

LA MÚSICA COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE SAN BASILIO DE PALENQUE

Piedad Sofía Martínez Ruiz¹

RESUMEN

En el presente artículo se encontrará todo lo referente a la música palenquera con un enfoque en el tradicional festival de tambores, el cual hace parte de la tradición y cultura de San Basilio de Palenque, aquí se evidenciará el gran impacto cultural que genera, no solo a nivel nacional, sino también internacional, gracias a personas que dieron vida a las tradiciones y al patrimonio oral e inmaterial de Palenque, y además mostrar con evidencias lo vivido en las distintas visitas realizadas al pueblo en mención.

PALABRAS CLAVE

Música, cultura, San Basilio de Palenque, tambor, festival, patrimonio, melodía, sonidos, pueblo, palenqueros.

ABSTRACT

In this article you will find everything related to palenquera music with a focus on the traditional drum festival, which is part of the tradition and culture of San Basilio de Palenque, here it is evidenced the great cultural impact that it generates not only at national level but also internationally, thanks to the people who gave life to the traditions and the oral and intangible heritage of Palenque and also show with evidence what was experienced in the different visits made to the town in question.

KEYWORDS

Music, culture, San Basilio de Palenque, drum, festival, heritage, melody, sounds, town, palenqueros.

INTRODUCCIÓN

La música, conocida como ese gran conjunto de sonidos, que llevan a que se desarrolle la armonía, el ritmo y la melodía, generando así cierta sensibilidad en el ser humano con respecto a las emociones, porque el oído es sensible a tonos que provocan estados de ánimo determinados e iguales en todos. La percepción humana de determinadas pautas sonoras musicales provoca los mismos sentimientos de alegría, tristeza o miedo. Es también una forma de comunicación, para emocionarnos, para aprender, para emparejarnos y ¿por qué no? Para el placer. Actualmente, apreciamos y escuchamos la música y está presente en distintos acontecimientos de la vida cotidiana, siendo así considerada como un elemento fundamental que es considerado como cultura.

Teniendo en cuenta que, ésta es un pilar esencial mas que todo dentro del aspecto cultural, este artículo será desarrollado con base a la música de San Basilio de Palenque², un lugar detenido en el

¹ Estudiante de 4 año de Derecho de la Universidad Libre de Cartagena, artículo orientado por el Dr. Oswaldo Enrique Ortiz Colón, creado para el semillero Majende a ta chitia. Correo electrónico: piedads-martinezr@unilibre.edu.co

² Corregimiento del Municipio de Mahates, dpto de Bolívar, Colombia.

tiempo, famoso por su cultura, por su historia, por su gastronomía, por su música y por sus costumbres, este es el PRIMER PUEBLO LIBRE DE AMÉRICA, y en el año 2005 el lugar fue declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO³, ya que su cultura y sus tradiciones africanas se han preservado intactas en el tiempo. Un lugar, que es ÚNICO en el mundo, que se siente delicioso llegar ahí, la amabilidad con la que sus habitantes te reciben, un paraíso donde todos velan por el bienestar general, es así como lo manifiesto, porque he tenido la maravillosa oportunidad de visitarlo como semillerista que soy, mi semillero de investigación de nombre: “Ma Gende Ta Chitiá”, que significa mi gente está hablando, en el cual buscamos conocer esa importancia histórica y las problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales que padece San Basilio de Palenque, a lo largo de las visitas he hecho varios recorridos y he logrado junto a mi semillero de investigación conocer cada cosa o persona que los simboliza, como por ejemplo, Benkos Biohó, su fundador, Antonio Cervantes (Kid Pambelé), oriundo de Palenque y dos veces campeón de boxeo, las célebres palenqueras, los rituales fúnebres, las prácticas médicas, y las expresiones musicales que realizan, pero tendré el honor de profundizar en este artículo sobre : El típico: “FESTIVAL DE TAMBORES”, el cual tiene un valor incalculable para su cultura, los tambores son un símbolo de libertad y la fiesta como expresión cultural es una manifestación de las negritudes. La plaza del pueblo y las calles cercanas siempre están repletas de gente. Las mujeres desfilan hermosas con sus peinados afro, y en esa plaza se baila al lado de la estatua de Benkos Biohó, el esclavo africano que le dio la libertad a su gente. Por este motivo, buscaré mostrar como nace este festival de tambores, y como este instrumento es un gran símbolo de la música palenquera y ha generado gran manifestación cultural e histórica que merece ser exaltada.

³ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

EL FESTIVAL DE TAMBORES COMO EXPRESIÓN CULTURAL

San Basilio de Palenque tiene muchas distinciones culturales, algunas de estas, son consideradas como PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD, y como una muestra significativa se encuentra el festival de tambores, el cual se realiza desde 1985, últimamente desarrollado en el mes de Octubre, en el cual se reúnen expresiones culturales inigualables, donde se muestra IDENTIDAD Y ALEGRÍA, características propias de los palenqueros. En los primeros años de avance del festival, solamente se presentaban grupos de danza, exhibiciones de boxeo y poemas en lengua palenquera por parte de la comunidad, y este solo duraba un día, sin embargo, con el paso de los años, y al ver la gran magnitud del evento y como capturaba a cada uno de sus visitantes ya fuera nacionales o extranjeros, se vió la necesidad de ampliar el evento a cuatro días, con el fin de lograr inmersión de otras manifestaciones culturales y permitir la participación dentro de este a otros pueblos, generando así un sentido de integración e intercambio cultural; un claro ejemplo de las distintas prácticas que se fueron implementando son los talleres de percusión, los talleres de lengua palenquera, y un sinfín de actividades las cuales hacen de este evento algo magnífico que llena de satisfacción a todos sus espectadores, que vienen desde cualquier parte del mundo a disfrutar de este espectáculo.

Este tiene como objetivo principal fomentar la consolidación del espacio de viabilización y divulgación de la cultura afrodescendiente del pequeño pueblo Colombiano. Este festival surge con la necesidad de producir nuevas estrategias para la generación de valores étnicos y culturales.

Tal cual como lo manifiesta su nombre, el festival gira en torno al tambor, el cual es su eje central, este instrumento de percusión con un sonido indeterminado, que puede ser golpeado con la mano, o con una o dos palos o baquetas. Sin embargo, además de ser el eje central, dentro del marco del festival también se tratan distintos temas o actividades como había mani-

festado algunos ejemplos anteriormente, pero desarrollan otras, como por ejemplo los rituales de la vida y la muerte como el “lumbalú”, la medicina tradicional, la espiritualidad del ser afro, la gastronomía, las danzas de origen africano, todo lo anterior con la suma de la ejecución y construcción de los diferentes tambores.

El gran festival, tiene un alto grado de valor, puesto que los tambores fueron un elemento importantísimo en el proceso de comunicación y convocación de la gente negra, debido a que ellos utilizaban a este tipo de instrumentos para mandar mensajes a la comunidad en general, que lograba entender de manera inmediata que tipo de llamado le estaban haciendo, dependiendo que “toque” se llevara a cabo en ese momento, incluso, con el toque o la ejecución de algún tambor se podía avisar la muerte de una persona, sin embargo, en la actualidad, con las diferentes maneras de comunicarse, el tambor ya no se utiliza para enviar un mensaje a larga distancia, pero si se tiene en cuenta con su uso para un acto ceremonial. Cabe resaltar, que la musicalidad afro tiene una base rítmica que parte de los tambores, de los cuales existe una gran variedad, esto es UNA INIMAGINABLE MANIFESTACIÓN CULTURAL que requiere experiencia de cada uno de los palenqueros a lo largo de sus festividades.

La edición XXXIV de este inigualable festival, que se desarrolló entre el 11 y el 14 de Octubre de 2019, ha sido hasta el momento la última que se ha logrado realizar, y que en el marco de esta hubo un homenaje a un personaje fundamental de la gastronomía de Palenque, Ana Herrera Simarra, conocida como “Aniceta”, ella quien enseña todo ese deleite y saber gastronómico, lo que le ha valido el título de MATRONA DE LOS BOLLOS y el RESPETO de toda la comunidad, además que hizo parte de la investigación del libro de comida palenquera que ganó un premio internacional en un concurso realizado en Beijing, esto también es muestra de como cada oriundo de este maravilloso pueblo ha logrado alcanzar con esfuerzo y dedicación reconocimientos a nivel internacional que dejan en alto el nombre de San Basilio de Palenque.

GRACIELA SALGADO VALDÉS “BATATA”: IRREMPLAZABLE PILAR DEL FOLCLOR Y LA CULTURA

Haciendo una mirada retrospectiva, vemos la importancia del festival de tambores y de este instrumento para la población palenquera, que enriquece el folclor y el aspecto cultural, y la música le sigue dando vida a ese gran título: “PATRIMONIO INMATERIAL”.

Graciela Salgado Valdés, era hija de Manuel Salgado, más conocido como “BATATA”, quien fue el principal tamborilero que tuvo San Basilio de Palenque, ella hereda de su padre la vena artística y musical, y era la ÚNICA MUJER en toda la región de Mahates y del Canal del Dique que rompió con la tradición de tocar tambores, arte que solo hacían los hombres.

Por un lado, Graciela tocaba “El Tambor Llamador”, el cual se interpreta de pie o sentado por percusión directa con la palma de la mano abierta. Su función en los conjuntos de música tradicional consiste en marcar el compás, por otra parte, tocaba “El Tambor Alegre”, este es más grande que el llamador y su ejecutante se mantiene realizando figuras sonoras con grados de dificultad diferenciados por la colocación y manejo de los dedos, y en sí, de las manos del tocador, también tocaba “El Tambor Pechiche”, el que se caracteriza por tocarse única y exclusivamente en las fiestas rituales del lumbalú, en homenaje a los muertos, para los palenqueros éste es un instrumento SAGRADO. Además de tocar todos los mencionados tambores, Graciela tocaba las maracas, cantaba y componía.

GRACIELA SALGADO VALDÉS ES UN ÍCONO MUSICAL, que representa el son del Tambor, la ÚNICA MUJER que rompió con tradiciones y estigmas de género, una líder por completo, una mujer que en cada toque de un tambor dejaba su cuerpo y alma, que lastimosamente falleció por distintas complicaciones, y al momento de despedirla, fue tal y como ella lo hubiese hecho con cualquier otro palenquero, donde los tambores resonaran y dieran el último adiós por medio del ritual fúnebre “lumba-

lú”, esta mujer dio pie para que San Basilio de Palenque y su música fuera de talla internacional, ella logró hacer muchas publicaciones de álbumes musicales, el último de estos titulado: “LAS ALEGRES AMBULANCIAS”, la cual han puesto de pie a los auditorios en Europa para bailar, sin importar que el contenido del álbum sea música funeraria, esto es una muestra de gran valor que tiene el aspecto musical y cultural que poco a poco se ha venido construyendo en este pueblo maravilloso, de donde se pueden extraer miles de cosas para aportar a la sociedad, un pueblo libre, que se enriquece cada vez mas a través de sus manifestaciones culturales.

EXALTACIÓN A LA MÚSICA A PARTIR DEL MENSAJE QUE DAN LOS TAMBORES DESDE ÁFRICA

El pueblo palenquero es el único pueblo afro-descendiente en el continente, que conserva una LENGUA AFRICANA, lo que les permite reconocerse “como un grupo de seres humanos con virtudes y conocimientos afrodescendientes que han mantenido su identidad”.

Anteriormente había manifestado que los tambores además de generar un sonido melodioso, servían para transmitir mensajes, solo que con el paso del tiempo y los avances en la tecnología ya no se utilizaban con ese fin, sin embargo, dentro de este artículo, debo resaltar que desde África, uno de los continentes mas extensos y rico en distintas costumbres, entre esas, donde los tambores son un medio de comunicación útil, y lo denominan como el “Tambor Parlante”, el cual podía hacer el llamado a las armas en caso de una guerra, transmitir un mensaje de un pueblo a otro, como por ejemplo: “Vuelve a Casa”, incluso, para referirse al género masculino utilizaban tonos graves y para el femenino optaban por el agudo, pero debo reiterar que de ser un excelente método para comunicarse y así mismo que la música a través de este instrumento se vea exaltada, porque el tambor era utilizado con distintas funciones, dicho método fue cayendo en un declive, puesto que ya existían distintas formas con las cuales se lograría ese proceso de comunicación; aún así siguen haciendo parte del

panorama musical y en la actualidad, representan gran parte de la música, ya que se han hecho presentes en los distintos escenarios musicales con cierta variedad de artistas que se desempeñan en cierto género musical.

En consecuencia, es así como se ve evidenciada la cultura tamborilera desde hace siglos, y que debe ser exaltada de cualquier forma, la cual siempre dará identidad y logrará generar cierta caracterización a quienes se familiaricen con ella.

CONCLUSIÓN

Por último, debo resaltar que la hermosa cultura palenquera ha llegado a grandes esferas de talla internacional gracias a su gran representación por medio de cada oriundo de San Basilio de Palenque, este pueblo libre, que cuenta con variedad de instrumentos musicales, como lo son los tambores, las maracas, la marímbula, y además los palmoteos y las voces, que hacen una melodiosa armonía al momento de hacer cualquier tipo de representación cultural ante un público. La música es VIDA, y la vida de un palenquero sin música no es nada, porque es la que nos lleva a lo largo del camino, desde el día en que nacemos, hasta el día en que morimos, y es así como es transmitida de generación en generación, de seguir con esas tradiciones a través de la música, es cuestión de seguirla fortaleciendo, de seguir fomentando CULTURA, PASIÓN Y AMOR por ella, es ese PATRIMONIO INMATERIAL que se debe conservar.

BIBLIOGRAFÍA

- Agencia EFE. (17 de Octubre de 2016). *El Festival de Tambores consolida la cultura de la comunidad palenquera afrocolombiana*. <https://www.efe.com/efe/america/cultura/el-festival-de-tambores-consolida-la-cultura-comunidad-palenquera-afrocolombiana/20000009-3070389>
- Clara Inés Guerrero, Rubén Darío Hernández Cassiani, Jesús Natividad Pérez Palomino, Juana Pabla Pérez Tejedor, Eduardo

Restrepo. (Octubre de 2002). *Palenque de San Basilio: Obra maestra del patrimonio intangible de la humanidad*. <https://www.urosario.edu.co/Subsitio/Catedra-de-Estudios-Afrocolombianos/Documentos/03-Presentacion-Dossier-Unesco---Palenque-de-San-B.pdf>

Luisa Caballero, Laidelyne Castillo y Ana Marcela Pinto. (2018). *La Significación de la música en San Basilio de Palenque*. <http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/3836/La%20significaci%C3%B3n%20de%20la%20m%C3%BAsica%20en%20san%20basilio%20de%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Raúl Felipe Riveros. (06 de Enero de 2017). *Festival de Tambores de Palenque: ¿el mejor del año en Colombia?*. <https://www.shock.co/musica/festival-de-tambores-de-palenque-el-mejor-del-ano-en-colombia>

Revista Semana. (16 de Septiembre de 2013). *Muere Graciela Salgado cantante de Las Alegres Ambulancias*. <https://www.semana.com/agenda/articulo/muere-graciela-salgado-cantante-las-alegres-ambulancias/33320/#:~:text=Graciela%20Salgado%20era%20hija%20de,estos%20descendientes%20de%20esclavos%20africanos>

Zuleima Balaguera. (14 de Octubre de 2019). *Festival de Tambores de Palenque: ¡A celebrar nuestras tradiciones!*. Periódico El Universal. <https://www.eluniversal.com.co/cultural/festival-de-tambores-de-palenque-a-celebrar-nuestras-tradiciones-NF1869168>