

APUNTES SOBRE LA MÚSICA DE TAMBOR ENTRE LOS GARIFUNA DE GUATEMALA

Alfonso Arrivillaga Cortés*

1. INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental dar a conocer los rasgos más sobresalientes de la música para tambor entre los garífuna. Tal y como lo hacemos ver brevemente en el desarrollo de este artículo, el universo musical de los garífuna es mucho más complejo de lo aquí planteado, por lo que consideramos esto como un primer acercamiento al tratamiento del problema. Es oportuno dejar claro que el grueso total de este trabajo pertenece a un proyecto que el etnomusicólogo Antonio Cosenza y el autor nos encontramos realizando desde hace algún tiempo, y que en su debida oportunidad daremos a conocer. Considérese, pues, esto como un primer acercamiento a los estudios de la música garífuna, tan desatendida en nuestro medio académico. En un futuro no muy lejano intentaremos plasmarlo de manera más clara.

2. BREVE MARCO HISTORICO

Hablar de la etnia garífuna en Guatemala, es referirnos a un grupo étnico distinto a la realidad histórico-cultural de los demás grupos étnicos que habitan el país. Producto de una historia bastante particular aparecen en este escenario poblacional a finales del Siglo XVIII, procedentes de las antillas menores.

Existe en Guatemala lo que se llama población negra colonial. Tal y como su nombre lo indica procede desde el siglo XVI (incluso Hernán Cortés traía en su paso por estas tierras pobladores negros). Estos pobladores se asentaron en lo que hoy es Petapa, Amatitlán, Palín y lugares adyacentes, fundiéndose con la cultura mestiza y la indígena de tal manera que hoy forman parte integral (biológica y culturalmente) de nuestra identidad.¹

* El estilo y redacción de este artículo es responsabilidad exclusiva del autor.

1. Christopher Lutz, en su *Historia Socio - Demográfica del Reino de Guatemala*. Nos muestra los cuadros en donde se indica la procedencia y otras características de los esclavos negros, traídos al Nuevo Mundo. Fuera de toda nota estadística, Severo Martínez Peláez, en su libro *La Patria del Criollo*, nos dedica un capítulo en donde se refiere a este negro colonial, y de su fusión dentro de la sociedad colonial. Sin embargo, quizá el trabajo más importante sobre este tipo de ocupación, el que lo aclara de mejor

Las referencias bibliográficas de este trabajo aparecerán en la segunda parte a publicarse en *Tradiciones de Guatemala* No. 30, 1988.

La historia Garífuna es otra. Los estudiosos refieren el surgimiento de la etnia-caribe-negra en las antillas menores (San Vicente, Grenada), cuando estas islas que ya eran habitadas por caribes y arawaks, fueron pobladas por esclavos negros africanos llegados a las islas por naufragio de barcos de trata esclavista y de otros grupos de negros cimarrones fugados de las islas vecinas del dominio de los Europeos. Es de este encuentro y de la convivencia inicialmente hostil y luego de alianzas por parte de los africanos y de los amerindios contra el enemigo común, el hombre blanco, que nacen los Caribes-Negros (y que nosotros denominaremos Garífuna, término con el que se denominan ellos mismos).

De esta manera nos encontramos frente a un grupo de clara descendencia africana que por adopción, recreación y sincretismo incorpora a su historia una serie de elementos amerindios en donde destaca sin duda alguna su idioma, el "Garífuna", de clara estructura lingüística Arawak, o bien, el cultivo de la yuca y la elaboración de cazabe, elementos de la alimentación caribe-arawako, y muchos aspectos amerindios más, que nos dan una muestra clara de la magnitud de fenómenos nuevos que se incorporan para la creación de esta nueva etnia. De igual manera se conservarán infinidad de elementos de corte africano, que aunque transformados históricamente, aportarán elementos traídos de su continente de origen que caracterizan al grupo mencionado. El culto a los ancestros, es uno de los mejores ejemplos para ello. Este tipo de simbiosis cultural surgió con muchos grupos africanos en América, y de los cuales los Garífuna son una buena evidencia.

En los últimos años han aparecido varios trabajos que han enriquecido los conocimientos sobre la historia, cultura, situación socio-económica y otros aspectos más. Así también se han aclarado algunas dudas sobre su origen, pero aún las investigaciones se encuentran en su etapa inicial.²

forma y lo ilustra es el trabajo de Ofelia Calderón Diemcke de González, *El negro en Guatemala durante la época colonial* (Ed. Pineda Ibarra, Guatemala 1973). Este tipo de ocupación no ha sido estudiado de manera concienzuda. En la medida en que lleguemos a conocer mejor la historia de este grupo y del cimarronaje que se llevó a cabo al interior de él, podemos evaluar sus aportes para la conformación de nuestra actual cultura.

2. La historia de este grupo es mucho más compleja de lo aquí planteado, y en los últimos años se han esclarecido algunos aspectos más de su estadía en esa isla y de la deportación que fueron objeto por parte de los ingleses. A manera de entender mejor ciertos procesos culturales que posteriormente se dieron, es necesario aclarar que mantuvieron contacto con ingleses y franceses durante su devenir histórico y que aunque estas manifestaciones muchas veces fueron hostiles fue en ese momento cuando se retomaron muchos

3. UBICACION TERRITORIAL

Actualmente los Garífuna habitan buena parte del litoral caribe Centro Americano. Instalados desde las Islas de la Bahía en Honduras (lugar de desembarco original en su llegada a estas costas) se expanden por toda la costa continental hasta Dangriga, en la República de Belice. Existe una pequeña población Garífuna en Laguna de Perlas, Orinoco, en la Costa Atlántica Nicaraguense. Debido a una fuerte migración por parte de los Garífuna hacia los Estados Unidos, podemos ya mencionar el asentamiento de poblaciones Garífuna en Nueva York³ y en Los Angeles.

En Guatemala existen dos poblados que cuentan con una población significativa de Garífuna (desafortunadamente los censos no reflejan la densidad poblacional de este grupo). Estos son Livingston y Puerto Barrios, ambos en el departamento de Izabal y este último cabecera del mismo. No por ello viven aislados de las realidades existentes en los países vecinos, ya que cuentan con lazos de parentesco, económicos, culturales y otros que hacen difícil ubicar una línea divisoria política de los distintos estados nacionales dentro de la concepción del espacio étnico de este grupo.⁴

4. ELEMENTOS RELEVANTES SOCIO-CULTURALES DE LOS GARIFUNA

Debido a la brevedad del espacio y a la preocupación de esta investigación, no reportaremos en este lugar de manera exhaustiva todo ese corpus que podríamos denominar etnografía Garífuna. Con ello aclaramos que el pano-

elementos de quienes los querían dominar. Para entender mejor estos procesos histórico-culturales, véase: Azzo Ghidinelli "La familia entre los caribes-negros, ladinos y kekch'iles de Livingston", *Guatemala Indígena*, Vol. XI, No. 3-4, (1976). Nancie Solien de González, *La estructura del grupo familiar entre los caribes negros* (Guatemala: Seminario de Integración Social Guatemalteca, 1979). Ruy Galvão de Andrade Coelho. *Los negros caribes de Honduras* (Tegucigalpa: Editorial Guaymurás, 1981). Existen muchos trabajos más; citamos los más destacados.

3. Véase Solien de González, Nancie "Black Carib Adaptation to Latin Urban Milieu", Ponencia presentada al VII Congreso de Antropología y Ciencias Etnológicas. Agosto de 1964. Posteriormente la autora ha preparado algunos otros informes pero no tenemos la bibliografía a mano. Nosotros por nuestra cuenta mantenemos contacto estrecho con los emigrantes y colaboramos mutuamente con las actividades que ellos realizan. Cabe destacar el surgimiento de la Organización Garífuna Guatemalteca "Yurumein", quienes vienen realizando una gran labor en pro del beneficio de los Garífuna. (En la actualidad nos encontramos elaborando un informe sobre esta organización que pronto dará a luz).

4. En la actualidad me encuentro tratando de aclarar más este tipo de formulación y de encontrar una propuesta metodológica para atender el problema de manera más atinada. (Véase *Identidad Cultural y Movilización Social en el Caribe Guatemalteco*. Alfonso Arrivillaga, CSUCA. San José Costa Rica, 1988).

rama es más extenso de lo aquí expuesto, éste es sólo un pequeño esbozo de los elementos más sobresalientes de la realidad socio-cultural actual de este grupo. Como ya dejamos sentado en el breve marco histórico, los Garífuna son un grupo étnico originario de África y que como producto de su estadía en las antillas menores logró fundir en su identidad cultural elementos de corte amerindio arawak.

Tomando en cuenta la realidad socio-cultural del resto de la franja costera Centro Americana y de las Islas del Caribe, podemos decir que los Garífuna cuentan con una serie de elementos en común que los ayuda a uniformarse y a identificarse de manera más inmediata con el resto del Caribe que con su propio país. No con ello se encuentran ausentes de un sentido de autoconciencia nacional manifiesto siempre entre los Garífuna de Guatemala.⁵

Al igual que el resto de las comunidades Garífuna Centro Americanas éstas se encuentran ubicadas en la mayoría de las veces, al costado de un río "crique" o bien en las puntas costeras que sobresalen en distintas partes de la costa: La Ceiba, Trujillo, Puerto Barrios, Livingston, Barranco, Punta Gorda, Dangriga.⁶

Con infinidad de aspectos que los han caracterizado como fuente de modus vivendi, podemos señalar: contrabando, soldados defensores de los intereses estatales en el litoral Atlántico, cortadores de madera, trabajadores de las compañías bananeras, así como mano de obra barata y determinante en la construcción de muelles y líneas ferrocarrileras. Por éstos y muchos aspectos más es que nos referimos muchas veces a la existencia de una realidad en los distintos grupos afroamericanos.⁷

Sin embargo, existen dos actividades que son vitales y de corte tradicional entre los Garífuna y aunque en deterioro bastante acelerado, son actividades que los caracterizan.

La Pesca: actividad desarrollada y practicada por los Garífuna. Cuentan con una serie de conocimientos (navegación, técnicas de pesca, preparación de alimentos, etc.) que permite una estrecha relación entre los pobladores con el mar. Además es aquí donde se desprenden muchas de las creencias que

5. Confróntese: Castro, Nils. "Tareas de la Cultura Nacional" en *La Semana de Bellas Artes*, México 27/7/79, p.8.

6. Cfr. Sandra Drummond Lewis. *Análisis Histórico Urbano de Livingston y la Propuesta para la Valorización del "Viejo Puerto"*. Tesis de Graduación, Facultad de Arquitectura. Universidad Rafael Landívar, Noviembre 1987.

7. Op. Cit. Nandé Solien González, 1979.

van a caracterizar su visión del mundo.⁸

La Agricultura: al igual que la pesca, los garífuna se han dedicado al cultivo y al trabajo de la tierra desde tiempos atrás y han obtenido de ésta, buena parte de los elementos necesarios para su subsistencia. Y es precisamente ahora en la actualidad en donde las fiestas de origen agrario, como la de San Isidro Labrador, son de gran importancia para los Garífuna.⁹

Como ya dejamos mencionado anteriormente, la migración recurrente es uno de los fenómenos que mayor dinámica manifiestan entre los Garífuna, lo que ha provocado que muchos de éstos se encuentren laborando en Estados Unidos de Norte América. Debido a ello, los giros y dólares que se reciben en Livingston y Puerto Barrios, son parte bien relevante en la planificación económica de las distintas familias aquí asentadas.

Existen infinidad de actividades en donde aparece una clara división de sexos y si apreciamos, veremos que muchas de las actividades son desarrolladas por las mujeres, incluso a nivel de tomas de decisión, ubicación de la residencia, educación de los hijos, etc. Por lo que podemos afirmar que existen verdaderos papeles relevantes en el trabajo de la mujer¹⁰ que nos recuerda hoy en día mucho de la cultura Arawak.

Su cultura material,¹¹ social y mágico-religiosa es verdaderamente amplia y ahora sólo tocaremos lo concerniente o lo que gira -para ser exactos- alrededor de la música. Y es que referirse a la música entre los Garífuna, no es tarea fácil, ya que ellos cuentan con todo un universo musical que va desde el nacimiento, la reproducción hasta la muerte. Podemos decir que la mayoría de los acontecimientos relevantes entre los Garífuna tienen manifestaciones de música y de danza. Quince Duncan, al referirse a los negros de Limón, en Costa Rica, decía: "La cultura del Ritmo" y me parece que esta observación es bien válida en esta oportunidad.

Ubicar la música Garífuna en toda la extensión de su territorio es algo así como hablar de un mosaico lingüístico. Toda una serie de cantos, toques para

8. Op. Cit. Azzo Ghidinelli, 1976.

9. Arrivillaga Cortés, Alfonso. *Etnografía de la Fiesta de San Isidro Labrador en Livingston, Izabal, Guatemala. La Tradición Popular*, No. 54, Centro de Estudios Folklóricos, USAC, 1985.

10. Nandé Solien de González, Rethinking the consanguineal Household and Matrilocality. Reprinted from *ETHNOLOGY*, Vol. XXIII No. 1, January 1984.

11. Cfr. Arrivillaga Cortés, Alfonso, "Lanichugu Garinagu", Catálogo *XX AÑOS CEFOL*, USAC, Guatemala, 1987.

tambor, pasos coreográficos, mantienen una unidad de expresión, pero en cada región se manifiestan pequeñas variantes que las caracterizan. De igual manera ciertos toques resultan más frescos en la memoria colectiva de una región y más oscuros en otras. Aunque finalmente en cuestión de música el litoral habitado por los Garífuna es uno solo, en donde las corrientes musicales recorren las fronteras nacionales, se someten al gusto de los oyentes, influye en otros músicos, son apropiadas o recreadas.

5. LA MUSICA GARIFUNA

Tal y como hemos venido señalando, el universo de las expresiones musicales entre los Garífuna resulta bastante complejo. Razón por la cual, para obtener resultados concretos, centraremos nuestra atención en los toques para tambor Garaón, Sonaja, Sisira y canto. Pero antes definamos brevemente este universo musical.

5.1 MUSICA Y JUEGOS PARA INFANTES

Existen una serie de juegos (de manos, de imitación, de rondas) que son acompañados por cantos y algunas veces por motivos rítmicos, cuyo fin es la recreación y practicado por los niños Garífuna eventualmente. Son interpretados en su idioma, razón por lo cual ayuda a consolidar el conocimiento sobre el mismo, además motiva su destreza física e intelectual. Se ejecutan al aire libre, con un gran sentido comunitario. De igual manera muchas veces cuando suben a un árbol para bajar sus frutos, cantan para hacer más agradable la tarea. La mayoría de estos cantos suelen ser responsoriales.

Cabe mencionar que cuando se suceden otras manifestaciones musicales y danzísticas, los niños están presentes.

Llevados siempre por sus padres a presenciar estos acontecimientos, van aprendiendo estas manifestaciones a través de la observación y el ejemplo. De manera tal que participan plenamente con su cultura y se identifican con ella. De ahí que no resulte extraño ver a un infante participando danzísticamente en una festividad o bien como instrumentista. Recuerdo haber observado muchas veces, en las festividades del "Pororó" (para el 12 de diciembre) los infantes eran llevados entre la muchedumbre al ritmo de la música, algunos niños de brazos llevados a horcajadas por sus padres. En esta festividad, al igual que en otras partes, los pobladores se visten de indígenas. Debido a ello, el baile también se conoce como "Baile de Indios"¹²

12. Cfr. Arrivillaga Cortés, Alfonso. Primera Muestra Retrospectiva Documental de las Fiestas Tradicionales Garífuna. Catálogo CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS USAC - HERMANDAD DE SAN ISIDRO, Livingston, Izabal, 1984.

5.2 LOS COMBOS INFANTILES

A manera de imitar los combos de los mayores, los jóvenes han hecho sus agrupaciones musicales. Estas están compuestas con el siguiente instrumental: baterías hechas de latas (botes de leche y otros) chinchines (sísiras), caparzones de tortuga, claves y tambores de bote. Además cuentan con guitarras y bajos hechos por ellos con madera y cuerdas, los cuales producen poco sonido que lo refuerzan, con vocalización, además de contar con un cantante y coro. Estos combos son buen medidor de la capacidad musical de los niños. Los combos ejecutan ritmos y canciones en base al ritmo de la "punta" y melodías de ritmos caribeños incorporados, tal el caso del calipso.¹³

5.3 MANIFESTACIONES MUSICALES ENTRE LOS ADULTOS

5.3.1 CANTOS RELIGIOSOS GARIFUNA

De raíz tradicional se encuentran los cantos rituales del Chugú, éstos, de clara inspiración religiosa. Consiste en una línea formada sólo por mujeres "Gayusa", las cuales agarrándose de las manos las balancean conjuntamente con los brazos de arriba a abajo, mientras se ejecuta el canto de alto contenido espiritual. Estos se les conoce como ABIMAJANI.

5.3.2 CANTOS RELIGIOSOS DE INSPIRACION CRISTIANA

Es otra manifestación relevante dentro de las festividades de la misa en Garífuna, la cual se acompaña con cantos religiosos en Garífuna, y con ritmos inspirados en la región.

Ello provoca que muchas personas tengan una buena instrucción religiosa, por lo que suelen cantar con aires religiosos. Son éstos quienes han introducido otros cantos similares al interior de las hermandades¹⁴ y de los Clubes.

13. En los últimos años el Combo Watusi, ha colaborado en el auge de esta manifestación, atrayendo a gran cantidad de turistas para que los escuchasen en Livingston, Izabal. Por su parte el Combo Los Hijos del Pueblo, han estado recorriendo por un largo tiempo la ciudad de Guatemala, contribuyendo de esta manera a la consolidación de la imagen de una cultura caribe dentro del país.

Además, en Livingston y Puerto Barrios, se han desarrollado algunos concursos que promueven este tipo de manifestación. El estudio de esta expresión nos podrá dar a conocer mucho sobre la dinámica de apropiación y recreación entre los Garífuna.

14. Op. Cit. 1985. Arrivillaga Cortés, Alfonso. Cfr. el apartado referente a algunas organizaciones socio-religiosas Garífuna. Debido a que la mayoría de los Garífuna profesan la religión católica como religión formal, existen otras manifestaciones con un profundo

5.3.3 CANTOS DE TRABAJO

Este tipo de manifestación es variada y se da en diferentes ocasiones. Nos interesa resaltar de especial manera, el ABINAJANI, que significa la construcción de una casa en sentido colectivo. Este tipo de manifestación tiene una clara influencia Arawaka y consiste en la participación de un grupo de personas para construir una casa. En esta actividad, además de comida y bebida, hay música y cantos y todos, al compás de la música, trabajan en la construcción de la casa.

5.3.4 BANDAS PROCESIONALES

Estas bandas son las encargadas de la ejecución musical dentro de las procesiones de Semana Santa u otro acto cívico. Se encuentran compuestas de trompetas, trombones, clarinetes, saxo, bombos, redoblantes y platillos. Durante la Semana Santa ejecutan marchas fúnebres o marchas religiosas¹⁵ similares a las que se ejecutan en otras partes del país. Con raíz similar pero culturalmente recreada, es la banda que acompaña la procesión de San Isidro Labrador (entre otros eventos), uno de los Santos más venerados en la región. Con una composición instrumental similar a la de la banda (aunque algunas veces incorporan un Garaón, y algunas Sisiras, suelen ejecutar, además de las marchas tradicionales, otras marchas impresas de mucho ritmo y de melodías en Garífuna como lo hacen para este día o para el Día de la Virgen de Guadalupe.

Según nos señalan algunos informantes, anteriormente, cuando era el puerto de Livingston, había una banda civil de cabecera. Esta ejecutaba música para las festividades cívicas y religiosas¹⁶ en el Quiosco que estaba

contenido religioso, de corte popular e inspirados en el catolicismo formal. Para ampliar más al respecto consúltese: Davis, Martha E. *La Otra Ciencia: El Vodú Dominicano como religión y medicina Populares*. pp. 60, Editorial Universitaria de la Universidad de Santo Domingo. República Dominicana. 1987.

15. Este tipo de manifestación musical aparece durante la semana mayor en la mayoría del país. En Livingston las bandas suelen formarse por Garífunas diestros en los vientos, y suelen reforzarse por músicos militares retirados. Este es un cuerpo de músicos que transita por gran parte del país, en búsqueda de la posibilidad de ejercer este oficio. Aún no se ha desarrollado un estudio más profundo que pueda darnos algunas luces sobre esta expresión. Las expresiones que en esta oportunidad se manifiestan muchas de ellas anónimas y tradicionales, son comunes en el resto del país.

16. José Sáenz Poggio en su *Historia de la música Guatemalteca de la conquista hasta la monarquía*, nos hace ver el surgimiento y la fuerte proliferación que tuvieron este tipo de conjuntos, por lo que no nos extraña su existencia en lo que fue el puerto más importante del Caribe guatemalteco tiempo atrás. Véase *Introducción a la Historia de los Instrumentos de la Tradición Popular*, por Alfonso Arrivillaga Cortés, en *La Tradición Popular* No. 36, CEFOL, 1982.

ubicado en el parque enfrente del embarcadero y de la aduana. En estas sesiones musicales, el pueblo llegó a escuchar las corrientes musicales de la época, (Fox Trot, Blues, Rag Time, etc.). Desafortunadamente, el apoyo a esta actividad ha desaparecido, y por ende el estímulo a esta actividad tan formadora.

Definitivamente, las bandas tuvieron un papel importante en el desarrollo de la música en distintas partes del país. Livingston contaba con un teatro y con pequeñas temporadas artísticas en donde la banda debe haber jugado un papel importante, fenómeno que resultó similar en otras partes del país. Además, han de haber tenido una importante participación en la música de salón, para ejecutar música para los bailes de cuadrillas, "Squar Dance" o "Seti" como lo llaman en Garífuna, expresión, ahora, del recuerdo. Es muy probable que en sustitución de este fenómeno musical surgiera la marimba, la cual ya contaba con gran popularidad en la región (hay documentos que lo ilustran) y que se deriva hasta nuestros días.

5.3.5 LOS COMBOS

Existe entre los Garífunas otro tipo de conjunto musical, conocido como combo. Este suele componerse de un Garaón, de un redoblante, bombo, platos, tortugas en baterías, chinchines (sisira), claves, trompeta de caracol marino¹⁷ si existiese otro instrumento de viento de fabricación industrial, se usará. Suelen incorporar además cualquier instrumento que tengan a la mano con producción sonora. En tiempos atrás apreciamos cómo habían incorporado una marimba de metal, ejecutándola con función percutiva (y no melódica) dentro del conjunto. Estas son agrupaciones por lo regular de jóvenes procedentes de un mismo barrio, y que han formado una asociación entre ellos. Suelen tener un gran sentido musical y son bien recibidos por la población. Aparecen en ocasiones festivas, actos domésticos. Ejecutan ritmos tradicionales como la "punta" y la "parranda" y otros, recreados de los medios de comunicación como el Calipso.

Existen otros combos con instrumental más tecnificados y que bien podrían entrar en la calidad de conjuntos electrónicos o modernos. Estos suelen ejecutar ritmos recreados de las métricas tradicionales y los textos de sus canciones suelen, además de ser en Garífuna, reflejar elementos de su cotidianidad. Pero además son claros portavoces de la música dada a conocer por los medios de comunicación masivos, que atenderemos rápidamente más adelante.

17. Este instrumento es usado en Mesoamérica desde la época prehispánica, habiendo sido adoptado por los Garífunas hasta la actualidad. En algunas partes del Caribe se acostumbra la ejecución de tambores acompañados de trompetas, bien pueden ser éstas de bambú como en el caso haitiano, o de otro material.

5.3.6 CANTOS ACOMPAÑADOS DE GUITARRA Y PERCUSION

Existen otros cantos que suelen ser acompañados con una guitarra (en el caso de Livingston, se ha tocado el banjo),¹⁸ y acompañados de percusión liviana: claves, raspador, alguna botella tañida u otro instrumento improvisado. Estos cantos son verdaderamente ricos en su composición coral, con fuerte influencia del ritmo calipso. Suelen ser ejecutados sobre todo en ocasiones festivas (cumpleaños, festividades) en casas particulares por un grupo de amigos que se reúnen, o bien en la calle, o en algún bar. Así como eventualmente en un cabo de novena, si era del gusto del difunto.

5.3.7 MANIFESTACIONES MUSICALES CASUALES

Como hemos mencionado, las actividades Garífuna se encuentran impregnadas de manifestaciones musicales. No podemos dejar de mencionar que constantemente se suelen acompañar a una faena agrícola o a otra actividad del campo.

Otro hecho que podríamos denominar una manifestación musical casual, es la ejecución de la violineta. Esta suele ejecutarse durante la noche cuando se realiza una caminata, o en una esquina de la comunidad para un grupo de amigos. Este instrumento se ejecuta con verdadera maestría y es digno de admirar las cualidades de su ejecución, la que tiene clara influencia del blues, ejecutando melodías llenas de toda destreza.

5.3.8 OTRAS MANIFESTACIONES MUSICALES

5.3.8.1 GRUPOS DE PROYECCION FOLKLORICA¹⁹

En toda la costa Caribe Centro Americana, los Garífuna cuentan con grupos de expresión folklórica, independientemente al estado nacional al que

18. Estas expresiones tienen una clara influencia jamaicana, consolidada probablemente con las migraciones jamaicanas que se dan a este país durante este siglo. Incluso la llegada de la misma guitarra pudo haber estado presente en esta dinámica. En Puerto Limón, Costa Rica, hemos escuchado manifestaciones bastante similares, las cuales se acompañan por un cordófono conocido como Yunquelele.

19. La utilización del término Proyección Folklórica no se encuentra muy clara en este caso, y ni aún los folklorólogos se han puesto de acuerdo en la utilización de un solo término común. Raúl Cortázar destaca cinco elementos para hablar de proyección folklórica. 1) No lo realiza espontáneamente el pueblo; 2) son el resultado de una enseñanza temática; 3) tales bailes no tienen una expresión funcional en quienes los aprecian; 4) las manifestaciones no fueron recibidas como un legado anónimo de sus antepasados, y todo ello hace una proyección folklórica. Tomado de *Diccionario de la Teoría Folklórica*.

pertenece. En Honduras el Ballet Garífuna de Crisanto Meléndez, el grupo superación Guadalupe Colón,²⁰ el Belice Warigabaga, el grupo de Roy Cayetano²¹ -entre otros- en Guatemala Danza y Expresión del Caribe, Grupo Despertar Garífuna Sánchez Díaz, Grupo Ubafu Garífuna, el Grupo juvenil de Rudy Ramirez y Germán Blanco.²²

Como vemos, los Garífuna de Guatemala no son ajenos a estas dinámicas. Y es así como en los últimos años la formación de varios grupos de proyección folklórica se han incrementado, colaborando de esta manera en la toma de conciencia de los valores tradicionales, así como se ha logrado componer la distorsionada imagen que de los Garífuna transmiten los medios de comunicación. Estos grupos están formados por jóvenes y adultos y más que una expresión de música y danza, son toda una manifestación de su memoria colectiva, así como de sus capacidades dramáticas y otros elementos más. Estos grupos dan a conocer a su misma comunidad, y a la foránea, música y cantos de corte tradicional, incluyendo dentro de este repertorio las manifestaciones vigentes y las que van en camino del desuso, e incluso manifestando hechos que ya sólo son parte del recuerdo. Como una manea

Paulo de Carvalho-Neto. Editorial Universitaria. Guatemala, 1977. p. 169. Este concepto obviamente se refiere a quien rescata un hecho tradicional desde la perspectiva de afuera, de alguien que es ajeno a la expresión e intenta rescatarla. En este caso el concepto es mucho más profundo, y se trata de una clara toma de conciencia étnica, la cual se manifiesta en el deseo de conocer su propia cultura, rescatar la que no se conoce y darla a conocer a los miembros del mismo grupo como a los que los rodean. Estas acciones se encuentran cargadas de un alto contenido autogestionario, y de estas manifestaciones dependerán mucho los caminos que la cultura Garífuna tome más adelante.

20. En Honduras, Crisanto Meléndez y su Ballet Folklórico Garífuna, han sido la expresión de danza y música más difundida en Honduras habiendo realizado éstos varias giras internacionales en los últimos años. Crisanto Meléndez ha realizado varias investigaciones y a nuestras manos han llegado algunas de sus ponencias que seguro contribuirán en un futuro no lejano a la consolidación de la cultura Garífuna, que ahora referimos. El Grupo Superación Guadalupe Colón, bajo la dirección de Rafael Murillo, tienen en montaje un drama-danza llamado "LOUBAVAGU", quienes han tenido bastante éxito tanto dentro como fuera de sus fronteras. La proyección que este grupo realiza se encuentra respaldada por un gran trabajo de investigación.

21. En Dangriga, Belice, Phillis Cayetano y Jerris Valentine fundaron alrededor de 1966 el grupo "WARIGABAGA" (Mariposa), cuya preocupación fundamental es también el rescate y el estudio de su música y su danza. Cuenta con actuaciones en el ámbito nacional e internacional. Roy Cayetano ha sido otro de los que han estado en esta preocupación habiendo logrado varios resultados en el campo de la cultura tradicional Garífuna.

22. Los Garífuna de Livingston y Puerto Barrios no se han escapado de crear este tipo de manifestaciones contando con resultados bastante positivos. Véase *Identidad Cultural y Movilización social en el Caribe Guatemalteco*. Arrivillaga C. CSUCA, 1988.

de proponer su revitalización cultural, de rescatar su propia cultura.²³

5.3.8.2 MANIFESTACIONES MUSICALES POPULARES Y DE MASA

EL AMBIENTE MUSICAL

La música que escucha un pueblo determinará en gran medida la música que este pueblo elabore. Con ello queremos advertir que el universo musical que llega a los Garífuna es responsable en gran medida de las manifestaciones musicales que ellos están re-creando. En ese sentido la música que se escucha en el Caribe, ha tenido una fuerte influencia en el área Garífuna. Me refiero al merengue, el calipso, la zoka, y otros en los que sobresale la música Reggae. La radiodifusión quizá sea la herramienta número uno para hacer efectiva la difusión de estos elementos foráneos. Y debido a que los medios de comunicación que mejor se captan en esta región son los del área Caribe no continental, es que sus influencias estén más marcadas en las islas y en el litoral continental.

Debido también al fenómeno de la migración recurrente que antes mencionamos, les es relativamente fácil tener acceso a las corrientes musicales más de moda en los países del Norte y en el resto del Caribe. Incluso algunos comerciantes en Livingston realizan jornadas de video, para mostrar a los espectadores grandes conciertos de reggae y los mejores momentos de la "música negra" en Estados Unidos y en el Caribe.

LOS CONJUNTOS ELECTRONICOS

Este tipo de conjuntos viene formándose desde las primeras etapas del rock, y se ha ido transformando hasta llegar a la actualidad. Sus expresiones musicales además del rock, son ritmos de calipso, soka, merengue, etc. Este conjunto cuenta con una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, un piano eléctrico, batería, congas y voces amplificadas. Si existen vientos (trompetas, trombones, saxos, etc.) éstos suelen ser amplificadas.

El repertorio que estos grupos ejecutan es realmente variado. Pero cabe destacar ciertas piezas con ritmos recreados tradicionales y en donde los textos también presentan una clara influencia Garífuna. Estos ritmos como el

23. Tal es el caso del llamado juego-canto, "El canto de la piedra", manifestación que ha sido rescatada por los distintos grupos de proyección folklórica. De igual manera se ha impulsado en la población, para evitar la pérdida del "Mai Pol" (Palo de Mayo) exposición dancística muy particular y con un fuerte grado de desuso. Gracias a la participación del grupo Desportar Garífuna, Sánchez Díaz, este baile se ha protegido de su extinción en los últimos años.

"punta rock",²⁴ y otros, requieren de estudio. Por este tipo de manifestación podríamos incluirlos como de proyección popular pero muchas otras veces ejecutan piezas de moda (en ritmo de calipso, merengue, soka, etc.) proyectadas por los medios de comunicación, por lo que entran al campo de la difusión de elementos culturales propios de las masas.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la ejecución y la gran aceptación que tiene la música Reggae. Aunque por muchas de sus características la deberíamos incluir dentro de la música de los medios de comunicación masivos, la trataremos por aparte. Ello, debido a que esta música, íntimamente relacionada con el movimiento Rasta,²⁵ ha tomado gran popularidad en los grupos afroamericanos y en otras partes del mundo -en África misma- tomando un giro muy distinto a la vida de las expresiones musicales de los medios de comunicación. Me refiero a la corta vida. Y por ello precisamente podría mencionar que durante estos años de trabajo de campo en la región atlántica he visto llegar tantas modas como cambios de tiempo hay, es decir que la vida de estas manifestaciones ha sido relativamente corta en relación a las manifestaciones que vimos con anterioridad.

En ciudad Guatemala han surgido conjuntos electrónicos musicales Garífuna. El primero en aparecer fue "Los Amigos del Batachá" y luego le siguieron otros (Black Power) estando en plena moda actualmente.

TOQUES DE TAMBOR, SONAJA Y CANTO

Esta expresión es considerada como la más tradicional entre los Garífuna. Esta expresión bastante particular se compone de Tambor Primera, "Garaón Primera" y el tambor segunda, "Garaón Segunda", que muchas veces pueden llegar a ser dentro del conjunto hasta dos o tres tambores segunda.

24. Este tipo de manifestaciones son bastante populares entre la juventud. La punta Rock es un buen ejemplo de la fusión de elementos métricos (rítmicos) de la cultura tradicional con las manifestaciones sonoras de la cultura de masas. De igual manera hay otros ritmos que se han impuesto aunque éstos no han durado mucho. Estos conjuntos, beliceños, hondureños y guatemaltecos suelen visitar poblados de otros estados nacionales durante sus fiestas tradicionales. Sus canciones son en Garífuna, y resaltan el orgullo por su cultura, sus toponimias y acontecimientos relevantes. Muchos de ellos con una fuerte carga política. Hará falta también hacer un estudio más detenido de estas manifestaciones.

25. El movimiento Rastafari, tiene su origen a principios de los años 30 en Jamaica, y perdura hasta la actualidad en todos los países del Caribe. Cuenta con un profundo sentido liberador de la raza negra, inspirado en el pensamiento de Marcus Garvey. La música Reggae es uno de sus instrumentos de difusión más fuertes en la actualidad teniendo gran auge dentro y fuera de los medios de difusión.

Se acompañan de un par de sonajas o chinchines "Sísira",²⁶ y que conjuntamente con los tambores, forman la parte instrumental. Los toques de tambor se hacen acompañar de canto a la manera de solistas y un coro que repite el estribillo.²⁷ La participación del solista y del coro es fundamental y su expresión sonora es verdaderamente sobresaliente. Además, al cantar se participa con gestos y mímica que reflejan en alguna medida los textos de las canciones. En cierta medida éstas se dramatizan. En su mayoría los espectadores son activos, y cantan en apoyo al coro, pero además participan, ríen y comentan lo que acontece. Los cantantes solistas suelen ser personas con cierta tradición dentro del canto. En la dinámica de la ejecución éstos pueden ser interrumpidos por otro cantante que sugiere una nueva melodía para interpretar.

Por la forma de sus melodías y por sus estructuras métricas, estas manifestaciones sonoras están cargadas de un fuerte contenido africano, el cual se encuentra manifiesto en gran medida. Además es precisamente alrededor de estos toques donde se ha mantenido la tradición oral con mayor vigencia, y además, de aquí han emanado dinámicas culturales verdaderamente trascendentes.²⁸ A diferencia de éstos, las modas musicales de corte de masas que han llegado por el Caribe han constituido modas que se toman por muy poco tiempo. Los toques que aún se conservan en la memoria colectiva y que se ejecutan hoy en día unos con más vigencia que los otros, son: Punta, Yankunu, Jungujugu, Chymba, Sambay, Parranda. A ellos prestaremos nuestra atención ahora.

ESCUELA MUSICAL

Hablar de la habilidad musical entre los Garífuna es referirse a una generalidad. En efecto, la mayoría son portadores de habilidades rítmicas que desarrollan sobre todo durante el crecimiento. Desde los juegos hasta las actividades de producción tienen implícito un desarrollo motriz bien cercano al ritmo. Y aunque la mayoría pues, puede ejecutar un tambor, no son considerados todos, tambores aptos para las festividades y los ritos. Además tanto el

26. En efecto, he podido observar al instrumentista de la Sísira, de uno de los combos de Puerto Barrios, quien ejecuta dos sonajas en cada mano. Uno de los pares es de menor peso que el otro. En repetidas ocasiones a este conjunto se les adhiere la trompeta de caracol marino pero que en esta oportunidad no vamos a atender.

27. En próxima edición de la Revista *Tradiciones de Guatemala*, continuaremos con un capítulo dedicado al análisis de este fenómeno musical. Este traerá más elementos de juicio para entender este fenómeno.

28. A diferencia de ello, todas aquellas modas que han llegado por los medios de comunicación, han sido perecederas. Mientras que otros han tenido mayor acogida en cuanto que sean recreaciones de los ritmos caribes de corte tradicional.

tambor como la Sísira será ejecutada sólo por hombres²⁹ en los contextos anteriormente mencionados. La mayoría de las veces -aunque hay excepciones- los conocimientos de ejecución profesional se expresan dentro de relaciones de parentesco. En más de una oportunidad nos encontramos, padre-hijo, tío-sobrinos, primos y hermanos, ejecutando los instrumentos conjuntamente.

Por lo regular, los músicos inician su aprendizaje en la ejecución de la Sísira, en donde se abren a la destreza rítmica. Posteriormente pasarán a la ejecución del tambor segunda, que es el encargado de los ritmos base. Si con el tiempo llegase a sobresalir podrá tocar el Garaón primera, pero tendrá que ser muy bueno, ya que no cualquiera puede tocarlo.

Se inicia el conocimiento de los ritmos desde temprana edad, el ejemplo y la imitación son los mejores métodos. El niño se estimula auditivamente y la práctica es la mejor manera de hacer efectiva la realidad rítmica que escucha. Este siempre debe estar abierto a la crítica para asimilar mejor.

Respecto al canto, el desarrollo vocal del intérprete es necesario, se recomienda participar en los hechos musicales para ir desarrollando las habilidades requeridas. Se tomará mucho en cuenta la limpieza y claridad del ejecutante, para que éste se pida como solista en las ejecuciones. Más que solicitar al intérprete, hay consenso en escucharlo. Se toma además en cuenta su repertorio y su calidad. Muchas veces los cantantes también suelen ser autores.

Técnicas de interpretación

El conjunto al que ahora nos referimos suele ejecutarse de dos formas:

En movimiento: cuando se requiere que la música acompañe de un lugar a otro como podría ser el caso de una procesión. Para el efecto, los tambores cuentan con una cuerda que se pasa alrededor de la nuca del intérprete, de manera tal que éste pueda ir ejecutando su instrumento que está a la altura de su pecho. Esta forma es válida para los tambores primera y segunda. Respecto a la Sísira no hay problema ya que el ejecutante de ésta suele estar de pie, por lo que desplazarse no presenta mayor problema.

Asentados en un lugar: cuando se está en un cabo de novena, en un Chugú, en una festividad o en otro lugar fijo, la posición de los ejecutantes varía

29. Aunque la ejecución de este conjunto suele hacerse por hombres, esto no excluye que una mujer no pueda ejecutarlos. Me refiero a que si sabe, aunque obviamente no los ejecutarán en ningún contexto festivo o ceremonial.

a la de movimiento. Los tamboreros suelen sentarse entonces en bancas o sillas improvisadas, las cuales no suelen contar con mucha altura. Aprisionan los tambores entre los pies, de manera tal que sólo una parte de abajo del tambor descansa en el suelo, pero que éste no tape completamente esa parte, donde está su boca.³⁰ A un costado se mantiene el que toca la "Sísira" y éste por lo regular está de pie.

Cuando se trata de un músico excepcional, por lo regular el que ejecuta la primera, éste se sienta sobre su tambor -siempre atrapado entre los pies- y lo coloca casi en posición horizontal, mientras va desplazándose con él hacia adelante conforme lo va ejecutando. Esto no lo suele hacer siempre y lo realiza en momentos en donde la interpretación y el baile están cargados de mucho entusiasmo.

TOQUES DE TAMBOR

En este instrumento se diferencian distintos golpes y toques (formas) de ejecución. Estas formas son conocidas por los tamboreros, entre las que destacan:

- "La Mita": golpe en la mitad de la membrana.
- "Laru": golpe en la orilla de la membrana.
- "Batapu Ilabaru": tapado de inspiración. Golpe realizado con una mano y apagado con la otra.
- "Biama Mita": dos golpes consecutivos en la mitad.
- "Biama Laru": dos golpes consecutivos en la orilla.
- "Borudita Gune": apurando el tambor. Trémolo.

Cada tamborero domina estas formas de ejecución, aunque cada uno le impregna un sentido bastante personal a sus toques.

LOS INSTRUMENTOS

Definitivamente el instrumento que más llama la atención en este conjunto es el Garaón, tambor. Este por sus cualidades acústicas y tímbricas, se diferencia de otros fabricados en otras partes del continente, por lo que

30. En mis observaciones sobre las ejecuciones de tambor, he apreciado que algunos tamboreros al cabo de un buen tiempo, que han estado ejecutando el tambor, realizan movimientos constantes de cabeza y de hombros. Ello un poco por la técnica de ejecución, pero además sugiriendo empezar a entrar en estado de trance. Además cuando se va a realizar un trémolo o ciertos repiques se requiere de un ensanchamiento del cuerpo, mientras que para toques comunes la posición corporal es sugiriendo relajamiento. Con ello demostramos además que la condición física y las actitudes físicas dependen mucho para el buen sonar de los tambores.

requiere una especial atención.³¹ Describámoslo brevemente.

Las medidas de éstos varían, ya que están sujetas a las proporciones de los troncos de los árboles. El tambor segunda suele ser más grande que el primera, por lo que tiene que producir una voz más grave que el primera. En la actualidad las proporciones y formas de éstos han variado para otros fines, pero ello no lo atenderemos ahora.

El tambor está construido de madera de Palo San Juan "Guragua", o de Caoba "Goubana". Consiste en un tronco vaciado en su interior formando un cilindro con una boca más grande que la otra, tal y como es la forma del tronco. Una de estas bocas, (la más grande) se encuentra tapada por un parche de piel de venado "Luraguzanm". Este se encuentra gracias a dos aros formados de bejuco, uno que agarra la piel del venado y otro que lo aprisiona gracias a cuerdas que salen de él. Es aquí donde se torna interesante el tensado. Ya que de este segundo aro sale un trenzado de lazo (a veces de nylon), que se dirige a una serie de agujeros que están alrededor del cuerpo del tambor, de manera tal que quedan varios puntos de tensado. Los cuales son trenzados por pines, de manera tal que el parche queda fuertemente tensado (ver fotografía).

Tanto el cuero como la madera tienen una tensión especial para que éstos perduren y produzcan buen sonido.³² Ciertos tambores llevan una forlonera. Esta consiste en cuerdas de guitarra o cuerda de pescar de buen grosor, que es colocada sobre el parche del tambor, produciendo charleo al ser ejecutado. La fuerza sonora de este instrumento es sorprendente y suele escucharse a lejana distancia. Nunca dejaré de recordar, cómo llegaba hasta la casa de la Loma,³³ los sonidos de los tambores ejecutados en Queweche.

La "Sísira", es una sonaja hecha de una calabaza o morro, que se ha vaciado y puesto a secar. Luego se le introducen unas semillas, llamadas Wuwuen,³⁴ y se cierran los dos hoyos que se le han abierto, gracias a un

31. Por sus características acústicas y tímbricas nos encontramos frente a una variedad de tambor no antes descrita en el continente. Tal y como advertimos atrás, en el próximo artículo sobre la música Garífuna en esta revista, aclararemos más características sobre este instrumento.

32. Ver próxima Tradiciones de Guatemala.

33. Existe una distancia considerable del lugar donde se ejecutan los tambores (Queweche) y de donde los escucho (barrio La Loma, en la parte más alta del pueblo). En este lugar los sonidos vienen con el viento, lo que me hace suponer que se han de escuchar más lejos de esta distancia.

34. Las proporciones de este instrumento, son realmente mayores a los chinchines que se hacen en el resto del país. Un informante nos mencionó que son hasta tres onzas de la semilla mencionada las que se necesitan para la Sísira.

mango de madera que lo atravieza y que deja su parte más grande expuesta afuera. La proporción de los vasos es verdaderamente grande teniendo éstos un peso considerable. Los vasos no se pintan de ningún material a fin de evitar pérdida de sonido. He tenido oportunidad de ver algunos grandes intérpretes de este instrumento, del que se dice, lo hacen hablar. Otros suelen ejecutar un par de Sísiras en cada mano, teniendo por lo regular la de un lado menos peso que las otras y por ende menos sonido.

AFINACION

Siempre que no se ejecutan los tambores deben permanecer sin el tensado del parche. Cuando se requiere de estos instrumentos se tensan las cuerdas gracias a los pines que las atraviesan hasta quedar fuertemente apretado el sistema de cuerdas. Además, con la ayuda de dos leños se golpeará fuertemente en los aros que aprisionan el parche. Por lo regular se busca que entre tambor primera y segunda exista una relación armónica.

En cuanto a la Sísira, ésta cuenta con su sonido estándar y éste no se puede variar. La sonoridad en este instrumento es bastante preciada, a fin de que no sea callada por los otros instrumentos.

EL CONTRATO

A excepción de ser una festividad familiar, o de una relación de parentesco u otro afecto mayor, los ejecutantes de tambor no cobran. De lo contrario la acción de ejecutar música se considera como una actividad que debe ser remunerada, y en efecto así sucede. Por lo tanto, los músicos deben cumplir a cabalidad sus requerimientos. Los pagos varían y no se cobra lo mismo en una fiesta patronal que en un Chugú, o en un "cabo de novena". Por las razones de que existe un contrato, los músicos suelen esforzarse en ser buenos ejecutantes, ya que ello aminora el problema de la competencia. Aunque los buenos músicos siempre suelen cobrar al tocar, no falta la oportunidad en que tocan por diversión o para complacer a alguien.

EL EJECUTANTE

Como ya hemos mencionado, llegar a ser ejecutante de tambor o un cantor conocido es cuestión de mucho esfuerzo y no cualquiera puede jugar ese rol. Sin embargo, estas personas deben combinar esta actividad con otras a fin de buscarse el sustento que la sola práctica musical no da. Muchos pues, son pescadores o agricultores. Otros suelen dedicarse al oficio de la construcción o a los negocios. No siempre el ejecutante de un instrumento suele ser el constructor del mismo. Los más viejos tamboreros dominan la construcción de los instrumentos y los tocan, mas no los jóvenes. Además casi nunca se es

dueño de su instrumento y éste suele pertenecer a alguna hermandad, club o alguna persona que por tradición lo tenga. A pesar de que la mayoría de los Garífuna tienen desarrollada su habilidad musical, sólo aquellos que se escogen son tamboreros y éstos siempre deben estar listos a colaborar.

LA RELACION ENTRE EL MUSICO Y EL BAILARIN

Si entre los músicos que forman un conjunto existe comunicación, entre los músicos y los bailarines también. El bailarín casi siempre baila para los tambores y mantiene un diálogo con éstos, que se sugiere a través de sus pasos y de ciertos redobles.

Ya veremos en las descripciones de las danzas cómo se da esta relación.

LOS TEXTOS DE LAS CANCIONES

Verdaderamente este tema se presta para todo un artículo a desarrollar y requiere de una investigación mayor. Hagamos algunos acercamientos. Existe un buen corpus de canciones que viene desde épocas pasadas, casi siempre las utilizadas en los Rituales de Chugú. Así también las del Yankunú, se han conservado en la memoria y se expresan aún en la actualidad. Lo mismo podríamos decir para la Punta. Aunque en ésta, frecuentemente aparecen en el contexto canciones nuevas que han sido compuestas por nuevos canta-autores.³⁵ De ahí que muchos cantos se transformen al correr del tiempo y los textos varíen.

Los contenidos de estas canciones suelen tener carácter erótico, mientras que otros presentan reglas morales, enseñanzas y funcionan como un buen regulador social. Suelen reflejar además su medio ambiente y lo que les rodea, hablan de su cultura y del espacio donde se encuentran.³⁶

Los repertorios varían y no son lo mismo las canciones para la Punta que para el Yankunú, o para un Chugú ritual y un Chugú procesional.

35. Roy Cayetano publicó un trabajo sobre las canciones Garífuna en *Bolisean Studies*, no contamos con la referencia.

36. En ocasiones distintas, he tenido la oportunidad de escuchar canciones que hablan de Livingston, las que me han cantado los Garífuna de Belice y Honduras, al saber mi relación con Livingston. Bueno, realmente se han referido a LABUGA, nombre con que designan a este lugar los Garífuna. De igual manera muchas veces he escuchado canciones en Livingston, que dicen que tienen a sus hermanos en Honduras.

RITMOS Y DANZAS

LA PUNTA

Es el más conocido de los ritmos y danzas Garífuna. Se puede ejecutar de manera recreativa en una fiesta o bien en el contexto de la Fiesta de San Isidro Labrador, así como en los "cabos de novena". Por todo ello esta manifestación tiene implicaciones con la fertilidad y de ella dependen tanto las buenas cosechas como la procreación. Su carácter es alegre e invita a bailar. Se dice que su nombre (aunque esto no es muy confiable) se deriva de la relación que da el baile, ya que el danzarín no separa los pies del suelo. Se logra mover gracias al movimiento de las caderas y la punta de los dedos. A esta danza también se le puede llamar "culeado". En las festividades es bailada por lo regular por las mujeres, aunque alguna vez participa también un hombre. Por lo regular baila una sola persona a la vez, aunque algunas veces puede haber más de una persona.

Por lo regular se permanece en un círculo abierto en donde los tambores son parte de él. Espontáneamente van pasando las personas a bailar. Muchas veces corren presurosas después de haber realizado una mímica al bailar, fuera del círculo de observación.³⁷ Siempre adultos, jóvenes y niños permanecen ahí, cantan, bailan y ríen. La Punta es la expresión más popular de los toques tradicionales. Y es además posiblemente la forma métrica más incorporada a las expresiones actuales.

Al observar la Punta podríamos afirmar por muchos aspectos, que ésta es una danza africana. Y es que su carga musical y coreográfica tienen un profundo contenido africano.

JUNGUJUGU DE CHUGU. "Junguledu"

El toque más sagrado y ancestral de los Garífuna. Es utilizado en los ritos del Chugú y Dugú. Estos son rituales de carácter religioso que realizan los Garífunas, cuya función principal es el culto a los ancestros.³⁸ En estos rituales la música juega un papel especial, y es a través de ella en gran medida, que un danzante entra en trance. Los textos se encuentran íntimamente ligados con el ritual.

37. Expresiones sexuales de fecundación. Referente a la mujer, hay que destacar que juega un rol importante en la conformación cultural del Caribe. Al respecto puede verse Davis, Martha. Op. cit. pp. 291.

38. Este tipo de manifestaciones tiene paralelos en otras partes del continente. Vudú en Haití, Santería en Cuba, Candomblé y Xango en Brasil, prueba de un ancestro común de la manifestación: África.

Los tambores ejecutan siempre el mismo ritmo, sin mayores repiques, más bien aparecen acentuaciones. Este toque se asemeja al palpar de un tambor "Linduni". Por lo regular, un grupo de mujeres bailan, aunque puede haber hombres, al compás del ritmo. Los danzantes sirven de medium para el contacto deseado con los ancestros. Cuando uno de éstos es poseído los repiques del tambor primera se acentúan más. El resto de los danzantes continúan danzando con movimientos que sugieren estar en estado de posesión también.

Estas expresiones musicales y dancísticas son bastante sagradas y sólo se manifiestan en el contexto de estos ritos.

JUNGUJUGU DE FIESTA

Más bien que ser de fiesta es procesional, usado en contextos festivos. El carácter de esta forma es mucho más serio que la Punta pero no alcanza la solemnidad completa expuesta en el Jungujugu de Chugú. Esta expresión aparece en el contexto de ciertas procesiones destacando su práctica en la Fiesta de San Isidro Labrador. Es en el contexto de esta festividad cuando se sucede el "Yurumein" y esta forma musical aparece. Por la forma puede ejecutarse en movimiento (al acompañar la procesión), o bien en un lugar determinado.

Existe una forma musical que nos llama la atención, antes de continuar con la revisión de otras, me refiero a "la combinación". Tal y como su nombre lo indica, en ésta aparece la combinación de dos ritmos. Esta expresión se inicia con Jungujugu y se cambia a Punta. Resulta pues una combinación de ambos ritmos. Esta forma frecuentemente se da alrededor de los toques que se efectúan dentro de una festividad, tal y como aparece en la fiesta de San Isidro Labrador. En esta oportunidad no atenderemos esta forma detenidamente.

YANKUNU

Parece ser que este vocablo se deriva de las palabras John-Canos (Juan Canoa). Hemos encontrado referencia de que algunas de las comparsas del Carnaval Limonense en Costa Rica, presentan una comparsa con este nombre, similares noticias hemos tenido de las expresiones dancísticas de Nasau, pequeña isla de las antillas menores. Por lo que no dudamos que esta expresión es conocida con diferentes manifestaciones en el área Caribe.

A la danza se le conoce en Garífuna como "Wanaragua", aunque en otras partes (Honduras) algunas veces se le llama "Enmascarao". Esta danza es de tipo guerrero, bailada únicamente por los hombres, aunque en un momento de esparcimiento puede bailar la una mujer.

No conocemos con exactitud su origen y significado, ya que son varias versiones que se dice hay de esta expresión. La más generalizada es la siguiente.

Se dice que en la etapa de habitación de San Vicente, las mujeres Garífuna eran constantemente molestadas y objeto de abusos por el hombre blanco. Estas noticias no agradaron nada a la población masculina, por lo que éstos decidieron hacer venganza. Los hombres ocuparon los puestos de las mujeres, cuando se suponía que éstos estaban en otra parte de la isla buscando alimentos. Los hombres se vistieron de mujeres y se cubrían el rostro con una especie de máscaras. Estos bailaron una danza que demostraba mucha agilidad de las extremidades inferiores, con mezcla de movimientos eróticos. La destreza en la ejecución de estas expresiones es tal, que la rapidez y la fuerza con la que se hacen los pases del baile pueden golpear gravemente al espectador. Fue con estos bailes que los Garífuna se libraban de su enemigo, el hombre blanco.³⁹

Tal y como mencionamos, esta danza es exclusiva de hombres y por lo regular son ciertos bailarines los que se destacan en esta ejecución. Para bailarla se usa un traje especial, situación que no sucede con las demás danzas. Este traje consiste en una falda y blusa que el danzarín se coloca. La falda está cortada en tiras. Deben llevar además medias y guantes blancos. Los zapatos por lo regular son tenis. Resalta el traje, la utilización de una máscara que representa a un hombre blanco y un tocado sobre la cabeza, muchas veces adornado con plumas.⁴⁰

Si entre las otras expresiones dancísticas y los músicos existe comunicación, en esta danza se da su más grande expresión. En la realización de al misma el tamborero siempre está atento a los pasos del bailarín llegando a sugerir todo un diálogo entre los pasos del danzante y los repiques del tambor. En el conjunto que acompaña esta expresión no aparece la Sísira antes mencionada. A diferencia, el danzante tiene aprisionadas, alrededor de sus rodillas, columnas de conchitas sujetas en hileras. Este instrumento conocido como "ILLACU", produce sonido por entrechoque, cuando el danzarín agita sus pies. La ejecución de esta danza es verdaderamente magistral y son dignas de apreciar las cualidades de los bailarines. El Wanaragua sucede sobre todo el 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero.

39. En Brasil existen otras danzas de tipo guerrero como la Capoeira, otra manifestación paralela de un género dancístico en otra parte del continente.

40. Hace falta aún un estudio detenido sobre la danza del Yankunú. Es muy probable que esta manifestación tenga una serie de elementos amerindios, caribes, otros más que habrá que estudiar con más detenimiento.

PARRANDA

Es conocida también, aunque no con mucha frecuencia, con el nombre de Sarabanda. Como su nombre lo indica, es para bailar, celebrar y festejar. Se realiza por lo regular transitando las calles de un lugar a otro. Estas expresiones aparecen en las fiestas de Pororó o Baile de Indios (12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe) y participan tanto mujeres como hombres. También existe la participación de los jóvenes e infantes, aunque estos últimos suelen participar, por separado, ya que la manifestación es un poco brusca y puede lastimarlos. Es probablemente de los toques tradicionales Garífuna que cuentan con mayores implicaciones festivas.

CHUMBA Y SAMBAY

No tenemos claro aún las diferencias existentes entre una y otra expresión. Coreográficamente, esta diferencia es un poco más clara aunque no del todo. La Chumba, lleva implícito mucho del diario acontecer. Es frecuente observar la realización de movimientos eróticos por parte del danzante, fuera de toda malicia y más en su expresión dancística el movimiento de las extremidades inferiores. Se dice que algunas veces se hacen movimientos como de impedidos.⁴¹

Los toques de estos dos ritmos son bastante similares y más bien suelen cambiar un poco sus acentos. Esta manifestación se da alrededor de situaciones de esparcimiento y diversión, en la que suelen participar todos gustosamente, aunque finalmente son las mujeres quienes predominan.

Existe un tercer ritmo, que merece nuestra atención, y del cual no tenemos mayor información. Gunyei, del que se dice que es practicado por un hombre y una mujer que se enamoran. La popularidad de estos últimos tres ritmos no es igual a las anteriores, ni cuentan con fechas especiales de celebración. No por ello queremos restarles importancia, ya que los responsables han sido los medios de comunicación, y precisamente debido a ello, merece nuestra atención.

Con esto queda descrito brevemente lo que concierne a los ritmos y las danzas, quedando claro que sus expresiones son mucho más complejas, y que aún deberá estudiarse más. Veamos algo ahora del fenómeno musical.

SOBRE LA MUSICA (APUNTES)

El análisis fenomenológico de los ritmos que venimos desarrollando, es

41. Estas dos danzas requieren de una mayor investigación para esclarecer su origen y características.

parte vital para el entendimiento de las expresiones a que ahora nos referimos. Debido a lo prolongado que esto sería, nos limitaremos a hacer unos apuntes sobre su música y referir algunos ejemplos musicales.⁴²

El Garaón segunda, tiene la función de ser el motor impulsor de cada ritmo debido a su constancia rítmica. Podríamos decir que hace la función de un corazón que late intensamente conformando una base o estructura rítmica. Muchas veces se inician los toques a capricho del intérprete, dándose así una forma de introducción que le da la oportunidad al cantante solista o a los otros músicos a prepararse para iniciar la actividad. Este toque inicial suele conocerse como "llamado".

El Garaón primera por su parte, sugiere distintas frases rítmicas, entre las cuales se estructuran períodos, los que se dividen en partes con carácter más libre e improvisativo y otras que siempre regresan con función de refrán, a la cual también se le puede denominar Ritmo Base. En las partes más libres tienen por lo regular los tamboreros, la posibilidad de demostrar su virtuosismo en el instrumento.

El canto es un elemento también sumamente importante dentro de esta manifestación. Suele cantarse en forma circular o en un dacapo continuo. La estructura del canto sugiere la imitación de secuencias y variaciones de frases, características que facilitan y motivan la participación de esta acción.

El canto se practica en unísono. Los intervalos simultáneos se dan sólo en el caso de que algún cantante no encuentre el ambitus apropiado para su voz, aunque este fenómeno se da raras veces. Los glisando en las melodías son otra característica, la que se usa para ejecutar intervalos hasta de una cuarta. Las irregularidades que a veces se manifiestan en el canto (altura de los tonos) no se deben considerar malas entonaciones sino una característica más de esta música.

EJEMPLOS MUSICALES:

Todas las transcripciones son del etnomusicólogo Antonio Cosenza y pertenecen a un trabajo mayor que se dará a conocer en la próxima revista.

Los signos usados en la transcripción son:

Tono difícil de escuchar o entonado en diferente altura simultánea por dos músicos (cantantes).

42. En la próxima **Tradiciones de Guatemala**, habrá un trabajo dedicado a ello. Tal y como lo hemos anunciado.

Un cuarto de tono más alto que el normal.

Un cuarto de tono más bajo que el normal.

Tono algo más alto

Tono algo más bajo

Tono difícil de escuchar. En percusión.

S = Solista

C = Coro

G1 = Garaón Primera

G2 = Garaón Segunda

Ch = Sísira

