

ARTE Y MUSICA DE LAS CULTURAS BOLIVIANAS AYMARA Y QUECHUA EN BARCELONA

Nestor Calle-Pairumani

Barcelona, junio de 2007

I. LA CONCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD Y LA MUSICA EN LA CULTURA AYMARA Y QUECHUA

La comunidad como núcleo básico del ayllu, es unidad básica para experimentar y desarrollar una serie de prácticas que permitan realizarse como personas siendo uno de los actores de una comunidad mayor, el cosmos. En la comunidad aprendemos a vivir juntos: a respetarnos, a colaborarnos, cuidarnos, alegrarnos y ocuparnos de la continuidad esta y las siguientes generaciones. La comunidad es y será un espacio de crecimiento personal, "hacernos más personas" en cada una de nuestras acciones.

Es también en la comunidad donde expresamos nuestro arte y la música. En esta ocasión, nos apoyaremos fuertemente en el arte y la música para experimentar la vida en nuestra comunidad. Experiencia comunitaria al interior del grupo y compartir con la sociedad local.

Cuando hablamos de música entendemos dos estilos de interpretación de los temas musicales: una personal y la colectiva. Las interpretaciones personales quedan para momentos personales, caminatas y, normalmente las interpretaciones se hacen colecti-

vamente o en tropa mucho más cuando se trata de socializar y compartir la música con los demás, la realización de la fiesta por ejemplo.

Hay instrumentos que invitan a interpretar temas en parejas, el caso de las zampoñas. El instrumento mínimo es un par: el IRA y el ARKA, así un artista inicia y el otro contesta. Además debe tenerse en cuenta que la tropa (el conjunto completo) consta normalmente de seis pares: un par de ch'uli, un par de sank'a y cuatro pares de malta.

La comunidad Wiñaymarka toma como base la interpretación en tropa, comunitaria, tal cual marca la tradición. En cierta forma muestra el conocimiento y la expresión colectiva de sus saberes, no se trata de "derechos exclusivos de uno" sino el conocimiento compartido, esta es una de las diferencias con la cultura occidental. En la cultura aymara todo lo que uno "sabe" o pueda manifestar, es producto de una relación permanente entre sus actores.

II. DENOMICACIÓN WIÑAYMARKA

Wiñaymarka es un término compuesto aymara que viene del wiñaya que significa

permanencia, continuidad o "eterno"; mientras que marka supone población, territorio. Wiñaymarka o pueblo permanente, pueblo eterno.

Wiñaymarka también se denominó a una población sepultada bajo las aguas del Lago Titikaka (el lago sagrado). Un equipo de buceadores confirmó la existencia del mismo cuando en uno de sus trabajos encontró las ruinas en el llamado lago menor del Titikaka o Titiqaqa ¹.

La Comunidad Wiñaymarka surge en Barcelona para expresar su compromiso de continuidad de la cultura aymara. Personas aymaras y qhichwas decidimos compartir nuestras experiencias, valores y desafíos así como compartir las dificultades y preocupaciones; reunidos sobre las algunas matrices culturales como es el ARTE, CULTURA Y MUSICA de nuestros pueblos, respetando las distintas manifestaciones marcados por las condiciones geográficas, épocas del ciclo anual e instrumentos musicales siendo lo más auténtico posible.

La comunidad Wiñaymarka tiene claro que una de sus bases es la interculturalidad. Se trata de una experiencia intercultural más que una declaración de deseo. En ese sentido enfatizar que uno de los elementos de la cultura y filosofía aymara es la interculturalidad como práctica, "todos los pueblos están interconectados y no hay nadie que esté aislado".

¹ El primer semestre del 2006, algunos periódicos de L a Paz publicaron el nuevo hallazgo del as antiguas construcciones.

¡Markasaxa sarawini sarawiniwa ukanakasti jiwawatjamaskiwa!

III. OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD WIÑAYMARKA

Compartir las experiencias culturales y valores musicales de identidades con larga tradición histórica como es el aymara y el qhichwa o kichwa.

Compartir una variada música autóctona en base a los instrumentos musicales propios de la cultura, principalmente de viento a través de talleres de aprendizaje.

Socializar los distintos trabajos a través de las presentaciones públicas en coordinación con entidades sociales y empresariales.

IV. ACTIVIDADES Y METODOLOGIA

4.1 Profundización en el arte, cultura y filosofía aymara - quechua

Talleres de reflexión en diversos temas: cultura y filosofía aymara, tradiciones musicales, experiencias interculturales y otras para el crecimiento personal y de la comunidad.

Sistematización de la variada gamma de instrumentos musicales de viento, definiendo sus orígenes, época y las interpretaciones

4.2 Realización de talleres de aprendizaje en arte y música

El primer momento del proceso de aprendizaje en el WIÑAYMARKA está relacionado con el proceso práctico y concreto en la participación en la "tropa" ², donde los componentes o integrantes de la comunidad participan inmediatamente en la celebración musical. Se privilegia la metodología "audio-visual", es fundamental: VER y ESCUCHAR, complementariamente con notas escritas.

Se distinguen tres momentos: 1) Que los participantes mediante un hábil y cuidadoso apoyo de los "guías" (normalmente dos personas) se familiarizan con el instrumento y las técnicas de soplar y embocar las cañas, se escucha la música, normalmente temas conocidos o de libre elección. 2) Una vez que los integrantes logran sacar sonido, hacer sonar, los instrumentos; se inicia el proceso de ensamblaje y armonización donde se distinguen: IRAS y ARKAS, es fundamental la presencia de los "guías" que toquen el ira y arka para que los integrantes del taller puedan ver y escuchar la melodía en forma de círculo o posicionamiento acústico aymara. Etapa que dura hasta conseguir interpretar un tema.

Finalmente el momento quizá más importante, 3) es la integración en la tropa completa compuesta armónicamente ira-arka, ira-arka, además de distinguir el uso de las variantes en la tropa: Sank'a (zampoña grande), la malta (mediana) y el

² Tropa: el equipo básico con la que se interpreta la música autóctona, es equivalente a una orquesta. Las tropas pueden variar en número, el equivalente a dos o más tropas!.

ch'uli (pequeña) con el respectivo bombo y tambor. Esta etapa y para su mejor dominio del instrumento, se sugiere que los participantes interpreten permanentemente sólo el siku ira, por otro lado los que interpretan con el arka se mantengan con el arka, sin intercambiar hasta que los componentes de ambos grupos se habitúen a la interpretación de su parte y con las respectivas parejas.

4.3 Presentaciones públicas.

Las presentaciones públicas y conciertos interpretando la música según las tradiciones. Las principales presentaciones mostrarán la experiencia comunitaria e interpretación de música en grupo especializado o tropa.

4.4 Coordinación con instituciones públicas y culturales bolivianas y europeas

Coordinar con sobodaycom e instituciones de protección cultural y derechos de los autores

V. PROCESO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

A mediados del 2006 iniciamos una nueva experiencia comunitaria³. Unos con más recorrido que otros, pero con algo en común, des-enrollar el arte y música presente en cada uno de nosotros. Las reuniones se

³ La presentación de Awatiñas en Barcelona incidió fuertemente en consolidar un grupo se identificaría plenamente con esa idea de salir del anonimato y hacer más pública y más social.

convierten una suerte de "harmonización" de sonidos y compartir abierta, lo que facilita la organización de una pequeña comunidad.

Lo que inicialmente cada uno sentía ritmos particulares con el tiempo y aporte de sus actores se intensifica las prácticas de estructuración de "comunidad" en un momento de consolidar una base mínima con visiones mas o menos compartidas. Sin embargo, la "consolidación" de la comunidad base implicara un tiempo más, debido a la carencia de algunos elementos: mayor harmonización y disponibilidad de instrumentos.

Es fundamental este último aspecto para ampliar hacia la variedad de expresiones musicales, de acuerdo con las regiones y los contextos en las que se desarrollan normalmente; para ello la comunidad han tomado las acciones pertinentes y en breve contará con un nuevo material para facilitar los procesos de harmonización.

Al interior de la comunidad ya se distinguen aptitudes que facilitaran el desempeño

de la comunidad.

VI. PRESENTACIONES PÚBLICAS.

1. Participación en la celebración navideña de la fundación Benallar, Barcelona 2006. Barcelona 17 de diciembre 2006.
2. Participación en el CONCIERTO SOLIDARIO con proyectos sociales del Ecuador. Actividad en beneficio de la campaña medica y ayuda humanitaria Ecuador 2007. Barcelona, 4 de febrero.
3. Participación en la Rua del Carnaval - Barcelona 2007. Tema: "Anata, Aires de Carnaval Boliviano". 24 de febrero.
4. Concierto de música boliviana. Fundación Migra Studium, Barcelona 2007.
5. Aniversario de la parroquia de Bellvitge. Tiwanaku. 21 de abril 2007
6. Participación en la Feria de Abril de Barcelona Forum 2007: viernes 27, 29 de abril, 5 de mayo.