

AL SON DE LA MARIMBA

RECONSTRUCCIÓN FOTOGRÁFICA Y ETNOGRÁFICA

editorial
metro

Proyecto de Titulación
Instituto Superior Tecnológico Metropolitano

Al son de la marimba
Reconstrucción Fotográfica y Etnográfica

Fotografía : Sofía Arboleda.

Dirección de Proyecto: Pedro Avendaño.

Director de Carrera: Xavier Granja.

Edición fotográfica y diagramación: Sofía Arboleda.

Corrección Editorial: Rodney Flores, Tamara Palacios, Emilie Wong.

Impreso en: Editorial Metro

ISBN: 978-9942-41-013-9

ÍNDICE

Portada	1
Créditos	7
Índice	9
Dedicatoria	11
Al son de la marimba	14
Citas	78
Agradecimientos.....	79

A mi madre que ha sido guía de mi vida,
mi primer amor y fuente de inspiración.

Por ella, he redescubierto mi raíz.

Siempre fue parte de mi piel, es parte de mi latir...

Al son de la marimba

"Al son de la marimba", es un proyecto foto documental, que utiliza la etnografía para evidenciar cómo la población afroecuatoriana adopta este instrumento y su música como símbolo de rebeldía y aspiración a la libertad en un contexto histórico de opresión y esclavitud, en el que carecían de derechos, tal como serían conocidos estos con posterioridad, derechos políticos, sociales y económicos. Sin embargo, en Provincia de Esmeraldas -por su nula esclavización- se produce un choque cultural con los habitantes de ese territorio y en éste se acoge la marimba como instrumento de expresión de libertad.

La cultura en general y más las manifestaciones que de ella se desprenden, tales como la utilería, objetos y otros, no siempre han sido documentadas, lo que resulta en las dificultades para dar cuenta de situaciones particulares relacionadas con los contextos, antecedentes y funciones de esas manifestaciones culturales. Cuando se plantea dar cuenta de la marimba como instrumento asociado en la memoria colectiva a los procesos libertarios de la población afroecuatoriana, se enfrenta el problema de la falta de fuentes directas e indirectas relacionadas con el tema. La marimba en su espacio

cultural adopta el predominio de la cultura oral; la tradición que se cuenta de generación en generación y que en la actualidad se va perdiendo progresivamente en el contacto con la modernidad y pos verdad. En efecto, la falta de antecedentes documentados empuja la investigación hacia el registro visual y a la observación etnográfica, de tal forma que ambos instrumentos se transforman en antecedentes directos de aquello que se quiere dar cuenta. Ecuador se define así mismo como un país pluricultural, no obstante la diversidad de las manifestaciones humanas, especialmente en sus aspectos culturales, muestra una gran debilidad por la falta de investigación sobre la cultura viva en oposición a la cultura registrada en los museos. Esta investigación tiene un carácter de investigación para la acción , puesto que rescata o reconstruye el devenir de un instrumento musical que aglutina en si mismo las mas caras aspiraciones del pueblo afroesmeraldeño.

Los Esmeraldeños son producto del mestizaje entre indígenas de diferentes etnias, mestizos y europeos, pero a pesar de esta diversidad se conservan en su mayoría características propias de sus antepasados africanos, lo mas notorio en color de su piel, su cabellera ensortijada y su forma de caminar elegante y sincronizada.

El afrodescendiente a partir de ser esclavizado tuvo que abandonar su oriunda África, dejando su libertad, sus pueblos, sus costumbres, su idioma, hasta sus creencias religiosas, sometiéndose a la religión que le impuso el europeo esclavizador.

Las generaciones de africanos poco a poco fueron olvidando a sus dioses ancestrales, su fe hizo que se adaptaran a las creencias religiosas europeas, estas acompañadas con su música oriunda de África.

La música tradicional afroesmeraldeña se constituyó sobre la base de un equipo instrumental de origen claramente africano.

En su nuevo hábitat, los primeros negros llegados a esta región re-elaboraron, con nuevos materiales, sus instrumentos, y reeditaron sus cantos y sus bailes, con aportes de diversas etnias tribales y en consonancia con las nuevas situaciones históricas por las que debieron atravesar.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Cultura del Ecuador, en el siglo XVII, los sacerdotes apostados en la provincia de Esmeraldas arrojaban las marimbas a los ríos porque los consideraban instrumentos demoniacos.

Los mismos hechos se repitieron en el siglo XX, en la década de los cuarenta. Sin embargo, el pueblo afroesmeraldeño siempre se resistió a la perdida de esta expresión cultural que ahora forma parte de su ADN.

La marimba esmeraldeña guarda notable similitud con una serie de xilófonos que se encuentran entre algunas tribus africanas, en especial con el Rongo, instrumento utilizado en la tribu de los Woro .

Ambos instrumentos muestran idéntica estructura y sus diferencias consisten principalmente en sus respectivos tamaños y en los materiales utilizados: el rongo es de menor longitud y tiene menos teclas que la marimba esmeraldeña y, por otra parte, las calabazas ahuecadas de aquél son reemplazadas en ésta por 'tarros' de caña guadúa, desempeñando ambos elementos la función de cajas de resonancia.

La ejecución del rongo es realizada por un músico único, el que maneja dos tacos de cada mano logrando dar simultáneamente cuatro sonidos. La marimba esmeraldeña es interpretada a la vez por dos ejecutantes cada uno de los cuales utiliza un par de tacos, obteniéndose igualmente cuatro sonidos simultáneos.

Los restantes instrumentos típicamente esmeraldeños tienen también un sinnúmero de referentes africanos. Sólo por citar un ejemplo, entre los mismos ndogos se utiliza un tambor oblongo (*ibid*), muy similar al cununo. Del mismo modo, antecedentes africanos del bombo, del guasá y de las maracas se encuentran a través de todo el continente negro.

Las formas musicales propias de la música tradicional esmeraldeña sugieren también las raíces africanas.

Su riqueza rítmica, lograda mediante la ejecución de instrumentos de percusión, así como también la estructura de la composición coral, que es un juego de propuestas, respuestas y repeticiones, refuerza la naturaleza rítmica de los temas, son características cuya procedencia no admite mayor duda.

Con el fundamento de los instrumentos señalados, de formas musicales y de elementos coreográficos africanos, el negro esmeraldeño creó sus propias manifestaciones.

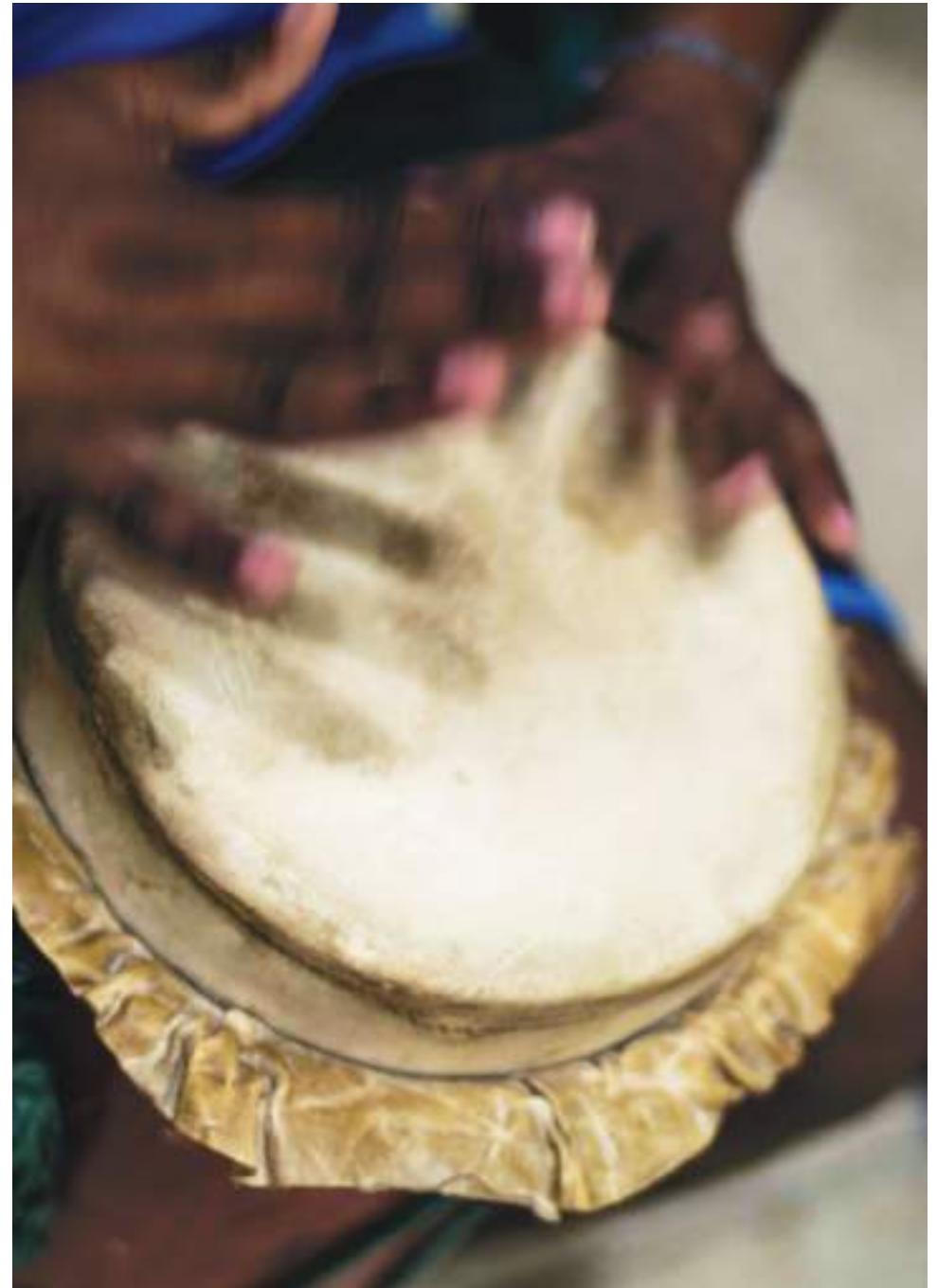
Surgieron básicamente dos grandes géneros de expresión musical: la música de marimba, de carácter profano y las canciones, principalmente ‘arrullos’ de contenido religioso.

El complejo cultural marimba ha sido fundamental en el proceso de resistencia política, cultural y religiosa de la población afro esmeraldeña. Ha sufrido persecuciones, prohibiciones, pero se mantiene aún vigoroso, al punto que hoy forma parte de la documentación oficial del Municipio de la ciudad de Esmeraldas. La marimba, su música, la danza y los cantos tradicionales pueden ser entendidos como mecanismos discursivos que expresan las aspiraciones profundas de los afro esmeraldeños y afro esmeraldeñas.

Describir a la Provincia de Esmeraldas es evocar una tierra verde,
paisajes que se mezclan entre el río y el mar al son de la marimba,

de los tambores, de los bailes, de la religión secreta y sincrética
que traen a esta tierra el África ardiente.
Hombres y mujeres unidos en la fe y en la música,

**LA SANGRE
DE
CRISTO
TIENE
PODER**

Hombres y mujeres unidos en la fe y la música,

Pies que retumban en la tierra mojada

Vestidos al viento
Manos que buscan en el aire salino...

Esmeraldas es un territorio mestizo,
aquí se encontraron dos continentes,
dos culturas, dominadas por el mismo invasor,
que encadenó sus destinos con grilletes de esclavitud y muerte.

Pero la vida es una danza que gira y gira y se escapa por cualquier grieta...
Basta un pequeño espacio para que recobre toda su majestad.

Aquí, en esta tierra verde y azul,
la libertad fue un grito desgarrador
que no apagó el sonido de las olas del mar,

Se agrandó por todos los rincones de la patria
y contribuyó a la identidad de este Ecuador afromestizo, colorido...

El complejo La Marimba acompaña con sus sones el ansia de una tierra que se fue y que ahora es este territorio al Sur del mundo y en medio de los cuatro Puntos Cardinales.

Rosa Wila, en su casa, sonríe cuando recuerda sus bailes y sus letras de marimba. Es como una mamá que mira desde los años la cultura de estos rincones y la traspasa de manera generosa a las nuevas generaciones. Sabe que el complejo la marimba forma parte de la resistencia cultural, el sonido del bombo, el cununo y el guasa acompañan a las celebraciones religiosas de los Santos y las fiestas populares relacionadas con la cultura africana, que el afro-ecuatoriano se niega a olvidar.

Las nuevas generaciones no olvidan.
Eso siente Santiago Mosquera
Porque él sabe que este pueblo
está en sus plazas e iglesias
danzando a los dioses olvidados.

Son risas al viento...

La noche se mezcla con el día, son celebraciones embriadoras.

La marimba resuena y los pies de los danzantes
Se van paso a paso.
Una y otra vez.

Suena Papa Roncón
Ven Papá Roncón
Que la marimba nunca ha dejado de esperarte...
La luna está en menguante
Afina la marimba
Para que acompañe el canto del río.
La marimba es expresión de mi raíz.

Pam pam
Negro, Negrón
Baila
Agua, agua que corriendo va
La muerte que a mí me escribió
Agua que corriendo va...
Corre el agua, agua que corriendo va... (1)

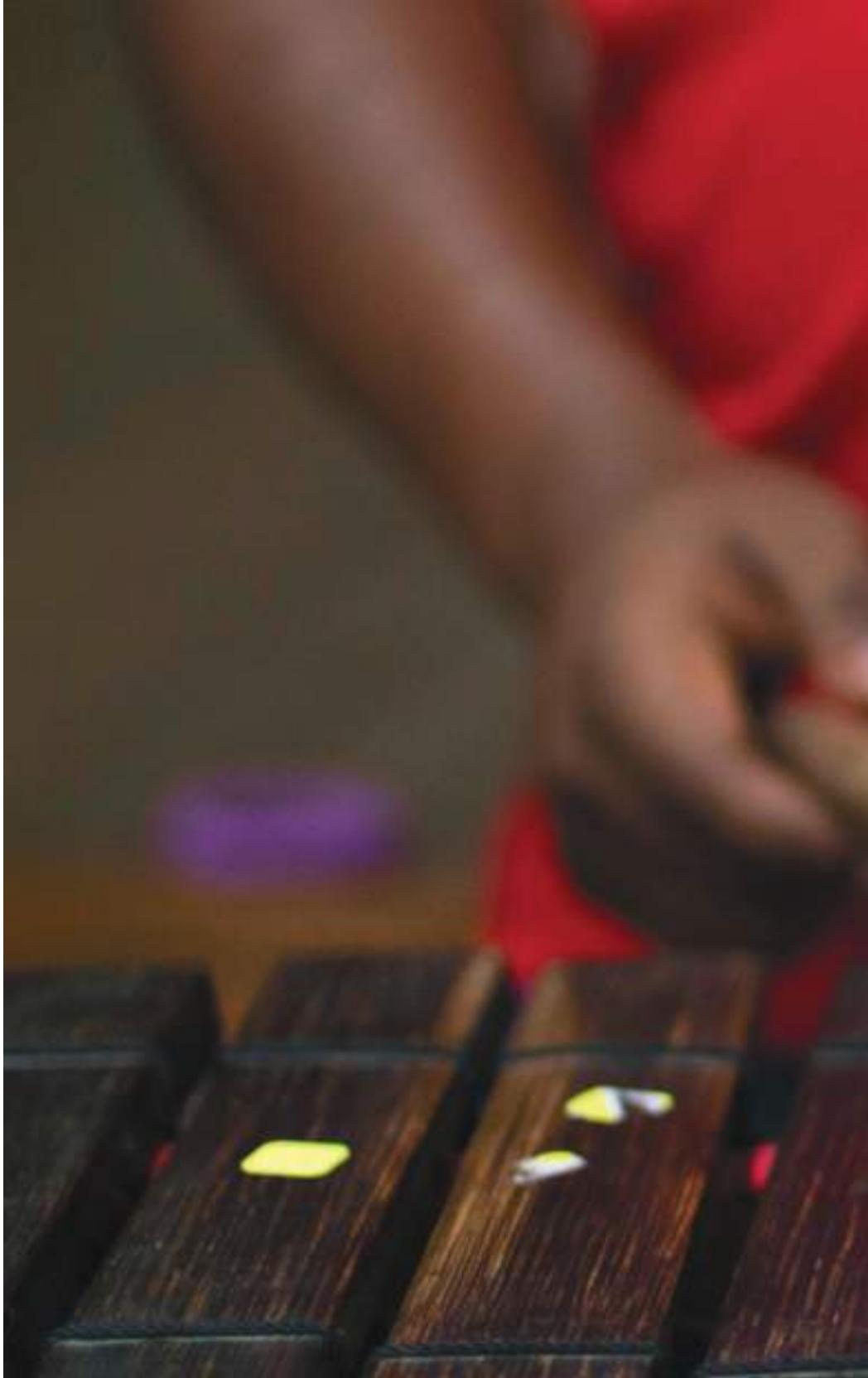

Ella La marimba, nació de la selva
Se fueron unos africanos en África de cacería
Y se encontraron con un cementerio de elefantes
Comenzaron a tocar las costillas de los elefantes
Y emitían sonidos de mayor a menor
Y de ahí nace la marimba
Y por eso lleva el nombre de piano de la selva
Ella nació en la selva...⁽²⁾

Ay, Papá Roncón
Quién iba a pensar que la Marimba
Volvería a sonar en la chonta de Ecuador

No hay elefantes
Sus costillas no se conocen,
Pero qué bien suena
Esta chonta en menguante

Luna, Luna
Ven, afina estos maderámenes.

Bailo, cangrejos,
Bailo con lo divino,
con lo tradicional
 Bailo, oro.
 Bailo, Santos.
 Bailo, vírgenes.
 Bailo, cosecha.
 Bailo, maicito.

Canto, chigualo angelitos
Para que reciban a mi niño
Que se fue al Paraíso.
Canto alabados,
Para que descansen en paz.

Santa Marta familiar
de calles sin asfalto, de niños
jugando entre los residuos y las risas
imaginando sueños.

Santa Marta donde las casitas de caña se mezclan
con las de cemento, los que tienen con los que les falta,
los que sueñan con los que luchan,

Santa Marta
espléndido en su grandeza de barrio popular.

A la piel negra el son de la Marimba,
la hace brillar con el sudor de su canto.
Una piel brillante como un diamante que
retumba al sonar del bombo.

Los pies en el suelo danzan, pero parece que estuvieran en el aire,
no los vemos, pero escuchamos su sonido..

Nunca negaré mi descendencia negra,
mi raíz africana,
mi piel color ébano,
mis dientes blancos,
mi sonrisa amplia,
mi risa alegre y mi latir de lucha.

No negaré que aquí
donde el sol quema y la brisa acaricia está mi casa,
Hecha de tantas resistencias,
donde los jóvenes nos sentimos orgullos.
Hablamos orgullos de nuestros líderes,
de nuestros abuelos
que no se consumen en la modernidad de las ciudades
que olvidaron de dónde venían...

Somos África,
somos América,
y somos ecuatorianos.

CITAS

- 1.** Canción Agua Larga, Papá Roncón.
- 2.** Palabras de Papá Roncón.

Agradecimientos

A la Casa de la Cultura Benjamín Carrión -Núcleo Esmeraldas y a la agrupación "Tierra Negra Internacional" y a su director Jonathan Minota.

También a la agrupación "Tierra Verde" y "Manglar" , a Rosa Wila siempre estar dispuesta a conversar y a ser una fuente de historia y una persona tan amorosa y gentil.

A todos mis familiares en Esmeraldas por siempre recibirme con tanto cariño gracias por su ayuda y compañía.

A mis profesores por incentivar me paso a paso durante la carrera y motivar la creatividad y la pasión por la fotografía.

Instituto Metropolitano de Diseño