

ATAULFO TOBAR

INSTRUMENTOS
MUSICALES DE
TRADICION POPULAR
EN EL ECUADOR

INSTITUTO ANDINO DE ARTES POPULARES DEL CONVENIO "ANDRES BELLO"
1981 AÑO DEL BICENTENARIO DE DON ANDRES BELLO

La cultura popular tradicional en el Ecuador está alimentada por tres fuentes culturales. La fuente indígena está conformada por aborígenes que tienen su asentamiento en gran parte del territorio. (fig. 1) Distinguiremos en primera instancia el área quichua que se extiende a lo largo de la faja andina, desde la provincia del Carchi hasta la provincia de Loja. Los grupos quichuas son los más vinculados al sistema socio-económico y constituyen gran parte de los trabajadores rurales en el sector agrícola.

Otros grupos significativos entre los aborígenes son los Colorados y los Cayapas, ubicados en la zona noroeste del país, en las regiones cálidas. También en este sector se encuentran los Kuayker, en el norte de la provincia de Esmeraldas, junto a la frontera con Colombia. Estos grupos poseen su propia lengua y cultura. Por otro lado, la región oriental del Ecuador está poblada, a su vez, por una serie de grupos culturales como los Cofanes, Yumbos y Siones, ubicados en la zona nororiental. En la parte central encontramos a los Aucas, Yumbos, Sáparos y en el suroriente a los Jíbaros y Shuar.

La segunda fuente es la africana. (fig. 2) Los negros se sitúan en las costas de la provincia de Esmeraldas y se han extendido hacia el este, hasta la sierra, llegando a la provincia de Imbabura al sector del valle del río Chota, y río Mira donde hay una gran población negra.

La última fuente importante es la mestiza, puesto que gran parte de los mestizos están poblando una considerable proporción del territorio ecuatoriano.

La música popular tradicional del Ecuador es el resultado sincrético de los aportes recíprocos culturales, tanto hispánicos como aborígenes.

Cabe destacar que la música aborígen se encuentra más pura en los grupos culturales del oriente y más mezclada en la faja andina. Se puede notar las formas rítmicas características de cada contexto cultural, por ejemplo, dentro de la música aborígen encontramos entre otras, el danzante, el el yumbo, el yarabí, los sanjuanes, saltashpa, los carnavales. En el contexto criollo y mestizo encontramos: el albazo, la tonada, la chilena, el pasacalle y el pasillo. Es necesario anotar también, algunos de influencia afro como el torbellino, la bomba, el anderele.

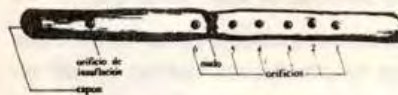
Considero que este aspecto del cancionero ecuatoriano es digno de analizarlo en capítulo separado.

Los instrumentos que voy a citar, muy panorámicamente, son los de uso andino especialmente, que se los encuentra ejecutados en todas las festividades religiosas y no religiosas de esta área cultural.

INSTRUMENTOS AEROFONOS

Comenzaré por las flautas, entre las cuales se destaca la flauta travesera (fig. 3), que es un instrumento de ejecución lateral, que se utiliza a lo lar-

Fig. 3 FLAUTA TRAVESERA

go de toda la serranía.

Hay varios tipos, principalmente en la provincia de Imbabura, en donde esta variedad se nota claramente. Encontramos la flauta grande, llamada "tunda", que sobrepasa los 120 cm. de longitud. También está la "flauta mediana" y "la pequeña". Estos aerófonos están contruidos con tallos gramíneos; una flauta pequeña posee seis orificios para digitación y un orificio para insuflación.

Uno de los extremos del instrumento, que se encuentra cerca de la embocadura, está obturado con un tapón de madera.

La flauta travesera se usa en especial en las festividades de San Juan y San Pedro, en la provincia de Imbabura y en la zona norte de la provincia de Pichincha. Se la utiliza para la ejecución de los sanjuanes y marchas tradicionales. Generalmente en esta región del país, la flauta se ejecuta en parejas, un tañedor hace la primera voz y otro la segunda.

En la provincia de Tungurahua se ejecuta la flauta pequeña, acompañada de un redoblante o tambor militar pequeño, casi siempre en las festividades tradicionales religiosas. El pingullo (fig. 4) es una flauta vertical que se caracteriza por poseer tres orificios en el extremo inferior, dos anteriores y un posterior. Tiene una embocadura con un tapón de madera que forma el canal de insuflación, que conduce el aire hacia un visel formado en una incisión en forma de reloj de arena.

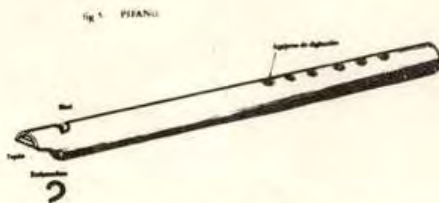
Este instrumento produce sonidos muy agudos y está contruido en tallo gramíneo, que en Ecuador toma el nombre de sada o duda.

El pingullo se utiliza en las festividades de Corpus y de Reyes (Corpus: 7 semanas después del carnaval. Reyes: primeros días de enero) y acompaña el baile de los danzantes de la zona de Pujilí y de Salasaca, en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, respectivamente.

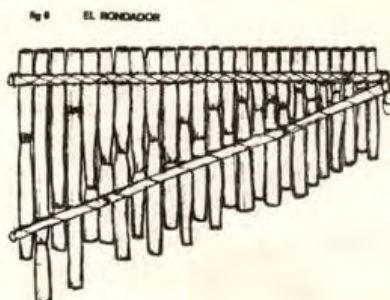
El ejecutante tañe su instrumento con la mano izquierda, mientras con la derecha percute un tambor grande o un redoblante.

El pífano (fig. 5) es una flauta vertical que posee seis orificios y una embocadura con un tapón de madera (cera) que forma el canal por donde pasa el aire hacia el bisel donde se produce el sonido.

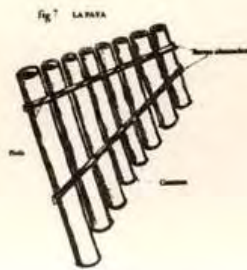

En la provincia de Imbabura, el pífano se encuentra construido en hueso de buitre, mientras que en las provincias centrales y del sur lo hacen con sada o duda. En esta provincia se lo ejecuta junto con otros instrumentos, tal es el caso de las festividades de San Luís, en la población de San Rafael, donde los músicos acompañan al "Coraza" (personaje principal de la fiesta del Coraza en San Rafael, 10 de agosto), ejecutando payas, pífano y tambor.

El rondador (fig. 6) es una flauta de pan, de sonido directo, conformado por una serie de tubos de carrizo que van en número de 15, 25, 33, 45 o más, unidos uno detrás del otro, sujetos por cuatro barras abrazadoras y atados en forma elicoidal por hilo de cabuya. Este instrumento se lo utiliza especialmente en las fiestas de carnaval de la parte central del país, principalmente en las provincias del Chimborazo y Bolívar.

La paya (fig. 7) es una flauta de pan más pequeña que el rondador. Posee hasta ocho canutos o tubos de carrizo distribuidos en forma diatónica. Es un instrumento de carácter ritual y se ejecuta en grupo de tañedores que emiten melodías al unísono, que se acompaña de los pífanos de hueso y del tambor redoblante, es un aerófono exclusivo de la provincia de Imbabura.

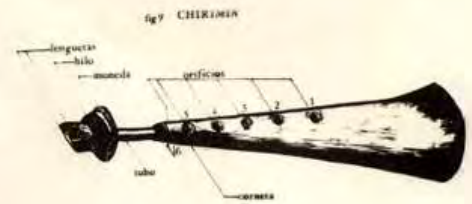

Dulzainas (fig. 8), son flautas verticales cónicas, con embocadura de pito, en número de dos. La una posee seis orificios y la otra cuatro, construidos en hojalata. El ejecutante tañe las dos a la vez, una con cada mano. Las melodías emitidas por este aerófono es sumamente débil, y suena a dos voces y se las utiliza en el sector central del Ecuador.

La chirimía (fig. 9) es un oboe heteroglota y de doble lengüeta. Su embocadura está construida con dos lengüetas de carrizo, una moneda de 20 centavos agujereada en el centro y un tubo cilíndrico de hojalata, a continuación posee una corneta cónica de madera donde tiene seis orificios, cinco anteriores y uno posterior. Es un instrumento que produce un sonido muy agudo, se lo utiliza como medio de comunicación y, en diferentes festividades de las provincias de Cañar y Azuay, así como en las "escaramuzas" que se celebran de enero a marzo. Se ejecuta acompañado de un tambor redoblante, es un instrumento exclusivo del sector sur

del país, de los grupos culturales de las provincias antes mencionadas.

El cuerno (fig. 10), es una trompeta construida en cuerno de vacuno, que además sirve para la comunicación, al igual que la bocina y la quipa que se usan a lo largo de la serranía. La quipa es un caracol de mar o muchas veces construido en arcilla y conserva todas las características internas y externas del primero. La bocina es generalmente construida con caña y cuernos de vacuno. Hay otra clase de bocina que está construida con cornamentas empataadas unas tras otras presentando una forma elicoidal.

INSTRUMENTOS MEMBRANOFO-NOS

Existe una serie de tambores de diferentes tipos que se les puede identificar, principalmente, como indígenas y negros. Los tambores indígenas son grandes y pequeños, a los últimos se les denomina tamboriles, cajas o redoblantes y están construidos sus cuerpos con cortezas vegetales y otros con madera retorcida.

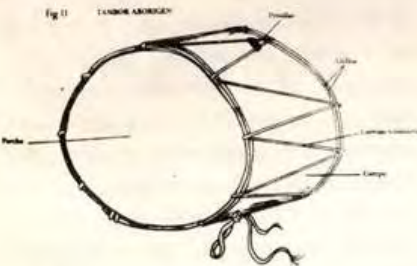
Los tambores pequeños de la provincia de Imbabura se caracterizan porque algunos son de corteza vegetal o de calabaza o tronco de chaguarquero (penco, penca o maguey).

En el sector central del Ecuador, los tambores pequeños son construidos a manera de cajas militares. Se fabrican especialmente para las festividades de carnaval. Es importante ob-

servar la feria de la Plaza de San Alfonso en la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo, donde los artesanos venden una serie de tambores, medianos y pequeños, el día domingo anterior al carnaval. Los tambores poseen dos parches, uno superior y uno inferior; cuatro anillos, dos superiores y dos inferiores; un cuerpo, y una cuerda tensadora con sus presillas correspondientes.

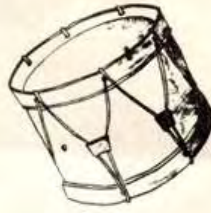
Los tambores grandes (fig. 11) de los indígenas se los denomina bombos y son característicos del sector central (provincia de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo). Muchos de estos, especialmente los que se ejecutan entre el grupo cultural Salasaca, se hallan pintados en los parches con multicolores motivos. Estos grandes bombos se ejecutan conjuntamente con el pingullo, tañendo un solo ejecutante los dos instrumentos, como se anotó anteriormente al hablar del pingullo.

Los tambores negros de la costa norte del Ecuador (fig. 12), en la provincia de Esmeraldas, son de gran tamaño y muy pesados. Su cuerpo es de corteza de árbol y sus parches muy gruesos, de cuero y de venado y poseen aros y anillos. (3).

El tambor negro acompaña a la marimba en esta región, donde también se observa otro membranófono llamado cununo. Es un instrumento de percusión de forma cónica que posee un solo parche en su parte superior, que se abotona a la caja por medio de cuñas de madera. Los grupos afro que emigraron a la región del valle del Chota, en la sierra, dan el nombre de bomba a un tambor cilíndrico con el que acompañan sus ritmos singulares.

Fig. 12. TAMBOR NEGRO

INSTRUMENTOS IDIOFONOS

Los cascabeles y las campanas son los instrumentos más usados, especialmente en el sector indígena andino. Las campanas se usan en la provincia de Imbabura, en las festividades de San Pedro y San Juan. El tañedor de la flauta tunda carga un atado de campanas a su espalda, las cuales suenan al son del movimiento del ejecutante. Los cascabeles se encuentran pegados o cosidos a una faja que sirve para colocarse en las muñecas o en los tobillos.

El principal idiófono que se observa es la marimba, usado por grupos afro y otros grupos como: los Cayapas y Los Colorados, que han sido influenciados por la cultura negra. La marimba (fig. 13) está construida por una serie de tablillas de chonta, en número de 14 o 21 (llegan a dos o tres octavas). Posee sus correspondientes resonadores que son tubos de caña guadúa, colocados perpendicularmente bajo las tablillas de chonta.

La marimba la tañen hasta dos ejecutantes situados a cada lado de ella y la acompañan otros instrumentos de percusión como el tambor grande, el cununo y el guazá. Este último es un idiófono de sacudimiento, está construido con un pedazo de caña guadúa y lleva en su interior piedrecillas que con el sacudimiento suenan al chocar las paredes interiores de la caña.

Fig. 13. LA MARIMBA

Clasificación realizada en base al SISTEMA DE CLASIFICACION DE HORNOSTELSACHS, según traducción de C. Vega en "LOS INSTRUMENTOS MUSICALES ABORIGENES Y CRIOLLOS DE LA ARGENTINA" Buenos Aires, Centurión 1946 pp. 28-55 Cuadro esquemático realizado por la prof.: Raquel Cassinelli de Arias, 1960.