

Allpa runa

Man of the earth

David Barberán y José Cianca*

Recibido: 2 de marzo de 2020
Aceptado: 21 de marzo de 2020

Resumen:

“Allpa runa” es una obra sonora que narra el ritual “Hatun Puncha” del pueblo indígena Kotama, situado en Otavalo, localidad de la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador. Usa los nuevos medios aplicados a la música para crear un ensamble electrónico basado en la investigación de la flauta travesa de carrizo nativa de esta región. La obra está compuesta por cuatro movimientos: primer movimiento- chinkashka (perdido), segundo movimiento - yaku taki + jailima yaku taki (canción de agua), tercer movimiento - kashna kotama (así kotama) y cuarto movimiento - puchka paskachik (limandero).

Palabras claves: kichwa, música, electrónica, ritual, indígena, flauta.

* Allpa Runa fue producida en la materia “Ensamble de computadoras”. La obra sonora puede ser escuchada en el siguiente enlace: <https://soundcloud.com/search?q=allpa%20runa>

Abstract:

“Allparuna” is a sound artwork that tells the “Hatun Puncha” ritual of the Kotama indigenous people, located in Otavalo, a town in the province of Imbabura, in northern Ecuador. It uses the new media applied to music to create an electronic ensemble based on research on the native reed flute of this region. The work is made up of four movements: first movement - chinkashka (lost), second movement - yaku taki + jailima yaku taki (water song), third movement - kashna kotama (thus kotama) and fourth movement - puchka paskachik (limandero).

Keywords: kichwa, music, electronic, ritual, indigenous, flute.

* * * * *

“Allpa runa”¹ es una obra sonora que se muestra, de cierta forma, como música programática. Narra el ritual **Hatun puncha**² del pueblo indígena Kotama, situado en Otavalo, localidad de la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador. Este trabajo fue realizado por los estudiantes David Barberán Cevallos y José Cianca, como parte de la asignatura “Ensamble de Computadoras” de la carrera de Producción Musical de la Universidad de las Artes, impartida por el docente Fredy Vallejos en el año 2017.

Utilizando nuevos medios aplicados a la música, se logró un ensamble electrónico con la utilización de instrumentos tradicionales, en especial la flauta traversa de carrizo, uno de los instrumentos principales de esta región. Para su realización los estudiantes se basaron en el trabajo “Características físico-acústicas de las flautas transversas de carrizo utilizadas en las fiestas de Cotacachi”³

1 **Allpa runa** es una frase escrita en lengua kichwa que se traduce como hombre de la tierra.

2 **Hatun puncha** viene de la lengua kichwa y se traduce como día grande. Festividad que se celebra en la víspera de la Fiesta del sol para agradecer las cosechas.

3 José Antonio Saavedra, **características físico-acústicas de las flautas transversas de Carrizo utilizadas en las fiestas de Cotacachi** (Quito: Universidad de las Américas Sonac, 2010).

del sociólogo José Antonio Saavedra, ensayo que describe entre otras cosas, un estudio organológico con medidas del instrumento, y que los estudiantes usaron para crear réplicas de la flautas y usarlas dentro de la obra.

Descripción de la obra

Primer movimiento—**chinkashka** (Perdido): Se interpreta mientras los músicos caminan largas distancias entre sus hogares o a pueblos vecinos, con esto se da inicio a un nuevo ciclo ceremonial que culmina con el **Hatun Puncha**.

Segundo movimiento—**yaku taki + jailima yaku taki** (Canción de aua): A mediados de julio, una ceremonia llamada **Wakcha Karay** (ofrenda en el cerro) se lleva a cabo para rezar pidiendo a la lluvia que asegure una cosecha exitosa. Música y poema son interpretados en la cima del cerro Kotama. **Jailima** (canto de cosecha): Cuando el verano se ha prolongado y las lluvias no han llegado a su debido tiempo, a principio o fines de octubre, se realiza un rito de imploración a la naturaleza a modo de letanía. El **Yachac** o el hombre más viejo, el Taita, a nombre de los miembros de la comu-

nidad, implora a la madre lluvia, **Tamia mama**, y pide al sol que aparte sus rayos para que la diosa mande las aguas y fertilice la tierra. Los miembros de la comunidad por su parte, solicitan a todos los dioses: al Cotacachi, al Imbabura, al trueno, al relámpago, a la lluvia, etc., que envíen las aguas para sembrar el maíz, **sara**.

Tercer movimiento—**kashna kotama** (Así Kotama): Considerado como el himno de Kotama, los músicos tocaban “Así Kotama” durante la cosecha del maíz en las haciendas durante julio y agosto. Hoy en día, se interpreta durante el **Hatun Puncha** cuando los músicos toman un descanso del baile o la comida.

Cuarto movimiento - **puchka paskachik** (Limandero): En los días siguientes a la muerte de un adulto, los deudos juegan una serie de juegos para alegrar y aliviar el ánimo de todos. Mientras danzan en círculo, los hombres amarran sus ponchos suavemente a sus cuerpos de manera que puedan fácilmente arrancarlos y pegarse uno a otros con ellos. El juego termina con todo el mundo cayendo a tierra y riendo a carcajadas.

Los cuatros movimientos narran de mane-

ra programática, en una pieza sonora, la tradición del **Hatun Puncha**, tal como lo muestra este sistema de escritura electroacústica a través de un diagrama para representar la estructura de la obra:

La obra fue estrenada durante el primero de los encuentros Multimedia de la Universidad de las Artes en el antiguo edificio del Telégrafo

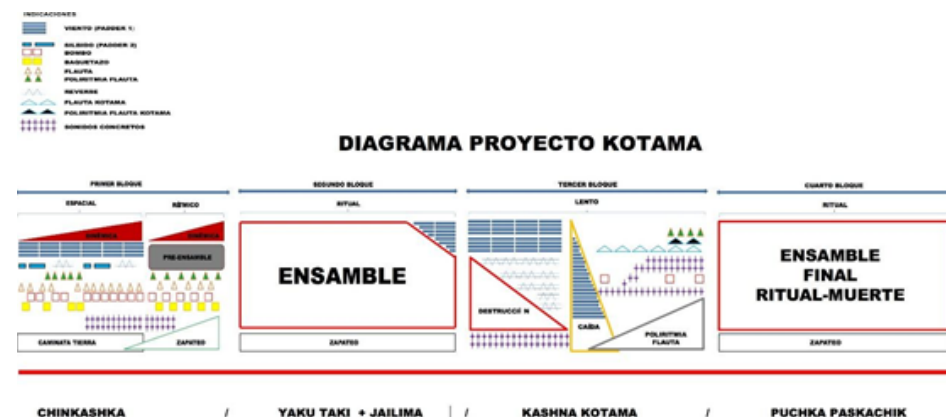

Figura 1. “Diagrama proyecto KOTAMA”. Gráfico de David Barberán y José Cianca (2017).

Fuente: Envío de los autores.

de la ciudad de Guayaquil y también participó en el evento inaugural del XIII Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea de Quito (septiembre de 2017).

El trabajo fue producido dentro de la cátedra “Ensamble de Computadora” de la carrera de Producción Musical, cuya duración es de un semestre académico. En su primera versión, contó con la participación de estudiantes de la carrera de Creación Teatral quienes realizaron la propuesta coreográfica y el diseño de luces. En su segunda versión, participó el estudiante Pedro González de la carrera de Artes Visuales, por medio de la inclusión de visuales interactivos. “Allpa runa” utiliza una escritura electroacústica, además de un trabajo de electrónica en vivo, a través de la inclusión de interfaces de control y la utilización de instrumentos tradicionales.⁴ Hasta el momento, la obra ha sido interpretada en diferentes formatos, en múltiples

4 Gabriela Rivadeneira, Ramón Cabrera, Saidel Brito, Juan Ormaza, Andrés Landázuri, César Portilla, José Ruiz y Fredy Vallejos, *Metodologías de enseñanzas para las artes* (Guayaquil: Uartes ediciones, 2018), 117.

eventos, su última participación fue para el Primer Encuentro Internacional de Etnomusicología-Universos Sonoros, realizado por la Universidad de las Artes en noviembre de 2019. Se presentó en formato original, pero con la implementación de un nuevo material visual.

Bibliografía

- García, Alexander. “Una obra sonora contemporánea reinterpreta la tradición kichwa”. *El Comercio*, octubre 27, 2017. Nota disponible en <https://www.elcomercio.com/tendencias/obra-tradicion-kichwa-musica-uartes.html>
- Pontón, Julián. **Análisis electroacústico de instrumentos musicales de tradición oral en el Ecuador**. Quito: Conservatorio Nacional Superior de Música, 2006.
- Rivadeneira, Gabriela, Cabrera, Ramón, Brito, Saidel, Ormaza, Juan, Landázuri, Andrés, Portilla, Cesar, Ruiz, José, Vallejos, Fredy. **Metodologías de enseñanzas para las artes**. Guayaquil: Uartes ediciones, 2018.
- Saavedra, José Antonio. **Características físico-acústicas de las flautas transversas de Carrizo utilizadas en las fiestas de Cotacachi**. Quito: Universidad de las Américas Sonac, 2010.