

JORGE GREGORIO GARCÍA MONCADA. La historia de nosotros, ciclo en cuatro partes para percusión y medio fijo sonoro (formato octofónico). (2011-2013).

La historia de nosotros (2011-2013) es una obra musical para medios electrónicos e instrumentales a cuatro partes. El ciclo de piezas, compuesto para electroacústica en formato inmersivo surround y percusión en vivo, explora - entre otros aspectos musicales - el diálogo y el contraste posible entre los instrumentos de percusión y el medio electrónico. La obra se fundamenta en el uso de material de archivo sonoro y es ese recurso discursivo el que le concede el carácter contextual al hecho histórico que refiere.

Con una evocación al sonido como lenguaje sagrado para las culturas ancestrales, el compositor Jorge Gregorio García Moncada (Bogotá, 1975) presenta una pieza monumental sustentada en el estudio de un corpus de crónicas mitológicas e históricas del grupo étnico los Huitoto (Amazonía). Con énfasis en episodios desgarradores vividos a causa del llamado holocausto amazónico, García pone en escena un montaje experimental en el que yuxtapone sonoridades antiguas y contemporáneas con fragmentos testimoniales y literarios que le entregan un acento crítico a la obra y que cuestionan los relatos históricos oficiales. La historia de nosotros - en su totalidad - está cargada de dolor, el oyente experimenta la emergencia de un espacio-tiempo convulso. García introduce al público en un lugar sin nombre donde la estética del sonido reanima los fantasmas de la historia.

Érika Martínez Cuervo, 2019.

La historia de nosotros es una composición musical inspirada en un cuerpo especial de crónicas mitológicas e históricas propias del pueblo Huitoto, grupo etnolingüístico ubicado en la región del Amazonas. Las piezas simbolizan cuatro seres ancestrales, representados en los pilares de la maloca, y se asocian con personajes históricos fundamentales en la denuncia de los abusos derivados de la industria del caucho a principios de siglo XX.

Dentro de la gran variedad de historias recreadas al interior de estas "catedrales de la jungla" o malocas, sobresalen aquellas conocidas bajo el nombre de La historia de nosotros, crónicas cosmogónicas en las cuales son representados los orígenes de la existencia por los padres de la comunidad, con el fin de mantener entretejida la red cultural que articula toda la sociedad conjunta.

“El cuerpo del chamán se va transmutando en cada uno de los personajes ancestrales mediante su baile ritual correspondiente hasta adquirir la potencia del chamán ancestral” (Torres, 1998).

Cuatro seres mitológicos ancestrales son representados por los cuatro pilares de la maloca, santuarios de recogimiento y unión para las culturas amerindias amazónicas.

LA HISTORIA DE NOSOTROS, ciclo a cuatro partes.

1. MENIZA BUINAIMA - In memoriam José Eustasio Rivera.

Mixta, para percusión y medio fijo sonoro (formato multicanal en 8.0).

Duración: 20:14.

“De los cuatro pilares de la maloca, el primero, da, es ubicado al oeste [...], lugar donde se activa la potencia vital del tabaco. El tabaco en la mitología Huitoto es la planta que reactiva la vida humana después de que los primeros hombres han sido castigados y sumergidos bajo el gran diluvio candente. Al ámbil (pasta de tabaco) le corresponde la coloración negra, oscuridad y ausencia del sol en la que se encuentran los hombres sumergidos bajo el diluvio candente, del cual emergen al depositar Buináño (madre ancestral) semillas de tabaco allí donde se escuchan voces humanas bajo en fango que ha cubierto la tierra [...].

El cuerpo del chamán se va transmutando en cada uno de los personajes ancestrales mediante su baile ritual correspondiente hasta adquirir la potencia del chamán ancestral: con el primer baile, el Baile de Meníza, deviene en Meniza Buinaima – el hijo mayor –, asociado a la vitalidad del tabaco, el cual traza al construir la maloca’. (Torres, 1998).

2. ZIKIDA BUINAIMA - In memoriam Roger Casement.

Medio fijo sonoro (formato multicanal en 8.0).

Duración: 20:19.

“El segundo pilar, ména, es ubicado al norte, marcado por el fogón ‘jibiéberamu’ (fogón para tostar la coca) como el sitio en la maloca que da inicio a la ritualidad de la transformación de la coca (jíbina) en ‘jibie’ (“mambe”), hoja del saber que disemina la palabra-saber y la potencia de conocer del chamán. Al jibie le corresponde la coloración ‘mikórede’: verde. [...]

Con el segundo baile, el baile de Zikíi, deviene Zikída Buinaima – el hijo de la mitad – asociado a la potencia de conocer que permite la coca, el cual traza para acceder a

alianzas con los animales del monte: es el baile de la cacería". (Torres, 1998).

3. YUÁI BUINAIMA - In memoriam Benjamín Saldaña Rocca.

Mixta, para percusión y medio fijo sonoro (formato multicanal en 8.0).

Duración: 20:02.

"El poste tres, daámani, es ubicado al sur. Le corresponde el color amarillo, o coloración alimenticia de la fruta. El tercer baile, el baile de Yuái, es la danza para acceder al alimento fundamental del cuerpo: las frutas alimenticias domesticadas y salvajes. Este baile está directamente asociado a la yuca, como fruta primordial de su alimentación básica y por medio de la cual deviene en Yuái Buianima – el hijo final." (Torres, 1998).

"Entre los Huitoto y Muinanes se dan dos tipos de maguaré. El pequeño, llamado juábikī [...] El sabedor que posee este tipo de maguaré "aún no tiene mucho alcance", lo cual equivale a decir que "su voz todavía carece de fuerza". A las personas en esta situación les corresponde, en principio, hacer «Baile de frutas» (Yuái), que es uno de los bailes sencillos". (Urbina Rangel, 2000).

4. NÓINO BUINAIMA - In memoriam Walter E. Handenburg.

Medio fijo sonoro (formato multicanal en 8.0).

Duración: 20:06.

"El cuarto poste, á:marié, es ubicado a oeste, marcado por el sitio donde se anuncia la luz, la potencia del sol asociada a la potencia de actuar que le transmite al chamán el unásí ("yagé de anaconda). A "unásí" le corresponde la coloración "hiárede": rojo o coloración del poder y la fuerza chamánica. [...] El "ser ancestral" y su baile de anaconda ("dadora de nombres"), se inscriben en el poste 'á:marie'. (Torres, 1998).

[...] O puede ser que el creador sea solo corazón, corazón bueno, corazón que habla, un ser sin extremidades, solo corazón. Entonces ese corazón busca las palabras con las que él mismo fue formado. Y así la palabra, que es solo vibración, será el elemento con el cual se construya todo. Por eso, en el fondo del canasto cósmico donde reposa lo primordial solo hay palabras, solo aire, solamente ilusión, solo sueño. Pero los Huitoto ven más allá: es necesario generar el órgano que permita ver lo que va a ser primero. Es que sin un contemplador nada existe". (Urbina Rangel, 2010).

El ciclo, conformado por estas cuatro piezas, refleja la naturaleza ritual de este santuario colectivo - la maloca -. Asimismo, los cuatro seres ancestrales simbolizados en los pilares son asociados en el ciclo a cuatro personajes históricos en cada

una de las piezas.

Es así como las piezas que construyen el ciclo son individualmente dedicadas a la memoria de cuatro figuras que tuvieron la suficiente valentía e integridad para denunciar públicamente las atrocidades cometidas por la industria internacional de extracción del caucho asentada en la región del Amazonas a principios del siglo pasado, prepresentada en especial por la tristemente célebre Peruvian Amazon Company de J.C. Arana & Co.

El ciclo en su totalidad recuerda el ímpetu y coraje de éstas comunidades indígenas al resistirse a la exterminación derivada de la extracción del caucho, la cual tuvo como resultado el genocidio de comunidades enteras de Huitotos, Andoques y Boras, entre otros pueblos, a consecuencia de procesos velados de esclavitud, tortura y desplazamiento forzado, cuyo resultado fue la merma significativa de estas poblaciones. El debido reconocimiento y protección de estas comunidades por parte de los estados, como parte integral y fundamental de las sociedades contemporáneas sur americanas, representa un paso importante hacia una sociedad basada en la integración, equidad y respeto. Igualmente, se podría afirmar que la inclusión de diversas formas de mitología e historia milenaria propias de estos pueblos dentro de nuestros sistemas culturales colectivos no pueden significar menos que ejemplos perceptibles de respeto y tolerancia en nuestras sociedades modernas.

Jorge Gregorio García Moncada, PhD.

Jorge Gregorio García Moncada obtuvo el grado de Músico Compositor en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia en el 2000, donde realizó sus estudios de composición bajo la dirección del maestro Luís Pulido Hurtado. En 2003 obtuvo su grado de Maestría en Composición y Teoría Musical en la Texas Christian Univeristy, Fort Worth, Texas, EEUU, donde estudió con el Dr. Gerald Gabel. En 2013 le fue otorgado el título de PhD por el Departamento de Música de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, centrado en la composición por medios electroacústicos bajo la supervisión del Dr. Scott Wilson y del profesor Jonty Harrison. Desde 2008 se encuentra vinculado al Departamento de Música de la Universidad de los Andes, donde labora como docente e investigador en las áreas de composición por medios instrumentales, electroacústicos y mixtos, así mismo como en diferentes asignaturas de tipo teórico. Es fundador y director artístico y administrativo del proyecto BLAST – Teatro de Sonido de Bogotá, Universidad de los Andes –, un sistema de difusión multicanal a gran escala para la interpretación en concierto de obras con formato electroacústico y/o mixto.

B.A in Music Composition, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2000, studied with Mr. Luis Pulido Hurtado. M.M. in Music Theory and Composition, TCU School of Music, Fort Worth, Texas 2003 studying with Dr. Gerald Gabel. In 2013 he was awarded the title of PhD by the Department of Music of the University of Birmingham in the UK, where he undertook his research project in electroacoustic and mixed media music composition, having as supervisors Dr. Scott Wilson and Professor Jonty Harrison in BEAST. Jorge García is a faculty member of the Music Department at Los Andes University focused in the fields of composition and theory. He is founder and artistic and administrative director of the BLAST project – Bogotá, Los Andes Sound Theatre –, a multichannel sound diffusion system for performance of electroacoustic and mixed media musical works.

FEDERICO DEMMER COLMENARES

Economista de la Universidad de los Andes, realizó estudios de percusión en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, en la Ecole Nationale de Musique de Blancmesnil en Francia y obtuvo la Maestría en Percusión con Morris Lang en el Brooklyn College-CUNY (Nueva York, EEUU) con una beca Fulbright. Paralelamente desarrolló estudios de electroacústica con Phillipe Leroux en Paris y con George Brunner en Nueva York. En esas dos ciudades se desempeñó como timbalista y percusionista en la Orquesta Filarmónica de la UNESCO, la Ensemble ABEGG, Brooklyn Heights Orchestra, Y Symphony y Cosmopolitan Symphony. En Colombia se ha desempeñado como percusionista de la Banda Sinfónica de Bogotá y en las orquestas Sinfónica de Colombia y Filarmónica de Bogotá. Desde 1992 es docente del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional donde ha fundado y dirigido el Grupo de Percusión CONTEMPO, el Grupo de Electrónica en vivo PERKLAPS y el grupo de rock ARS METRICA. Como intérprete, director o compositor ha participado en 7 producciones discográficas. En 2000 recibió el premio "Robert Starer" por interpretación de música contemporánea. Su traducción al español del libro "La Clase de Percusión" de Jean Geoffroy fue publicada por la Universidad Nacional. Es realizador del programa radial Presencia Centenaria por UN Radio. En una búsqueda constante de la expresión musical contemporánea, adelanta el proyecto de percusión y electrónica en tiempo real "Sistema de Procesamiento de Sonidos de Percusión en Tiempo Real", proyecto de investigación-creación en el marco del cual ha realizado conciertos con obras propias y de otros compositores.

BLAST - (Teatro Sonoro de Bogotá, Universidad de Los Andes), es un sistema de difusión sonora multicanal diseñado como plataforma de concierto de obras musicales con formato electroacústico y/o mixto. Dicha iniciativa, bajo la dirección del Dr. Jorge Gregorio García Moncada, es fruto del proyecto de investigación y creación en curso FAPA (fondo de apoyo para profesores

asistentes), apoyado por la Vicerrectoría de Investigaciones, la Facultad de Artes y Humanidades, Centro de Investigación y Creación (CIC) y el Departamento de Música de la Universidad de los Andes. Así mismo, este proyecto ha recibido recursos como ganador de la Beca de Investigación - Creación para puesta en escena de nuevos formatos musicales colombianos del Ministerio de Cultura (2015).

Teniendo en cuenta como punto de partida el progresivo interés en la explotación de las características del espacio sonoro como elemento primario del discurso musical en el contexto de obras con formato electroacústico, BLAST es un proyecto cuyo enfoque es el de diseñar e implementar constantemente un sistema de difusión multicanal (NSML - Non standard multichannel diffusion system): un sistema sonoro no convencional y a gran escala, controlado por medios informáticos y constituido por un número variable de altoparlantes de alta definición que se disponen convenientemente alrededor del público siguiendo criterios acústicos. El sistema de control está regido por una plataforma conformada por software y hardware especializados, con el fin de administrar una variedad de enrutamientos y procesamientos de señal particulares, así como de suministrar interfaces visuales entre el intérprete (difusor) y el sistema, entre otros.

Desde el punto de vista interpretativo, un sistema de difusión multicanal constituye un instrumento musical de grandes dimensiones que posibilita al difusor la interpretación de una obra acusmática o mixta en tiempo real, donde tanto público como intérprete se encuentran rodeados por un ambiente de inmersión acústica. Un sistema de este tipo no solamente está en función de alcanzar un realce dinámico uniforme en una sala de concierto; el difusor logra nuevas y diferentes dimensiones musicales en cada interpretación de una obra al expandir la imagen sonora de una pieza musical en full surround, obteniendo así espacios virtuales multidimensionales únicos y permitiendo al difusor la redistribución y articulación de gestos musicales y fraseos particulares a lo largo, alto y ancho del espacio sonoro emergente. La innumerable variedad de posibilidades de disposición de los monitores en los diferentes espacios acústicos en donde se realizan los montajes e instalaciones del sistema abre estas oportunidades de interpretación.

Para mayor información acerca de BLAST y sus actividades, por favor consultar en siguiente sitio WEB:

<https://facartes.uniandes.edu.co/index.php/investigacion-y-creacion/proyectos-en-curso/creacion-artistica/436-diseno-e-implementacion-del-sistema-de-difusion-multicanal-de-musica-electroacustica-de-la-universidad-de-los-andes>

Bibliografía:

TORRES, William C. Pakado: Danza del numerar Huitoto. Boletín del Museo del Oro, No. 21. (Mayo - Agosto de 1988).

URBINA RANGEL, Fernando. Las palabras del origen: breve compendio de la mitología de los Huitotos. Biblioteca básica de los pueblos indígenas de Colombia, Tomo 4. Bogotá, Ministerio de Cultura, 2010.

URBINA RANGEL, Fernando; de CORREDOR, Blanca; LÓPEZ, Maria Cecilia; ROMÁN, Tomás. La metamorfosis de Yiida Buinaima. Versiones de los uitotos y muinanes sobre el origen mítico y la hechura del maguaré. Boletín del Museo del Oro, No. 46. Enero, 2000.