

Música Baile y Fiesta

Lucía Esperanza Garzón

El hoy de una tradición

Los festivales de gaita en la costa atlántica colombiana

Lucía Garzón investiga e impulsa desde hace varios años la música de gaita en la Costa Atlántica y en Bogotá. Ha publicado ya otros artículos sobre el tema en *A Contratiempo* ("Mañe Mendoza, gaitero", Número 1) y en otras publicaciones especializadas. Actualmente se encuentra en Brasil estudiando algunos aspectos de la música afrobrasileña. Desde allí nos envió este artículo sobre los festivales de gaita fruto de su trabajo de campo de varios años en la región caribe colombiana.

Las fotografías fueron tomadas por la autora durante el Festival de Gaita en Ovejas (Sucre, Octubre 1988).

Al final de este siglo los cambios en la tecnología en los medios de comunicación, las relaciones de PRODUCCION y CONSUMO cultural han transformado substancialmente lo que durante mucho tiempo fue la estructura de la transmisión de los valores culturales: LA TRADICION ORAL. Ante esta situación la presencia viva de manifestaciones como la MUSICA DE GAITA, necesita espacios de promoción y divulgación que van transformándose de acuerdo con el tiempo en que se vive.

El presente artículo hace un paralelo en este puente cultural que día a día vivenciamos: los viejos portadores del saber: EL MAESTRO TONO FERNANDEZ, y la nuevas formas de difusión: LOS FESTIVALES DE GAITA.

Tal vez para muchos colombianos la música de GAITA sea sólo una manifestación más de la música nacional sin reconocerle el valor que ella posee como SINTESIS DE LA CULTURA MESTIZA COLOMBIANA (raíz de nuestra identidad como pueblo del Nuevo Mundo) y como fuente de elementos culturales que hoy en día se traducen inclusive en la producción comercial musical.

Las sabanas de la Costa Atlántica Colombiana que cubren los departamentos de BOLIVAR, CORDOBA, SUCRE, MAGDALENA, son el contexto y medio de donde surge esta música de GAITA: la historia socio-política y económica del siglo XVIII con el comercio de esclavos, el XIX con el movimiento comercial por el río Magdalena y el proceso del cruce étnico y cultural que se dio entre el Europeo (Español), Indígena y Africano generó este tipo de expresión que floreció con el nombre de GAITA.

El Español aportó la lengua y parte de la estructura poética; el indígena, las flautas denominadas gaitas y el sentimiento andino, el africano: la rítmica transmitida a través del instrumental percutido (tambores). Así la música de GAITA nació y se desarrolló para perdurar durante cerca de dos siglos a pesar de la influencia y penetración de culturas foráneas, perdura con presencia latente en su medio,

Toño Fernández, gaitero y creador. 24 septiembre 1912 - 2 diciembre 1988.
Foto tomada el 18 de octubre de 1988 por O. L. Garzón.

conservando el ancestro que le dio el reconocimiento de AIRE NACIONAL (conocido popularmente como CUMBIA).

San Jacinto, una pequeña población del departamento de Bolívar, fue la cuna de uno de sus principales exponentes y directores de esta música: su nombre, TOÑO FERNANDEZ, era su nombre artístico; su nombre de pila fue MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ y en sus 86 años de vida brindó su amor por esta tierra sabanera que modeló con el arte de la poesía y la música. El es uno de los mayores autores de la historia gaitera, la música de sus autoría se escuchó más allá de su pueblo llegando a América Central, Europa y Asia. Uno de sus aportes mayores, además de sus incontables canciones, fue la idea de organizar un grupo pues los gaiteros existían desde tiempo atrás pero no como estructura grupal "fue así como de él surgió el CONJUNTO AUTENTICOS GAITEROS DE SAN JACINTO" que aún perdura. TOÑO FERNANDEZ fue una gran conocedor de esta forma musical denominada CUMBIA; desde sus 12 años inició su vida artística e improvisaba sus versos con fluidez, por esta razón la incontable producción de canciones no fue registrada (grabaciones o memoria); algunos temas muy reconocidos son : "CANDELARIA", "LA BOGOTANA", "LAS TRES MARIAS", inspiradas en este tema de las mujeres que fue un motivo que le acompañó siempre. Para recordar una canción que poco se conoció pero que es otro motivo de presencia viva dentro de estos autores populares es el siguiente texto del

"SON DE TOÑO"

Si Toño Fernández muere
los diablos harán convite
mi mujer queda llorando
mis amigos quedan tristes.
Mañana que yo me muera
les quedará este recuerdo
mis versos pa'que los canten
porque yo tal vez no vuelvo
sobre de mi, mi sombrero
pero no todas las veces
porque yo cuando se ofrece
lo cojo y lo tiro al suelo.
Quisiera olvidar el ron
por que me hace pasar penas ...
ESE PITO DE CARDON I
TAN BONITO COMO SUENA.

¹ Toño nació el año 1912 y murió el 2 de diciembre de 1988

Este "son" está basado en una melodía tradicional de gaita, conocido como "YA VERAS" o "chumbara". De sus compañeros del antiguo CONJUNTO DE AUTÉNTICOS GAITEROS DE SAN JACINTO sólo vive actualmente JOSE LARA, otro maestro tamborilero que continúa transmitiendo su sabor a los interesados de su pueblo; los otros compañeros como JUAN LARA, maestro de la GAITA HEMBRA, Y MAÑE MENDOZA colega compositor fallecieron en los tres años anteriores; ahora sus sobrinos NICOLAS HERNANDEZ y JUAN HERNANDEZ continúan con otros compañeros perpetuando esta tradición que también se convirtió en tradición familiar.

Dentro de las últimas entrevistas con TOÑO FERNANDEZ en octubre de 1988, al recibir en su casa al grupo de jóvenes que ahora procuran continuar este conocimiento y que concursó en los FESTIVALES de GAITA dentro de este nuevo proceso de difusión, el maestro, refrescando su memoria, comentaba que la CUMBIA es un nombre que le fue dado a la GAITA por otras influencias como fueron los conceptos de algunos folclorólogos y de otras influencias de bailes regionales pues en su medio siempre se le conoció como "GAITA", término que debe ser reconocido debido a que es uno de los principales productores artísticos de estas músicas. El también reconocía que regionalmente variaban mucho las denominaciones a las músicas pero que en la Costa Atlántica, él podía resumirlas dentro del conjunto instrumental de GAITA en cuatro ritmos básicos:

CHISPA o PUYA: Es el ritmo más acelerado dentro de todos los ritmos ejecutados en Gaita; de allí se generó el denominado por algunos como "baile negro"; tiene texto o canción y de acuerdo a la región varía el conjunto instrumental.

GAITA CORRIDA: Es el ritmo más antiguo y característico del conjunto de gaiteros que se resume en el conjunto típico de: dos flautas (gaita hembra y gaita macho), maraca, tambor llamador o menor, tambor alegre o mayor, en introducido en los últimos 15 años, la tambora. Es un ritmo esencialmente instrumental.

EL PORRO: Ritmo derivado de la gaita corrida algo más lento y acompasado, tiene un tiempo cadencioso y se diferencia en los patrones de ejecución instrumental de los tambores, en especial del alegre. Tiene texto.

LA GAITA (CUMBIA): Es un ritmo ejecutado con el conjunto típico; fue posterior a la gaita corrida al introducirsele texto (fenómeno de este siglo).

Son ritmos de tipo BINARIO donde, haciendo un estudio más profundo, se puede encontrar la influencia africana en sus elementos ternarios. Una importante característica rítmica es el CONTRATIEMPO y los elementos sincopados.

Este saber de estos y muchos elementos son transmitidos a través de la vivencia y de la TRADICION ORAL donde el portador de saber maestro le aporta al interesado sus conocimientos después de pasar por algunas pruebas. EL PROCESO PEDAGOGICO con su lógica se inicia con el interés inicial del alumno pues el interesado debe buscar a su maestro para recibir la dirección y la información que necesita; si el maestro encuentra aptitudes y un real interés selecciona a los futuros portadores de su conocimiento y de sus secretos. Este fenómeno, como muchos en donde la tradición oral es la forma popular de conocimiento, ha sido la PEDAGOGIA de nuestra cultura. Al desarrollarse esta tecnología en los medios de comunicación se vio atropellado este proceso tradicional y hace parte de los motivos para que la gaita

entrara en los últimos años en riesgo de no ser perpetuada. Los jóvenes no encontraban valor a su cultura y la facilidad de tener música al conseguir un radio o grabadora y sólo encenderlo, casi extingue esta historia. Las exigencias en el sonido para la ejecución de los instrumentos especialmente las "gaitas", así como las técnicas de construcción, conocimiento en la consecución de los materiales, las técnicas de respiración y el ensamble de este instrumento con el trabajo musical del conjunto son muchas variables de dificultad para luchar con el facilismo de la producción musical generada con el progreso; por este motivo la opción de ejecutar música en vivo es tomada por algunos pocos. Por este motivo esa CADENA INVISIBLE que se dio por muchos años se vio cortada.

Es en este momento cuando se generan nuevas formas alternativas para motivar y promover esta música y es allí, cuando aparecen los FESTIVALES DE GAITA y el fenómeno de ESCUELA DE GAITEROS que, a través de una educación que tiende a lo formal con talleres y cualificación del conocimiento realizado de parte del

Victor Casiano

Gaiteros de Guacamaya!
(Magdalena)

Nacido en San Basilio de
Palenque hace 87 años.

Gaitero aprendiz de
4 años.

maestro hacia un grupo de interesados, donde la creatividad, asesoría y conciencia del proceso necesita del aporte de un grupo "puente" que son promotores conocedores del medio y músicos con alguna cualificación. Es un trabajo difícil y va más allá de la actitud romántica de preservar el folklore, donde se encuentran muchos obstáculos y, en el caso de la GAITA, no se pueden ver todavía los resultados.

Un factor que es importante reconocer es la CULTURA que tiene cada pueblo y cómo son consistentes y coherentes sus procesos de enseñanza-aprendizaje en la transmisión de sus VALORES. Con estas propuestas el camino normal que se venía dando se ve atropellado, situación que es sentida en el paso del fenómeno de la educación individual dentro de la colectividad a la masificación de la enseñanza (talleres en grupos). Generalmente los maestros en el campo de la MUSICA POPULAR tienen poca experiencia de escolaridad, como también pueden ser analfabetos, situación que obstaculiza la formalización de la enseñanza. El denomi-

nado "PUENTE PEDAGOGICO" debe estar en promotores conocedores de ambos patrones y códigos culturales: los formales y los de la cultura. Por este motivo muchas expresiones de nuestra cultura y el desenvolvimiento de la misma se encuentra en crisis y por esta razón lo PEDAGOGOS tenemos un llamado histórico de acción en la situación actual y un trabajo de conocimiento cultural para colaborar con esta evolución.

Los Festivales

Desde hace cuatro años, enmarcándose dentro de esta situación de nuestra historia cultural, se viene promoviendo en OVEJAS-SUCRE el festival de GAITA. El último fue realizado en octubre de 1990. En SAN JACINTO (BOLIVAR) se realizó en diciembre de 1988 el primero de éste género. Dos eventos de suma importancia para la difusión y promoción de ésta música y de los músicos gaiteros, son realizados con muy pocos recursos pero con el ánimo de personas e instituciones emprendedoras en el desarrollo cultural de nuestro país. Es casi una cultura marginal que a través de los siglos mantiene su presencia. A estos FESTIVALES convergen personas e historias valiosas para la reconstrucción de la MUSICA DE GAITA, muchos de ellos ancianos y que tal vez en el presente año ya no pueden hacer sonar sus gaitas. Es probable que muchas de estas informaciones que se recuperan en estos encuentros estén en el nivel antecedente de este incierto proceso cultural y que a partir de estos espacios lleguen a un proceso elaborado dando una respuesta similar al desarrollo de las MUSICAS POPULARES DE CUBA y de BRASIL.

Uno de estos personajes que llegó al festival de Ovejas en 1988 fue VICTORIO CASSIANI, gaitero procedente de SAN BASILIO DE PALENQUE(BOLIVAR), de raza negra y actual residente en Guacamayal (Magdalena; 40 años fuera de su tierra, actualmente tiene 88 años). El, junto con el grupo de músicos de su conjunto viene realizando un trabajo de educación en tierras donde no existía la gaita hasta que él llegó. El, como muchos de los músicos actuales puede ser el último informante de saberes locativos y puede ser considerado con el último exponente que todavía llega a estos festivales procedente de este lugar. Por esta razón es importante la labor que podría desempeñarse en estos encuentros. Es interesante resaltar este trabajo que, en el caso de Ovejas, se realiza con las actividades de educación musical de niños hasta de 4 años de edad, acercándolos a valores culturales que les corresponden y brindándoles la pertenencia; así mismo en San Jacinto el grupo de jóvenes "TAGAMACHUIRA" (muchachos entre los 14 y los 18 años) demostró un nivel de trabajo que en sólo un año de preparación fue reconocido por los principales jueces: los viejos gaiteros.

Grupos de los departamentos de BOLIVAR, CORDOBA, ATLANTICO, CESAR, SUCRE, MAGDALENA, demostraron cómo la GAITA se ha expandido y asimismo comprueba esta lucha de subsistencia de sus raíces con el "progreso". Tanto para los viejos maestros como para los nuevos iniciadores de este ARTE estos encuentros brindan un intercambio de experiencias que es lo más valioso, permitiendo la apertura de información al conocerse y reconocerse como productores de estilos

dentro de esta forma de expresión gaitera; al reconstruir historias que sólo se pueden dar en la confrontación de versiones y en la diversidad de conceptos sobre la evolución de esta cultura; estos espacios deben ser aprovechados para escribir nuestra HISTORIA LATINOAMERICANA de la cual tanto necesitamos especialmente ahora cuando preparamos la celebración de estos 500 años de "colonización".

Con las deficiencias de estos encuentros en el trabajo investigativo, con las carencias presupuestales, las dificultades locativas y locomotivas para los principiantes, con los pocos incentivos por parte de las entidades del gobierno responsables de promover este trabajo, LOS FESTIVALES son un acierto como propuesta alternativa cultural y por esto deben ser divulgados.

Esta música popular todavía puede ser rescatada de la historia de museos y puede llegar a ser la raíz de propuestas masivas de nuestra identidad cultural y no sólo marginal y de unos pocos.

Grupos Participantes en los Festivales de Gaita

Soneros De La Costa (Cartagena)
Gaiteros Campesinos De Ovejas
Gaiteros De San José De Tubara
Gaiteros 21 De Diciembre (Chalán, Sucre)
Hermanos Ortiz (Sucre)
Grupo Guatangay (Sincelejo, Sucre)
Hermanos Pelufo (Carmen de Bolívar)
Gaiteros De Guacamayal (Magdalena)
Hermanos Padilla (San Onofre)
Los Mayores Del Parejo (Coloso)
Gaita Son (Cartagena)
Los Parranderos De Ovejas
Los Auténticos De Mancomohan (Ovejas, Sucre)
Los Genuinos De Ovejas
Los Diablitos De Bilo
Los Soneros De Sucre
Los Hermanos Mesa De San Pelayo
Carángano (Colozal)
Tagamachuire (San Jacinto, Bolívar)
Hermanos Meléndez (San Jacinto, Bolívar)
Los Auténticos De La Gaita (Ovejas)
Los Cumbiamberitos (Ovejas)
De Sol A Sol (Sucre)
Los Gaiteros De La Costa (Magangué)
Cumbiamberos De Magangué
Universidad Simón Bolívar (Cartagena)