CATALOGO VIRTUAL DE INSTRUMENTOS ANDINOS

A.-INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

- En una de las crónicas escritas por los españoles llegados al sur de Ecuador cita lo siguiente:
- **“Su música es hermosa y descriptiva. Imita el cantar de los pájaros,, el sonido del agua y peces, el rugido de los animales salvajes, armonizando las palabras con el sonido. Usan los huesos y los plumajes de las aves para elaborar sus flautas y pitos, conchas de mar y caracoles para saludar la mañana y traer cerca los distantes sonidos y con los cueros secos de los animales elaboran sus tambores".**
- Estudiosos identificaron hasta 300 instrumentos usados y elaborados en las zonas andinas de Ecuador. Existen por ejemplo como 70 variaciones de antaras (flauta de pan), más de 30 variedades de 'quenas' y hasta 12 variedades de'charangos‘.

LA MUSICA ANDINA

- Música andina es un término que se aplica a una gama muy vasta de géneros musicales originados en los Andes sudamericanos, aproximadamente en el área dominada por los incas previa al contacto europeo.
- Su procedencia, la sempiterna región Andina situada en la parte centro-occidental de América del Sur conformada por zonas específicas del Ecuador, Perú y Bolivia, y en menor proporción Colombia, Argentina y Chile. En otros términos, son nativos de las milenarias civilizaciones Aymaras y del denominado imperio incaico Qhishwa.
- Se interpreta con una variada gama de instrumentos autóctonos. En algunas regiones y países se caracteriza por la interpretación con instrumentos como la zampoña, quena, charango y bombo. En otros lugares los instrumentos básicos son el requinto (guitarra pequeña de registro alto para melodías), la guitarra, el tiple y la bandola.
- Definir su música solo desde el punto de vista de su espectro sonoro y su marco auditivo pareciera ser muy mezquino. Por el contrario, una conceptualización más precisa nos llevaría a definirla como a la misma energía que se produce y desarrolla del enlace entre el ser humano y la naturaleza propiamente dicha, y que se expande, se contrae, se retrotrae y se proyecta trascendiendo su alcance en el tiempo y espacio, inexorable e infinitamente.
- Como fuente del lenguaje y esencia de la comunicación, su música se constituye en la propagación y prolongación de la energía universal que se manifiesta en una constante y dinámica vibración de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, que definen a su vez, la búsqueda incansable de un mundo en permanente equilibrio.

Esta música, de melodía simple, de armonía dulce, de ritmo variado y sin estridencias, pareciera ser la manifestación misma de la vivencia de una unidad-comunidad expresada a través del sonido y el ritmo. Tan es así que no pocos mencionan de la gran fuerza espiritual que entraña esta música, capaz de ennoblecer y enternecer el alma de los más endurecidos y metalizados corazones que tanto abundan en estos tiempos de globalización.

Los siguientes géneros musicales son considerados como parte de la música andina en América del Sur:

- En Bolivia: (ver Música "boliviana") huayños, caporales, moseñadas, llameradas, kantus, diablada de Oruro, morenadas,tinkus, sayas, cuecas (por cada región), tobas, kullaguadas, negritos, bailecitos (por cada región), carnavalitos, macheteros, mineritos, antawaras, doctorcitos, auqui auquis, waca tokoris, incas, kallaguayas, Suri Sicuris y muchos otras más.
- En Colombia: bambucos, pasillos, valses.
- En Ecuador: sanjuanitos [1], albazos [2], yaravíes, pasacalles, pasillos y tonadas.
- En Peru: huaylas,carnavalitos, huaiños, yaravíes, tijeretas y tuntuna.
- En Chile: trotes y cueca
- En Argentina: carnavalitos, chacareras, tonadas, cueca, zamba, milonga.

B.-LA MUSICA DE COTACACHI EN EL MUNDO

- Cotacachi es considerada una de las urbes musicales de la Sierra ecuatoriana. Las composiciones, biografías y arreglos de los compositores locales están escritos en libros de historia y se exhiben en museos que inspiraron a la formación de las actuales agrupaciones. Incluso, existe un instituto donde se forma a los nuevos profesionales.
- En las comunidades indígenas del cantón Cotacachi, el sonido de las flautas, rondines, cantos, pallas, pífanos y tambores se apagan a medida que un músico sabio o conocedor de esta práctica muere y no logra transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones.

C.- LA ORQUESTA DE INSTRUMENTOS ANDINOS DE COTACACHI

- Desde su creación en el 2005 la orquesta de instrumentos andinos de Cotacachi ha ganado renombre

D.-HALLAZGOS

- aquí incluiremos los hallazgos significativos dentro de la ciudad de Cotacachi en cuanto a instrumentos.

E.-FABRICANTES DE INSTRUMENTOS

- En tiempos pasados los habitantes andinos mostraron su gran capacidad de creadores de instrumentos y un evidente talento de modificar aquellos que fueron traídos desde el exterior, adaptándolos con materiales accesibles a sus posibilidades.
- Cuenta la historia que se creaban instrumentos que crearan sonidos desde hace mas de un milenio y que siempre se buscaba la forma de lograr sacarle un sonido a todas las cosas por esas personas que nacieron y hasta hoy con un oido intuitivo que da un sabor a tierra en sus composiciones eternas.

- Aquí mencionamos algunos fabricantes de renombre en la ciudad de Cotacachi:
- Leonardo Alvear
- Conocido maestro en la creación de instrumentos andinos sus especialidades fueron los bombos, zampoñas y las quenas
- Wilmer Andramunio

F.-MVSEOS

- **MUSEO DE LAS CULTURAS DE COTACACHI**
- En el centro del cantón Cotacachi se ubica el Museos de las Culturas. Esta institución, dirigida por la Fundación Raíces, fue inaugurada el 14 de agosto de 1977, después de una década de gestiones, investigaciones y planificación. Actualmente, funciona en el antiguo Palacio Municipal. El Museo de las Culturas está distribuido en tres áreas. La primera sala presenta una reseña histórica del cantón Cotacachi. Con el apoyo de mapas, cédulas explicativas y muestras arqueológicas se representa a los primeros asentamientos humanos -que llegaron hace 14 000 años-, la invasión Inca y española y los primeros años de la República. La segunda sala, de artesanías tradicionales, presenta las técnicas productivas que se desarrollaron en el siglo XIX.
  Museo Cotacachi Las muestras hechas en tamaño natural representan diversas actividades manuales, como la alfarería, cestería, textiles, alpargatería, etc. La tercera sala está dedicada a las fiestas religiosas de la comunidad, en una muestra del sincretismo entre el catolicismo y la religiosidad indígena. Aquí están la Semana Santa, que para los indígenas es el tiempo de cosecha. La Danza de los Abagos o el Corpus Cristi. La fiesta de San Juan y San Pedro o Inti Raymi (Culto a sol); el Culto a los Muertos, en el que interviene el Ángel Corredor; y el Culto Grande o la fiesta en honor a Santa Ana de Cotacachi. También hay un módulo en el cual se expone la historia de la música del cantón.

  Fuente: Diario El Comercio, Serie Museos, 19-III-2000

G.-CATALOGO DE INSTRUMENTOS ANDINOS

- El presente catalogo es una investigación y recopilación de toda la información encontrada en la ciudad de Cotacachi y la sierra ecuatoriana a la que hemos añadido mas hallazgos autoctonos, la cual ha sido cuidadosamente documentada históricamente junto a las obras que se han logrado preservar hasta hoy
- Bienvenidos a una nueva presentación de los instrumentos que han dado a Cotacachi y la nación una denotación histórica a nivel mundial.

Conozca la variedad de instrumentos musicales que tiene el pueblo ecuatoriano.

CARACTERISTICAS:

-Algunos instrumentos llegaron con la conquista española.

-Otros son originarios de estas tierras.

-También los hay de origen europeo que tienen su propia versión ecuatoriana.

-Hablaremos acerca de los diversos materiales con los cuales se fabrican y su elaboración.

Detallaremos las versiones Cotacaheñas y autóctonas.

Los instrumentos andinos están clasificados 3 tipos, veamos algunos de estos instrumentos:

- INSTRUMENTOS DE VIENTO

QUENA (o Kena)

- La **quena** es un instrumento de viento de bisel, usado de modo tradicional por los habitantes de los Andes centrales. En la actualidad es (junto al sicu y el charango) uno de los instrumentos típicos de los conjuntos folclóricos de música andina, encontrándose su uso también en la música de *fusión*, *etno*, música nueva era etc.
- La popularidad de su uso "moderno" en conjuntos folclóricos ha opacado su uso tradicional en las comunidades originarias de los Andes, donde se toca para festividades específicas y acompañando danzas (por ejemplo la danza también llamada "Quena-Quena").

Origen: Ecuador Zona andina

PINGULLO

- Instrumento musical de viento, su elaboración requiere de un pedazo de caña de zada, tiene 80 centímetros de largo y 10 de diámetro. Acompaña al bombo El Chuchi pingullo es de pequeñas dimensiones y al parecer muy antiguo; tiene mucho valor, puesto que la materia prima de esta diminuta flauta es el hueso de una canilla de cóndor y se entona, por lo general, en las fiestas indígenas de carnaval.

SIKU (SIKURI) o ZAMPOÑA

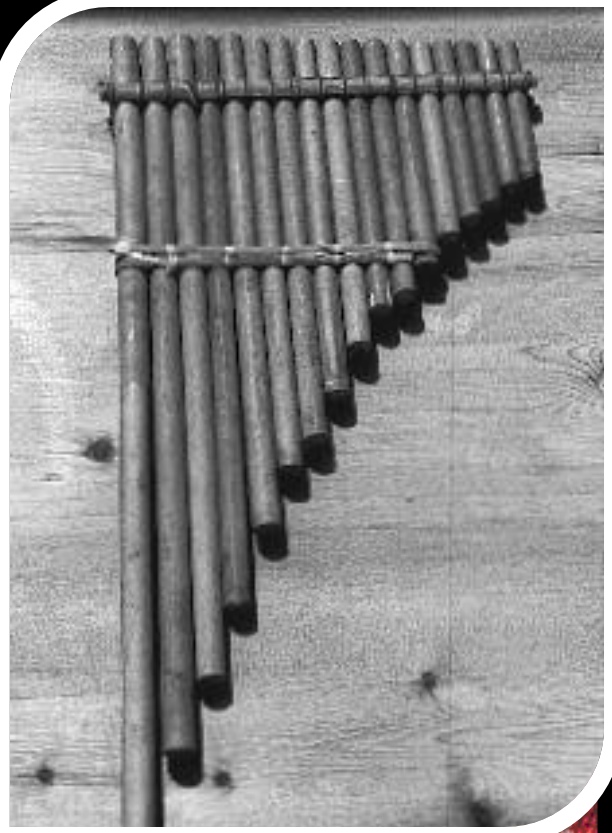
- Sin ser su origen ecuatoriano, este instrumento ha adquirido popularidad entre los intérpretes dedicados a la música "folklórica". En su elaboración se siguen pasos similares a la fabricación del rondador, aunque mucho más complicados. El afinamiento es la parte más difícil de su elaboración, muchas veces no hay como afinar y se procederá a cambiar de tubos, con lo cual el trabajo se alarga. Hay que coordinar la habilidad manual con la acústica. La madera ideal para su elaboración es muy parecida al suro, pero esta no viene de la costa ni del oriente, sino de Imbabura, de la zona de los lagos. Es más finita que el suro y eso ayuda a fabricarla. Como en el caso de todos los instrumentos, la madera a emplearse deberá estar totalmente seca. Para el caso de la zampoña, las maderas que se pueden utilizar son prácticamente las mismas usadas en la fabricación de la quena.

Origen: Ecuador Zona andina

ANTARA

- La cultura pre-inca llamada Nazca, desarrollo su propio lenguaje y expresión espiritual a través de la antara. Este es un instrumento muy semejante a la zampoña, pero con la peculiaridad de que esta se puede tocar sola.. Es conocida también como un instrumento mitológico, La antara esta hecha de una sola hilera tubos unidos gradualmente. Unidos (Desde 3 a 32 tubos) dándole así también la forma triangular. En el presente estas están hechas de carrizo o bambú, pero en el pasado fueron elaborados de arcilla, luego horneados para darle una consistencia dura.

Origen: Ecuador Zona andina



OCARINAS

- Es un instrumento cerámico (hecho de arcilla o barro) y se presenta en formas curiosas, elegantes y coloridas. Posee desde 6 a 12 orificios, se toca cubriendo los orificios con los dedos de ambas manos, su sonido imita el sonido de insectos y el canto de los pájaros.

Origen: Ecuador Zona andina

CARACOL

- Es un instrumento musical en forma de bastón grande con boquilla de cuerno de buey y cuerpo de caña cubierto de cuero.

Origen: Ecuador Zona andina

PUTUTO

- Es un instrumento tradicional del Perú y particularmente de las zonas cercanas al Cusco, el pututu fue traído desde la costa. Es considerado como un instrumento muy natural ya que es un caracol de mar muy grande. El pututo fue usado como un instrumento que convocaba reuniones especiales como los cabildos o anunciaba los eventos importantes durante el imperio Inca. Su sonido servia también para dar signos en situaciones de emergencia. El pututero (la persona que ejecuta el pututo) coloca sus labios en la punta del pututo en el cual hay un orificio, soplando con un poco de fuerza produce un vibrante y penetrante sonido. Los pututos deben de tener 50 a 70 años para ser utilizados como instrumento musical.

Origen: Ecuador Zona andina

MARIMBA ESMERALDEÑA

- EL COMBO DE MARIMBA ESTÁ INTEGRADO POR BOMBOS, CUNUNOS, DOS GUASÁS, DOS PARES DE MARACAS Y UNA O DOS MARIMBAS, ADEMÁS DEL GRUPO DE CANTADORES Y UN DIRECTOR. La marimba es uno de los instrumentos de percusión más elaborados. Su sonido se produce por el golpeteo directo de placas, resonadores y tacos. Así como el piano, es un instrumento armónico; permite que se realicen acordes, arpegios, glissandos, adornos y los más variados efectos. Como diría el musicólogo afroecuatoriano David García Velasco 'La marimba está en capacidad de producir simultáneamente melodía y armonía'.

  Según la descripción de este gran conocedor del tema, la marimba está compuesta por:

- Varias placas de madera de chonta o pambil.
- Dos listones de igual longitud de madera de laurel, calade, dormilón o caoba colocados en forma paralela, sobre los cuales descansan las placas de pambil.
- Dos marcos transversales de las mismas madera de listones que sostienen a éstos. Varios canutos colocados verticalmente, que son las cajas de resonancia de caña guadúa cuyo número corresponde a la cantidad de placas de chonta. Los canutos están tensados por un cabo o alambre metálico, que atraviesa los extremos superiores.
- Cuatro tacos o percutores de madera que sirven para golpear las placas.
- Finalmente, dos 'burros' de madera que sostiene a todo el instrumento.
- Y entre dos, por el jolgorio del alma sin remordimientos, se compone un son marimbero. Uno que le da 'al tiple', es decir los registros agudos, y otro 'albordón' o registros graves. El primero acaricia con los tacos las placas de menor longitud y el segundo a las más grandes.

Origen: Ecuador Zona andina

- INSTRUMENTOS DE PERCUSION

BOMBO O TAMBOR

- Es uno de los instrumentos más significativos de la música popular esmeraldeña. Su presencia se mantiene vigente tanto en los conjuntos de marimba como en las fiestas tradicionales (arrullos, fiestas de santos, etc.) Su interpretación exige de notable pericia y es de objeto de especialistas, los que, sin embargo, abundan mucho más que los marimberos. Consiste en un cilindro hueco hecho de una sola pieza de madera, generalmente madera de calade o de balsa macho, cubierto en ambos extremos por pieza de cuero, su diámetro es de aproximadamente de 60 cm. Sobre ambos extremos del cilindro van colocados dos aros de madera, los que a la vez entornan la pieza cilíndrica y las dos piezas de cuero.
Bombo Los cueros de ambos lados están tensados con soga, y la afinación se logra aumentando la tensión por medios de cuñas de madera que se coloca bajo las sogas.Por tener cuero en ambos lados, se dice que el bombo es un instrumento 'de dos caras'.

  Los cueros son normalmente piel de venado, con la particularidad que el de un lado es de venado macho y el del otro de venado hembra.
Alternativamente puede colocarse en uno de los lados piel de tatabra.
Cuando el instrumento ha sido fabricado y se ha templado bien se coloca al sol durante unas tres horas; luego se vuelve a templar y nuevamente se expone al sol, y así durante dos días. A este cuerpo central se agregan dos artefactos con lo que se obtiene la resonancia; el 'boliche', que es un trozo de madera forrado con tela en uno de sus extremos, con el que golpea la piel, y el 'taco' o 'apagante', que consiste simplemente en un palo de madera, sin ningún agregado, con el que se golpea los bordes (aros) y la lámina cilíndrica central. Si el bombo esta hecho de una piel de venado modelo y de otra de venado hembra, el ejecutante golpea con el boliche la piel de venado macho pues ésta 'ondea más'; a su vez, la piel de venado hembra 'va llevando lo que el otro lado respira'. Si un lado es de piel de tatabra y el otro de venado, se preferirá golpear el primero.

Origen: Ecuador Zona andina

TINYA

- Otro instrumento antiguo se hace con piel de puma o corderillo. Cuentan que si las pieles han sido robadas el instrumento es más sonoro y más mágico, pero se dice que la tinya de puma sólo la tocan los audaces porque los ayuda a pelear. Su música es imprescindible durante la construcción de casas, fabricación de tejas y adobes, en los carnavales y en la hierra de las vacas (huaca

Origen: Ecuador Zona andina

CAJON

- nace y florece como instrumento a principios del siglo XIV. Es una caja de madera con un orificio en el centro; Se dice también que las "calabazas" o "chacombos" fueron empleados simultáneamente en los orígenes del cajón

BOCINA

- Se la fabrica con caña guadúa y aros hechos de cuernos de toro. En su extremo superior remata en una boquilla de carrizo o a veces un cuerno de toro cortado en la punta. Muy utilizado por los indígenas de la sierra ecuatoriana. Aparte de construir una vieja forma de lenguaje humano (con la bocina se "hablan" de montaña a montaña), es un instrumento que emite sonidos religiosos; puede alcanzar metros de longitud por lo que solamente músicos con pericia pueden tocarlo. Las tonadas más conocidas e interpretadas con bocina son el "toro barroso" y la "mula shaycushca" (cansada).

Origen: Ecuador Zona andina

CARRACA

- Es un raspador, construido con madera de “chontilla brava” . consiste en una vara fina alargada de 60 cms., en las que se labran unos dientes de forma similar a los del guiro. Se ejecuta con un hueso de perico ligero, el cual, según los músicos le proporciona el sonido ideal. Fuente: La Muluta, Música ritual negra del norte de Esmeraldas, Petroecuador, Gerencia de Protección ambiental, Cefodi y Gamazor, 2002.

CUNUNO

- Es un instrumento tradicional con plena vigencia, presente tanto en los grupos de marimba (Esmeraldas) como en las fiestas tradicionales. Sin embargo, su función es menos central y su interpretación menos especializada. No hay 'bombero' que no sea buen 'cununero', en cambio no todos los intérpretes de cununo dominan la ejecución del bombo.

  Básicamente, el cununo es una especie de bongó alargado, de forma aproximadamente cónica. Para la construcción de su cuerpo central se utiliza madera de balsa, y tanto en su extremo superior como en su parte baja van colocados aros hechos de calabazo o de algún bejuco 'huascoso'. La parte superior del cono se cubre con cuero de venado, el que esta sujeto por tientos que pasan por ambos aros.
  CUNUNOS La piel de venado se tiempla tanto a través de los tientos como mediante cuñas que van encajadas en los aros. De acuerdo a su sonido, más o menos grave, este instrumento es clasificado en macho o hembra.

MARACAS

- Las maracas están construidas de calabazas pequeñas, en cuyo interior se introducen pepas de achira. En uno de sus extremos, en el hueco por el que se introduce las semillas, se inserta un pequeño palo o varilla que sirve de mango.

GUASA

- El guasá esta hecho de un canuto de caña guadúa, cerrado por un lado por el nudo de la caña por el otro lado tapado con un trozo de madera. En su interior contiene semilla de achira, y a lo largo del canuto lleva atravesadas púas de chonta, en forma de cruz, con el objeto de que las semillas se estrellen al ser sacudido el canuto.

CHAKCHAS (O SHAJSHAS)

- Proviene de la region andina de América esta construido por una pulsera de tela de la cual se encuentran sujetas pesuñas de cabra disecadas su sonido es como la lluvia.

- INSTRUMENTOS DE CUERDA

ARPA

- Instrumento de cuerda proveniente de Europa, es asimilado a la cultura musical costeña, especialmente en sectores populares, (también se le llamaba "Martincho") Su práctica fue intensa tanto así que existe un dicho popular que expresa: "al pie del arpa y cajeando"; en referencia la actitud del músico que tocaba percusión en la caja del instrumento.

CHARANGO

- El **charango** es un instrumento musical vigente en las regiones altiplánicas de la Cordillera de Los Andes en América del Sur. Posee cinco pares de cuerdas aunque hay variaciones con menos o más cuerdas pero (casi) siempre en cinco órdenes o juegos. El charango tiene una trayectoria centenaria en Bolivia y el Perú,[1] y también tiene importante presencia en la música de Argentina, Chile, y Ecuador.
- |enlaceautor= |idioma= }}</ref>
- En las portadas de varias iglesias del siglo XVIII del departamento Potosí (Bolivia), y otros lugares de lo que hasta 1825 era Alto Perú, asi como también en la catedral de Puno[2] (Perú) existen sirenas esculpidas tocando pequeños cordófonos que probablemente ya fueron denominados *charango* en esos tiempos. Por primera vez apareció este instrumento musical en un documento escrito en el año 1814 cuando un clérigo de Tupiza (departamento de Potosí, Bolivia) mencionó "unos guitarrillos muy suyos, que por acá llaman charangos".

INDICE

- A.-INTRODUCCION Y ANTECEDENTES
- B.-LA MUSICA DE COTACACHI EN EL MUNDO
- C.-LA ORQUESTA DE INSTRUMENTOS ANDINOS DE COTACACHI
- D.-HALLAZGOS
- E.-FABRICANTES DE INSTRUMENTOS
- F.-MVSEOS
- G.-CATALOGO DE INSTRUMENTOS ANDINOS.