad y ejecución alegre. Trata de hacer que el bailaror levante el polvo

como en las antiguas sesiones de baile, donde el piso de tierra azotado por quienes concurrían al festejo terminaban levantando el polvo.

Pusandao: Comida típica de la costa Pacífica, cuya base es la carne de cerdo curada, plato al que se le agrega pollo, plátano, papa y huevo.

Shekere: Instrumento africano, también conocido como Cabasa, es propio de la cultura Yoruba, se usa para cantos de santería, acompañar músicas tradicionales cubanas y africanas. Es un totumo o bola grande de madera, hueca por dentro con un enmallado de semillas que van por fuera y hacen que suene.

Vibra Slap: Este instrumento fue desarrollado por la Lp Music Store, es una varilla en forma de S, en su parte superior se encuentra un dispositivo de madera que vibra, tiene en su interior tres o cuatro maderos flojos que hacen que suene, en la parte de abajo tiene una bola de madera donde el ejecutante golpea. La vibración pasa por la varilla y llega hasta los maderos.

Yembé: Instrumento de Percusión africano. El más importante de toda la tradición africana, antepasado del cununo y del tambor alegre; el Yembé es usado actualmente en grabaciones de jazz, pop, salsa, latin jazz, entre otras músicas. Es propio de la cultura africana y se caracteriza por sus sonidos agudos, es similar a las congas, solo que puede reproducir sonidos más bajos y más agudos, se toca a mano limpia. Es particular por tener forma de copa, esta madera es tallada de un solo tronco, no se arma por partes, tiene

en su parte superior un parche de venado supremamente templado con un amarre hecho de hilos y cabuyas propias de cada región, puede tener en el enmallado unos aditamentos con cascabeles. Se ejecutan dos o más en los grupos folclóricos africanos, y sirve para acompañar a las cantantes sagradas de las tribus o para hacer solos.