

Flauta de Pan Andina

Zampoña, Siku, Antara y Rondador

1. Leyenda (1/2)

Según la mitología griega “cuando nació el niño Pan (hijo del dios Hermes y Diops), fue abandonado por su madre en el bosque porque tenía un aspecto mitad humano y mitad animal. Lo cubría una espesa mata de pelo y sus piernas eran robustas patas finalizadas en pezuñas. De su frente nacían dos cuernos que le daban un aire de bestia. En el bosque creció solo, como un animal y era conocido como Pan. Resentido con el mundo Pan se dedicaba a asustar a todos los habitantes del lugar causando un temor descomunal entre ellos. (He aquí el origen también de la palabra PÁNICO, miedo a Pan).

Su padre Hermes al observar el temor que causaba a su alrededor lo llevó al Olimpo donde los dioses percibieron el talento que poseía para la música. Regresó a la Tierra convertido en el dios de los rebaños y pastores. La leyenda dice que el dios Pan, maravillado por su hermosura, se enamoró perdidamente de la ninfa Siringa pero ella lo rechazaba constantemente. Un día, la joven asustada decidió escapar, corrió hasta la orilla del río Ladón donde sus hermanas ninfas le ayudaron convirtiéndola en cañas de bambú que se erguían en la orilla del río. Cuando Pan llegó furioso cortó las cañas y formó con ellas una flauta de tubos con la que podía entonar las melodías más hermosas y recordar a su amada.”

1. Leyenda (2/2)

<http://musicatercerocps.blogspot.com/2008/04/leyendas-sobre-la-zampo.html>

Quizás al mismo tiempo en América, cuenta la leyenda de aquel cañaveral, que un viejo campesino, de vuelta a casa, pudo escuchar los sonidos del viento colándose en las cañas quebradas y acariciando el oído con un sinfín de notas cual orquesta singular.

A la mañana siguiente, comenzó a construir un curioso órgano de viento disponiendo caños en grupos de diferentes tamaños a lo largo de ese lado de la loma donde el Dios de los vientos hacía patente su presencia meciendo las hojas de las cañas y desgranando de ellas un dulce llorar...

Escultura hallada en Pompeya, Italia: Pan enseña a Dafnis a tocar la siringa.ca. 100 a. C.

Eros and Pan
Francesco Mancini (Naples, 1830–1905)

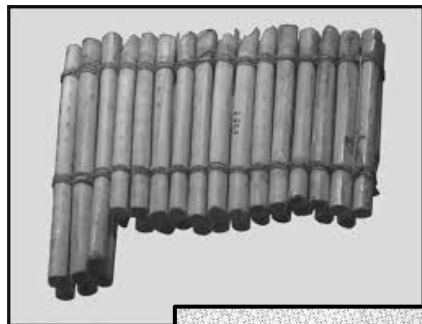

Mosaico romano con el rostro del dios Pan.

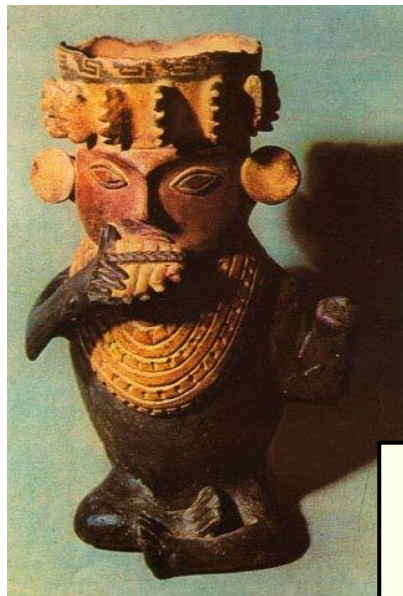
2. Historia (1/4)

Flauta de pan Paracas (6425/MNAAHP), presenta una hilera de tubos adherido a la principal de igual morfología al que en la actualidad se le conoce comúnmente como "resonadores".

Quenas Mochica
construidos de
hueso.

Figura adornada tocando la Antara o
Rondador. Cultura Chankay, Perú

Tocadores de Antaras
Mochikas, Museo de
Costumbres populares de
Berlín.

CaixaForum
@CaixaForum

Follow

¡Los #Mochica amenizaban sus rituales al
ritmo de la quena y la antara!
bit.ly/mochicaGIrtcfes

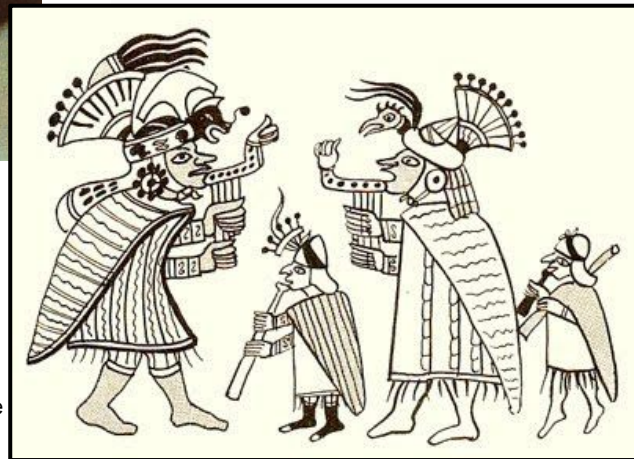
Translate Tweet

La quena y la antara
eran instrumentos
musicales precolombinos,
similares a la flauta,
que estaban hechos
con cañas.

Sacerdote Mochica tocando la antara
© Wikimedia Commons

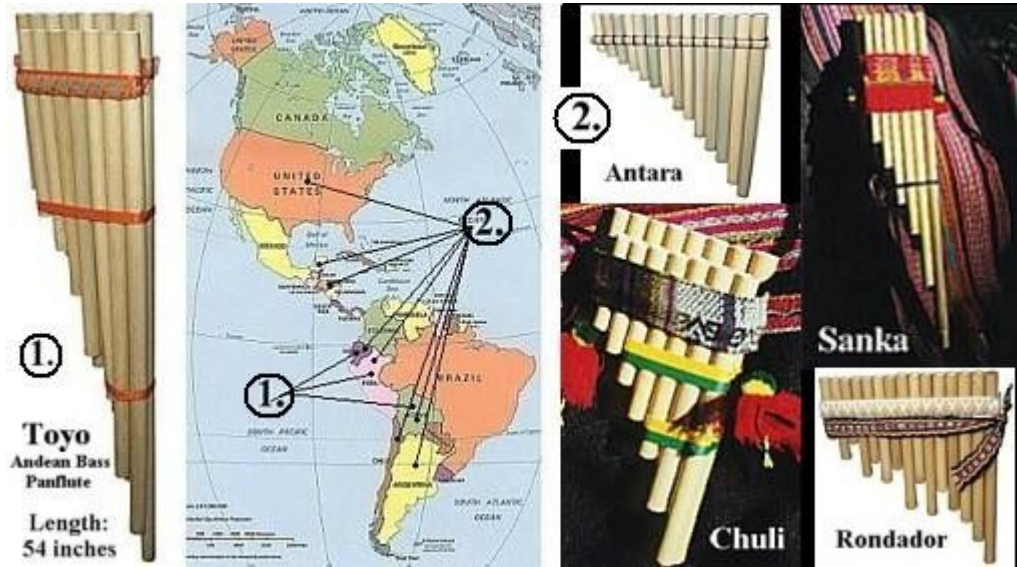
6:00 PM - 6 Apr 2016

<http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/Arqueo/article/download/13293/11779>

2. Historia (2/4)

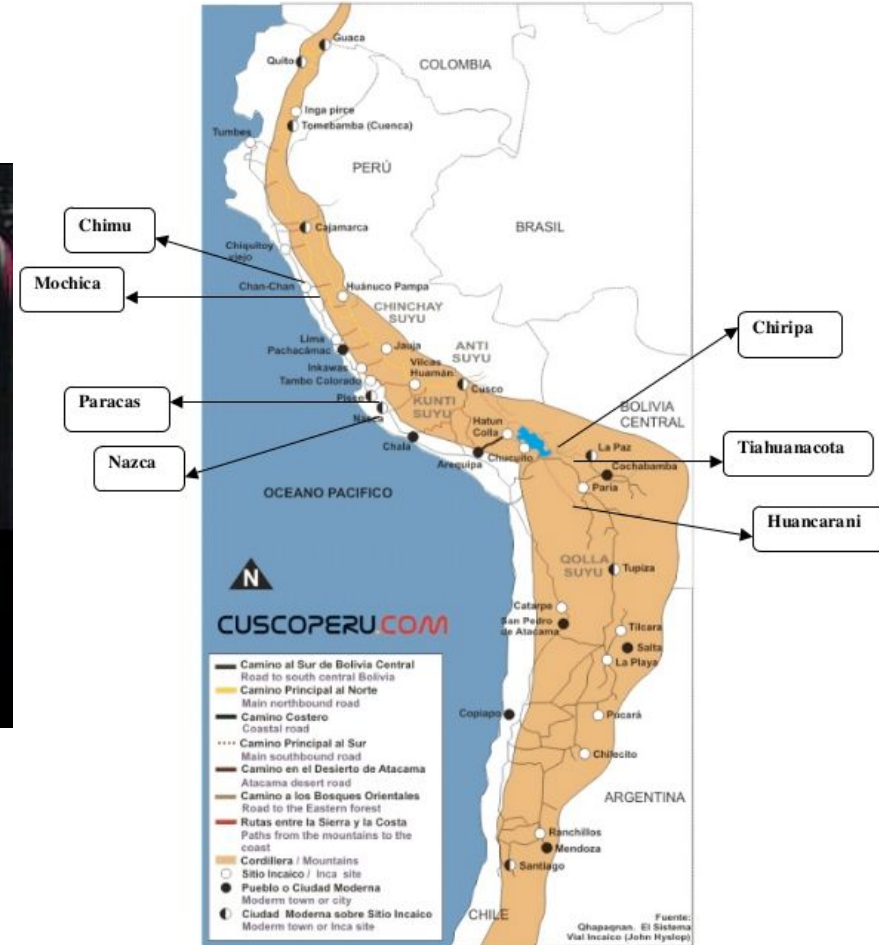
<http://www.panflutejedi.com/maps.html>

The Geographic Distribution of Pan Flute Forms.

Maps compiled by *Douglas Bishop* - Pan Flutes in **America**

Map of the Inca culture with the respective mentioned cultures where the siku and the quena were used.

2. Historia (3/4)

The Geographic Distribution of Pan Flute Forms.
Maps compiled by *Douglas Bishop* - Pan Flutes in **Europe**

<http://www.panflutejedi.com/maps.html>

Two players of the Firlinfeu (Italian pan flute form).

2. Historia (4/4)

<http://www.panflutejedi.com/maps.html>

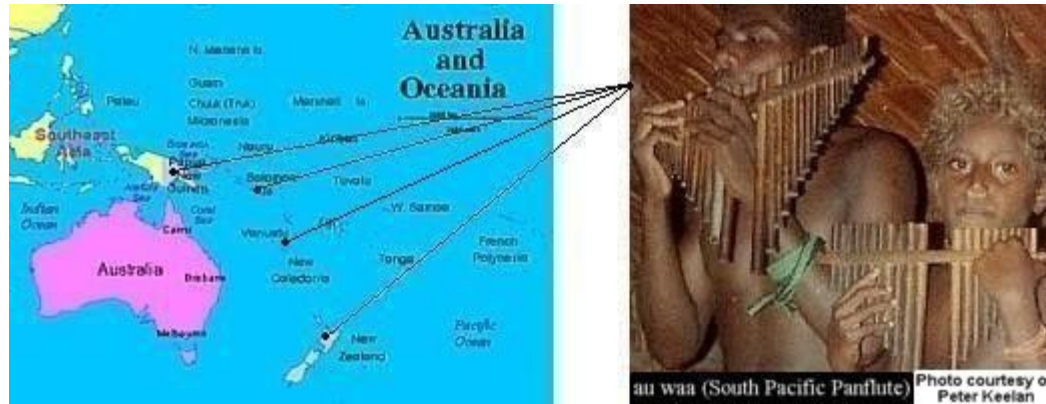

The Geographic Distribution of Pan Flute Forms.
Maps compiled by *Douglas Bishop* - Pan Flutes in **Africa**

The Geographic Distribution of Pan Flute Forms.
Maps compiled by *Douglas Bishop* - Pan Flutes in **Asia**

The Geographic Distribution of Pan Flute Forms.
Maps compiled by *Douglas Bishop* - Pan Flutes in **Oceania**

3. Zampoña / Siku (1/4)

Descripción:

La zampoña se construye con caña de bambú natural. Tiene **dos filas** separadas de tubos abiertos en un extremo y cerrados en el otro; cada uno de ellos da una nota de la escala musical.

Generalmente hay una fila de **seis** tubos, llamada el **IRA**, y una de **siete**, llamada el **ARKA**. Los tubos se sostienen paralelamente por dos o más cuerdas o tiras de caña.

ARKA

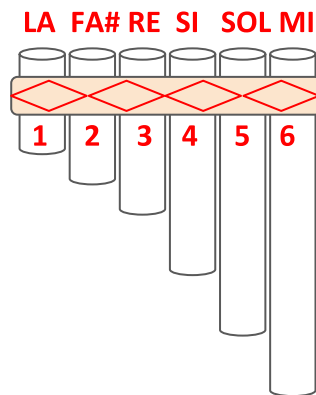
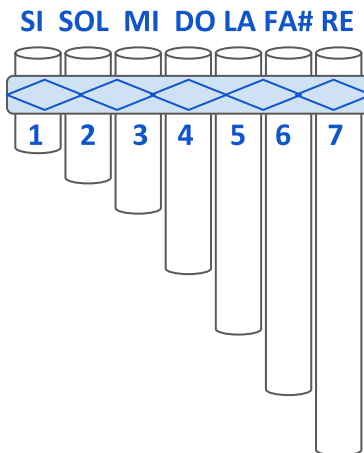
“Mujer”

Diálogo

IRA

“Hombre”

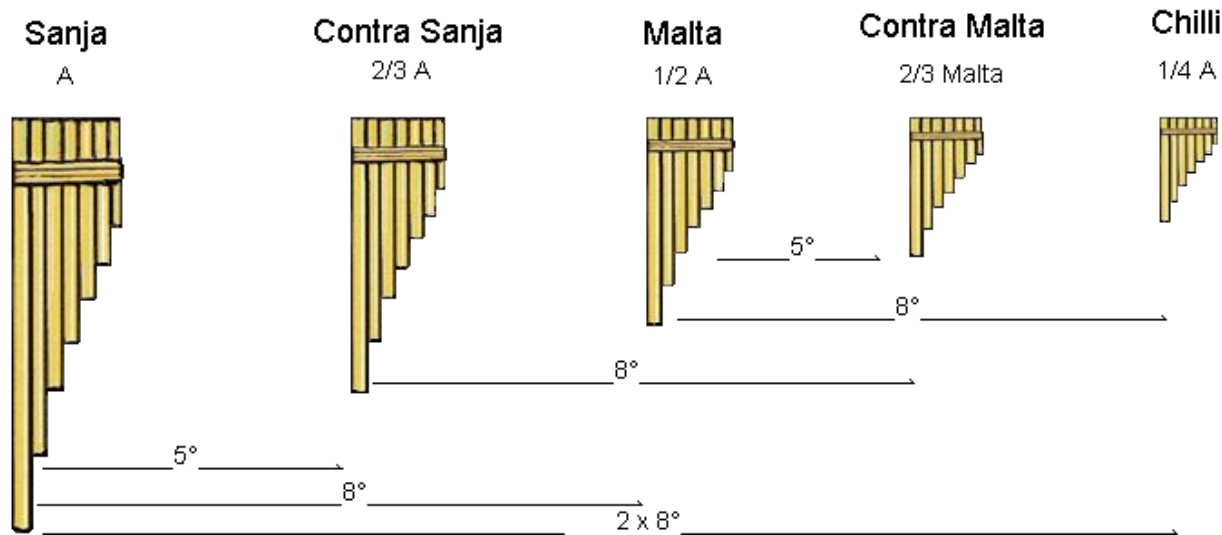

3. Zampoña / Siku (2/4)

Tipos:

Vienen dadas por el número de cañas y la longitud de los mismos. Generalmente son **4 grandes grupos**:

1. **Ch'uli (Chilli / Chili)**: afinados 1 octava por encima (sonidos agudos)
2. **Malta**: sonidos estándar
3. **Sanja (Sanja / Zanca / Zanka / Basto)**: afinadas 1 octava por debajo (sonidos graves)
4. **T'uyu (Toyo)**: con afinación 2 octavas inferior a las maltas.

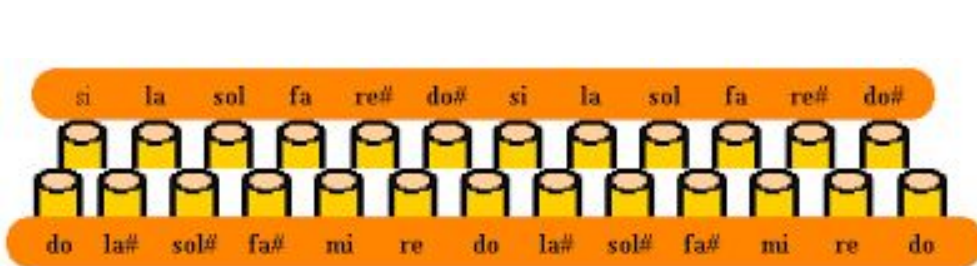
3. Zampoña / Siku (3/4)

Variantes:

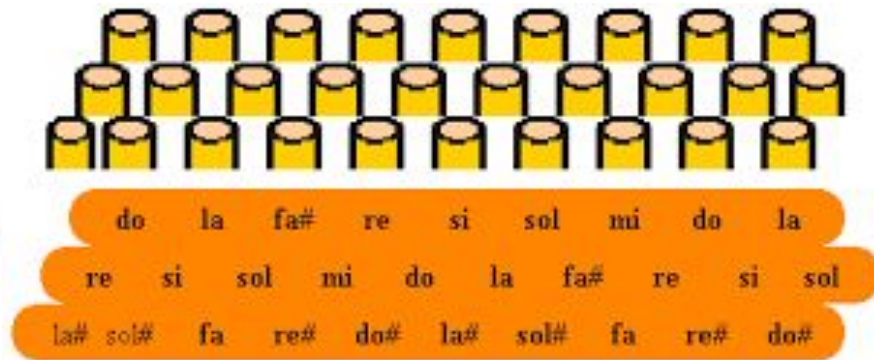
Habitualmente tienen **13 cañas**, aunque también es frecuente ver zampoñas de **21** o **23** cañas. De esta forma, la escala se amplía dotando al instrumento con registros Malta-Ch'uli, Zanka-Malta, etc.

Es también usual encontrar Toyos o Zankas en los que se refuerza su escala aumentando en dos tubos su registro más grave.

Las afinaciones de las Zampoñas más utilizadas son las de **MI** y **LA**, aunque pueden haber en RE, SOL, e inclusive Zampoñas **Cromáticas** con 2 o 3 hileras de tubos o cañas.

Siku Cromático de 2 hileras
(notas agudas hacia la izquierda)

Zampoña Cromática de 3 hileras
(notas agudas hacia la izquierda)

3. Zampoña / Siku (4/4)

Técnica musical:

- El ejecutante de Siku se llama **Sikuri**. El grupo de ejecutantes de Sikus se denomina banda de **Sikuris**.
- Originalmente en la comunidades nativas el Siku **se ejecuta en pareja** representando una **Conversación o Diálogo**, esta técnica se llama **TRENZADO**.

<https://www.youtube.com/watch?v=lmEbunOGn60>

<https://www.youtube.com/watch?v=haOb0mFJB-w>

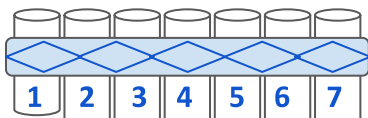
4. Métodos

1) Notación Cifrada Numérica

ARKA

“Mujer”

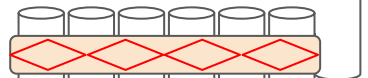
SI SOL MI DO LA FA# RE

IRA

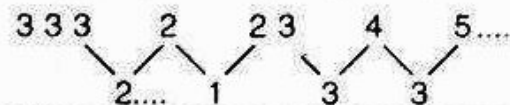
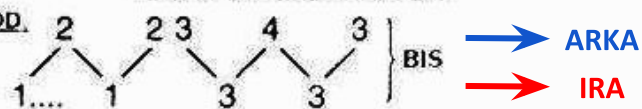
“Hombre”

LA FA# RE SI SOL MI

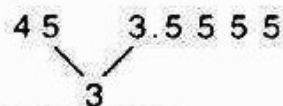
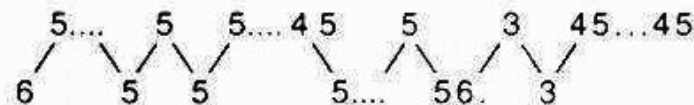
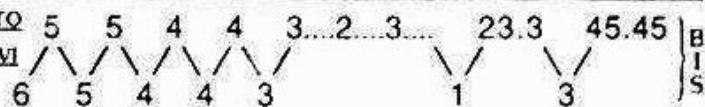
EL CONDOR PASA

INTROD

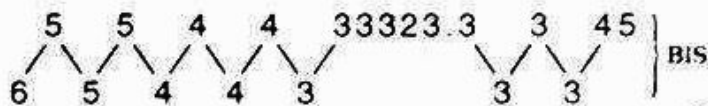
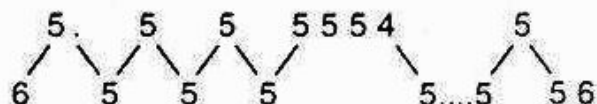
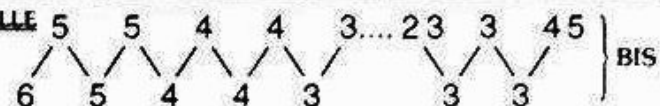

LENTQ

YARAVI

PASACALLE

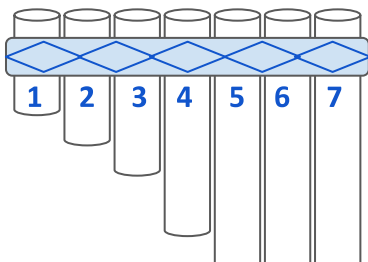
4. Métodos

2) Notación Cifrada Pentagrámica (1/2)

ARKA

“Mujer”

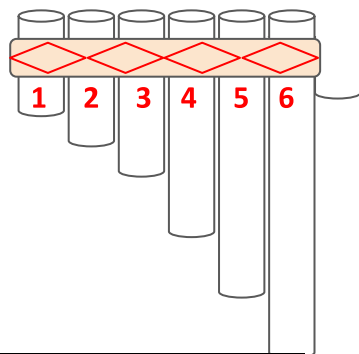
SI SOL MI DO LA FA# RE

IRA

“Hombre”

LA FA# RE SI SOL MI

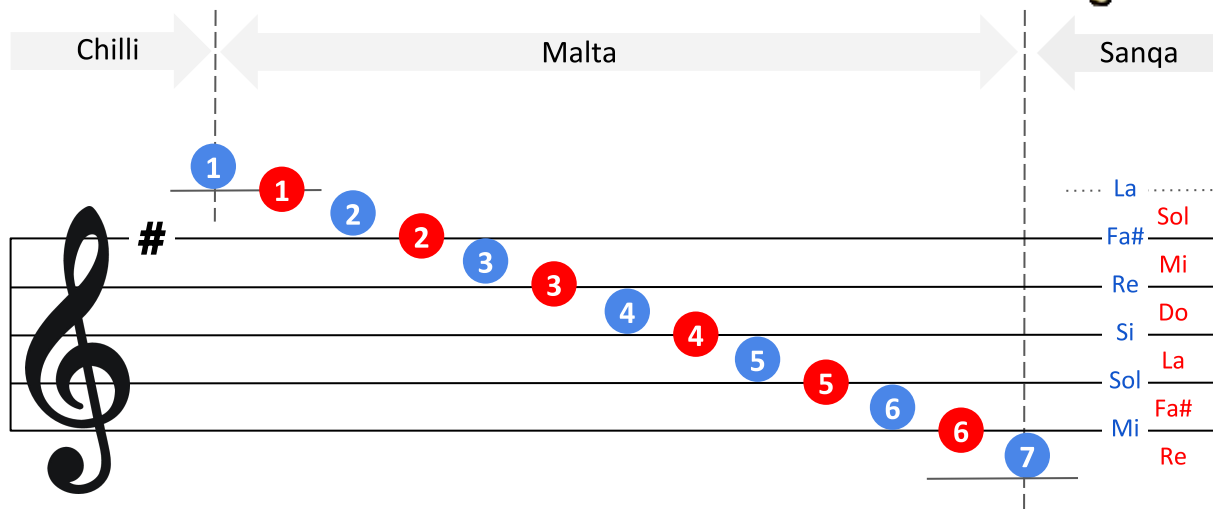
Chilli

Malta

Sanqa

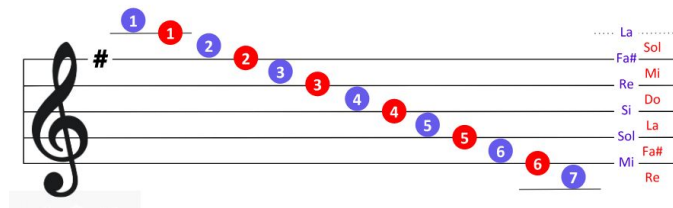
4. Métodos

2) Notación Cifrada Pentagrámica (2/2)

El Cóndor Pasa

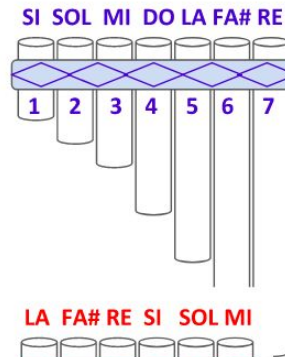
Daniel Alomía Robles (Fox Incaico - LAm)

Fragmento (Yarawi / Fox Incaico)

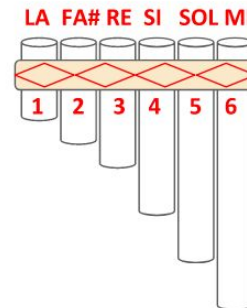
ARKA

“Mujer”

IRA

“Hombre”

5. Melodías

El Cóndor Pasa

Daniel Alomia Robles

Tradicional Perú / Fox Incaico

<https://www.youtube.com/watch?v=lmEbunOGn60>

INTROD.

1.... 2 2 3 4 3 } BIS

3 3 3 2 2 3 4 5....

2.... 1 3 3

LENTO

YARAVI

5 5 4 4 3... 2 3... 2 3 3 4 5 4 5 } BIS

6 5 4 4 3 1 3

5.... 5 5.... 4 5 5 3 4 5... 4 5

6 5 5 5.... 5 5 6 3

4 5 3 5 5 5 5

3

PASACALLE

5 5 4 4 3... 2 3 3 4 5 } BIS

6 5 4 4 3 3 3

5 5 5 5 5 4 5

6 5 5 5 5.... 5 5 6

5 5 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 } BIS

6 5 4 4 3 3 3

Blue arrow pointing to **ARKA**

Red arrow pointing to **IRA**

5. Melodías

Munasquechay

Kjarkas

Folklore Boliviano

<https://www.youtube.com/watch?v=VAc0xuVa7jI>

6 4 5 46 765 5 57 432 2 4 2 3 3 3333 3333

3..3 23 4 5 3..3 23 4 5 4..3 3 4 56 5 5 4 46 5 1 11 1 13

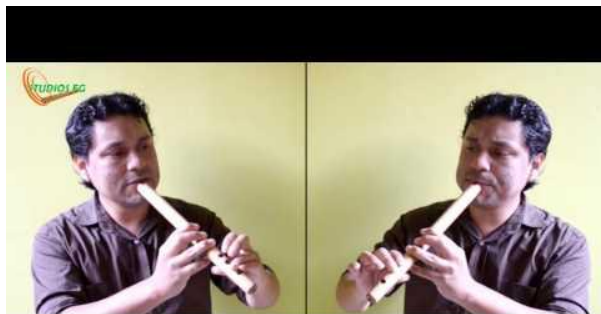
6 4 5 46 765 5 57 432 2 4 2 3 3 3131 313131

5. Melodías

Phuru Runas (Pluma-Hombres)

Ramiro de la Zerda

Tradicional Bolivia / Trote

Jera Quena.

LA—MI—LA—SI—DO—RE—MI—SI—SOL—LA—MI—LA—SI—DO—LA—SOL—DO—RE—DO—RE—DO—RE—MI—DO—LA—DO—LA—SOL—SI—SOL—LA (X2)

2da Quena

DO—SI—LA—SOL—FA#—FA—MI—RE—DO—RE—FA—MI—FA—MI—FA—LA—MI—DO—FA—DO—SI—RE—SI—DO—(X2)

<https://www.youtube.com/watch?v=YFNC0pJ13w8>

<http://musicaandina2011.blogspot.com/2014/01/phuru-runas.html>

--5-3-----4-----3-----4-5-----3-----4-----5-----5-----5-----6-----7-6-5-----7-6-7-----
-----3-----3-----3-----3-----4-----4-----5-6-----6-5-----5-----6-----5-----6----- (X2).

5. Melodías

NIEVE DE LOS ANDES

corruato ton. = la —

5 4 3 3 3 3 2 3 3 3 } b

3 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 } s

3 3 3 2 3 4 5 4 5 5 4 5 } bis

3 3 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 5 } bis

5. Melodías

OJOS AZULES

Carhuatocto

ton. = la -
huayno = Puno

33323 34.4 332 45

5 445 4 3.4 332 45

5. Melodías

FLOR DE CACTUS

Carhuatocto

ton. = mi -
sicuri = Puno

5 5 5 3 3 1/4 3 2 2 3 3 3 4 4 } bis

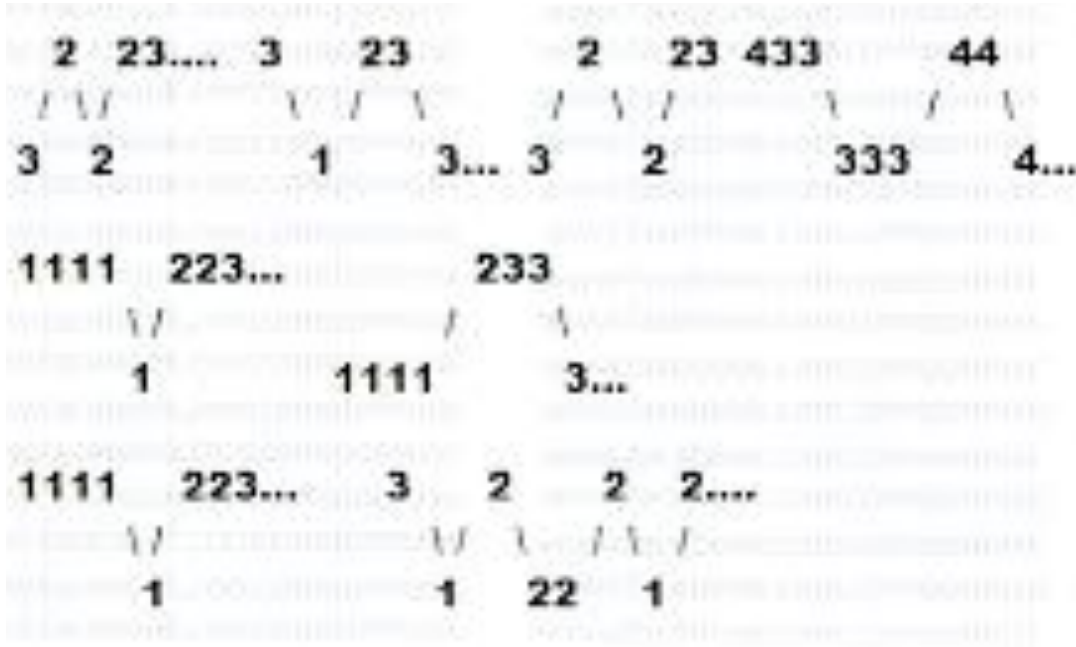
3 3 3 4 5 4 4 4 5 6 . 5 4 5 5 6 6 } bis

3 2 2 3 4 4 5 5 6 6 } bis

5. Melodías

Feliz Navidad

José Feliciano

Referencias

1. Leyendas sobre la Zampoña
<http://musicatercerocps.blogspot.com/2008/04/leyendas-sobre-la-zampoia.html>
2. Revista de Investigación Arqueológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú
<http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/Arqueo/article/download/13293/11779>
3. Wikipedia - El Siku
<https://es.wikipedia.org/wiki/Siku>
4. Wikipedia - La Zampoña
<https://es.wikipedia.org/wiki/Zampo%C3%B1a>
5. Panpipes of the Americas
<http://www.nativefluteswalking.com/panpipes-andean-american.shtml>
6. A Worldwide History of the Pan Flute
<http://www.panflutejedi.com/pan-flute-history.html>
7. History of the Pan Flute in Europe and other parts of World
<http://pan-flute.com/history>
8. Trascendencia del Siku. Una interpretación etnomusicológica por Oscar Bueno Ramírez. Abril, 2010
https://casadelcorregidor.pe/colaboraciones/_biblio_Bueno.php