

Julián Pontón

SISTEMA DE PENSAMIENTO MUSICAL
NATIVO: KOTAMA-OTAVALO
/ JULIÁN PONTÓN Y
LUIS CACHIGUANGO

Edosonía, nº 01, p. 66-73. Quito, 2020.

SISTEMA DE PENSAMIENTO MUSICAL NATIVO : KOTAMA-OTAVALO

Julián Pontón¹ - Luis Cachiguando

La música en las comunidades indígenas de Imbabura y particularmente en la comunidad de Kotama - Otavalo se halla siempre ligada al rito, a la ritualidad, estrechamente unida a la manera de vivir y sentir la vida, a la naturaleza y sus fuerzas, al hombre y a la mujer como parte integrante de ella no como propietario de la misma; la música se desarrolla en el campo en las casas comunitarias, en el monte abierto, en la noche, en el día, en las cascadas en conjunción con la danza. Siempre guiada por el *Aya-Uma* (Cabeza de sabiduría guía espiritual de la comunidad).

La música que se ejecuta en flautas de carrizo en Kotama tiene su Propio Pensamiento Musical Nativo (PMN). Este sistema aún no han sido incorporado a los procesos educativos académicos de las instituciones musicales del país, en las cuales el único conocimiento que se transmite es el venido fundamentalmente de Europa. En tal virtud mi anhelo es contribuir a sistematizar todos estos conocimientos musicales, mantenidos por las propias comunidades a través de los siglos y que representan una manera distinta de hacer música a la del sistema musical occidental. Estos sistemas musicales son un reflejo de las condiciones históricas, geográficas, antropológicas, sociológicas y que además manifiestan una propia cosmovisión del mundo, el universo y, sobre todo, de las relaciones de respeto y reciprocidad hacia el hombre, animales y la madre naturaleza.

La comunidad de Kotama está ubicada en la provincia de Imbabura, al norte de la ciudad de Otavalo y al frente de la comunidad de Peguche.

Al interior de la comunidad de Kotama existen dos tipos de autoridades: las ancestrales y el cabildo. Las primeras son aquellas personas que no ganan su liderazgo en las elecciones sino que “logran” su prestigio como autoridades con sus vidas, con sus ejemplos y con sus acciones tanto personales como comunitarias. Entre estas autoridades tenemos: ***Yachak***:

¹ Director de la Carrera de Artes Musicales de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador.

son los hombres y las mujeres de sabiduría, que han sabido ganarse este título al interior de la comunidad. **Fundador:** Son los hombres y mujeres bajo cuyo cargo está el custodio, cuidado y la organización de alguna celebración festiva-ceremonial. **Tayta-maestro:** Son los oficiantes de ceremonias y rezadores cuya función es la de acompañar a la comunidad en los momentos de dolor, los velorios. **Líder musical:** Estas personas son las que por su habilidad musical han sobresalido en la comunidad. Son los que conocen los distintos tonos y ritmos para cada ocasión festiva y ceremonial de la comunidad. **Líder danzante:** Son las personas que conocen los pasos y las coreografías de la comunidad. En cada ocasión festiva estos líderes natos dirigen los bailes tradicionales.

Sistema de Pensamiento Musical en Kotama -Otavalo

Este sistema de pensamiento musical andino se basa en la construcción de instrumentos de viento; básicamente las flautas utilizadas en la gran celebración del *Jatun-Puncha Inti-Raymi*. Las series de 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sonidos utilizadas en las diferentes piezas describiremos a continuación.

SERIES

4 SONIDOS
Flauta Cucha

5 SONIDOS
Fls Agudas

6 SONIDOS

8 SONIDOS

8 SONIDOS
FLS graves

9 SONIDOS
Fls Agudas

Musical notation for 9 sounds

Taki unkuy / Taki sami: la sabiduría musical de Kotama

Taki-Unkuy es una designación masculina porque provoca lucha, enfrentamiento, desestabilización y transformación. Se conoce como *kari-taki*, la música varonil. Por su parte *Taki-Sami* es femenino porque provoca relajamiento, estabilización y armonía. Luego del *taki-unkuy* necesariamente tiene que haber *taki-sami* para complementar el círculo de la vida. Otro nombre con el que conocemos a esta música es *warmi-taki* o la música femenina.

En Kotama se utiliza en mayor proporción *kari-taki (taki-unkuy)*, la música masculina que llama al *tinkuy*, la lucha por la toma de la plaza, la ceremonia de reciprocidad con la *Pacha-Mama* ofrendando su propia vida para provocar el *Pachakutin* o la transformación del tiempo-espacio hacia situaciones mejores. Esta realidad nos evidencia que Kotama fue una comunidad guerrera que custodiaba y aún lo hace hasta hoy, a *Kotama-Pukara* (Loma de Kotama), el centro espiritual, el sitio sagrado de la lluvia.

En Kotama el instrumento musical más importante de la celebración es la flauta travesa, la flauta “*kucha*” y la armónica o rondín. Su aprendizaje constituye una dedicación e iniciación personal en la espiritualidad andina .

Otro de los instrumentos utilizados son el churo o caracola marina gigante, su sonido entonado de vez en cuando indica la posición del grupo de bailarines y una advertencia para los otros grupos indicando que “aquí estamos para lo que fuere necesario”. Su sonido es equivalente a la voz de las deidades indígenas y avisando que ellos están presentes en el baile.

Convenciones del análisis musical

a) Los *Hz* (hercios) colocados encima de cada nota, +11*Hz* por ejemplo, indican que esta nota tiene 11 *Hz* más sobre la nota temperada del piano occidental y se lo representa con una flecha hacia abajo o hacia arriba dependiendo de si la nota es más alta o más baja que la temperada.

b) Cuando colocamos 120*c* (*cents*), por ejemplo, entre una nota y otra, (sabiendo que 100 *cents* es igual a medio tono de altura), significa que entre esa nota existirá una relación diferente al sistema occidental. Es justamente en este punto en que basamos nuestra afirmación de que este sistema musical es atemperado, basándonos en los análisis electroacústicos realizados mediante grabaciones en las investigaciones de campo.

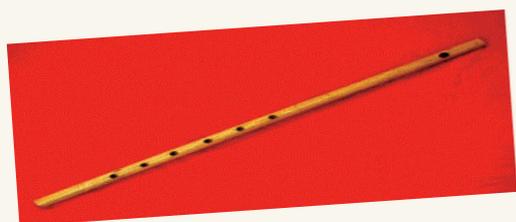
c) Las flechas hacia arriba o hacia abajo que preceden a las notas tanto de la pieza como de las escalas indican justamente que son notas que poseen su propio temperamento, diferente al sistema occidental. El lector deberá remitirse a las notas que constan en la

escala de cada flauta en donde está el número de *Hz* hacia arriba o hacia abajo sobre cada nota y constatar la variación de altura.

Escalas de las flautas: Kucha, medias y graves

Las escalas o el número de sonidos que utilizan los diferentes temas en las flautas *Kucha*: Agudas, Medias y Graves; van desde cuatro, cinco, seis, ocho y nueve sonidos. Hablaríamos entonces de escalas: tetrafónicas, exafónicas, ortofónicas y nonenofónicas. Lógicamente no tienen relación con las escalas europeas sino que tienen su propia organización.

Flauta *Kucha*. Estas flautas están construida en madera de *tunda* traída del oriente ecuatoriano; sus dimensiones son las siguientes: 50 cm de longitud, 1.7 cm de diámetro en el extremo izquierdo y 1.7 cm de diámetro en el extremo derecho. Consta de 6 orificios más la embocadura como todas las flautas de la gran celebración.

FLAUTA CUCHA

+11Hz +36Hz +3Hz -17Hz +3Hz -11Hz -18Hz

Flute Escala

Trans. J. Pontón

INSTRUMENTOS UTILIZADO EN LA FIESTA RITUAL DEL *JATUN-PUNCHA INTI-RAYMI*

Caracol macho

Caracol hembra

Cacho del toro

ESCALAS Y NOTAS DE PIEZAS

Dos pares de Flautas de kotama agudas

The score is organized into four main sections, one for each flute type (Flute 1, 2, 3, and 4). Each section contains two staves: the top staff shows the scale (Escala) and the bottom staff shows the positions of the pieces (Posiciones de piezas). The notes are written in a 4/4 time signature. Above the scales, arrows indicate frequency adjustments in Hz for specific notes. Below the piece positions, circles represent fingerings, and arrows indicate frequency adjustments.

Flute	Scale Note	Frequency Adjustment (Hz)	Position Note	Frequency Adjustment (Hz)
Flute 1	24c	-14Hz	59c	-12Hz
	132c	-12Hz	121c	-11Hz
	105c	-4Hz	185c	-5Hz
	82c	-2Hz	32c	+2Hz
	187c	-8Hz	119c	-12Hz
	205c	-16Hz	661c	-14Hz
	34c	-16Hz	102c	-17Hz
	261c	-3Hz	104c	+5Hz
	156c	-20Hz		+8Hz
	129c	+5Hz		+6Hz
	159c	-32Hz		-20Hz
	77c	+5Hz		-15Hz
Flute 2	210c	-11Hz	210c	+6Hz
	128c	+6Hz	128c	+1Hz
	135c	+14Hz	135c	-2Hz
	55c	+11Hz	55c	-3Hz
	198c	-11Hz	198c	-5Hz
	196c	+7Hz	196c	-11Hz
	58c	+13Hz	58c	+12Hz
	196c	+12Hz	196c	+9Hz
	201c	+6Hz	201c	+5Hz
	169c	-20Hz	169c	-5Hz
	9c		9c	+10Hz
	115c		115c	+18Hz
Flute 3	182c	+3Hz	160c	-14Hz
	88c	-10Hz	3c	-6Hz
	94c	-11Hz	152c	-8Hz
	96c	+8Hz	24c	-5Hz
	183c	+16Hz	160c	-10Hz
	160c	+2Hz	692c	-11Hz
	196c	+3Hz	94c	-14Hz
	185c	+1Hz	56c	-4Hz
	181c	-28Hz		-17Hz
	127c			+7Hz
	112c			-20Hz
	98c			-27Hz
Flute 4	25c	+7Hz	25c	+6Hz
	85c	+6Hz	85c	+5Hz
	213c	+5Hz	213c	+4Hz
	81c	-19Hz	81c	-19Hz
	98c	+9Hz	98c	+9Hz
	195c	-22Hz	195c	-22Hz
	126c	-15Hz	126c	-15Hz
	177c	-26Hz	177c	-26Hz
	253c		253c	
	149c		149c	
	107		107	
	121c		121c	

*Posiciones iguales para el resto de flautas

Transcripción JULIÁN PONTÓN

En la noche del 22 de junio también se entona esta canción en vertientes y lugares “bravos” de la madre agua mientras se realiza el baño ritual para purificarse y energizarse de nuevas fuerzas para la vida. La misma canción, según los abuelos, se entonaba en los momentos en que realizábamos el ritual del *Tumay* o la bendición de la abundancia

en los tiempos del *Pawkar Raymi* y el baño ritual de la semana santa como también en los baños durante la celebración de la misa del gallo en el mes de diciembre.

Es la canción que despierta a la *yaku-mama* (madre agua) para que ella escuche las dolencias, decepciones, enfermedades y proporcione la purificación y al mismo tiempo, para que escuche los proyectos, oraciones, esperanzas y prodigue con la fuerza y la abundancia para cumplir los propósitos planteados en la vida. *Ula ha, ha, ha* (Juan-iku): Es el canto de la abundancia, la invocación al espíritu del hogar, el *Ula* que protege la abundancia y la vida del hogar que comparte con la familia el proceso de la vida en el *kay pacha* o este mundo. Esta canción siempre cantamos durante los matrimonios y las casas nuevas para que nunca falte la abundancia en nuestras vidas.

Ritmos

En la música ritual del *Hatun-Puncha Inti-Raymi* hay tres expresiones sonoras características: las piezas que se tocan en los velorios *Wañuy taki*; piezas musicales de casamientos y el zapateado o *Raymi*, piezas características de la danza ritual.

Bibliografía:

Pontón, J.; y, Cachiguango, E. (2010). *Yaku mama, la crianza del agua y la música ritual del Jatun Puncha-Inti Raymi en Kotama-Otavallo*. Quito.

* Resumen realizado por Julián Pontón para esta publicación, en base al libro *Yaku mama, La Crianza del Agua y la Música ritual del Jatun Puncha-Inti Raymi en Kotama-Otavallo* por J. Pontón y E. Cachiguango.