

Ceciel Kockelmans

EL FANDANGO EN LAS FIESTAS PRIVADAS DE LOS INDIGENAS DE OTAVALO, ECUADOR

De enero a mayo de 1987 realicé una investigación acerca de la música de los indígenas de Otavalo en Ecuador. Esta investigación fue dirigida por Carlos Coba Andrade del Instituto Otavaleño de Antropología, y desde Holanda por Bernard J. Broere. Durante el trabajo de campo he estudiado la música que los indígenas tocan en sus fiestas tradicionales. Las fiestas que tuve en consideración fueron: la Casa Nueva, el Matrimonio, el Velorio y el Wawa Velorio. Es relevante que en estas fiestas se toque una cierta pieza de música, el fandango. El

bandango es típico de estas fiestas y no se halla en ninguna otra ocasión. Durante mi residencia en Otavalo tomé parte de una Casa Nueva y en dos Matrimonios. Desgraciadamente no tomé parte en un Velorio. En esta ponencia describiré sucintamente los resultados de dicha investigación.

Otavalo está situado al norte de Ecuador, aproximadamente 100 km. al norte de Quito, en los Andes. El pueblo está entre el monte Imbabura y el volcán Cotacachi, en un valle. Cuando los españoles invadieron el país, se fueron a vivir en Otavalo, por lo cual se convirtió en un pueblo de mestizos. Los indígenas fueron expulsados y tuvieron que retirarse a las laderas del Cotacachi y del Imbabura. Cultivaron estas laderas tan intensamente como pudieron, y después de varios años de trabajo duro fueron capaces de rescatar grandes lotes de terreno de los hacendados. Hoy día la mitad de la población de Otavalo es indígena.

Hasta hace 50 años los indígenas vivieron solamente de la agricultura. Desde entonces descubrieron que podían ganar dinero con la artesanía. Actualmente familias indígenas enteras hacen cada año miles de ponchos, sacos y tapices de lana, para vender en el

mercado. En los últimos años, sobre todo, el mercado turístico se ha aumentado enormemente. Además de esto cultivan la tierra.

La tierra en los alrededores de Otavalo, la cual es habitada casi solamente por indígenas, está dividida en comunidades. Los indígenas que viven en una comunidad son dependientes de un sistema de ayuda recíproca y colaboración, que es denominado "minga". Este es un sistema multiseccular que desciende de tiempos anteriores a los incas. El sistema implica que todos los grandes trabajos prolijos, como la construcción de una casa o una acequia de irrigación, son ejecutados colectivamente, por la comunidad. Por ejemplo, si alguien va a construir una nueva casa, es ayudado por los vecinos y amigos. Se espera lo mismo de él, cuando otra persona necesite ayuda. Cuando se ha construido una nueva casa colectivamente, el dueño de esta ofrece una fiesta de inauguración a los que le han ayudado en la construcción. Durante tal fiesta se tocan bandangos.

Hasta hace poco el sistema de "minga" actuó como un medio sobresaliente de trabajo colectivo y como una garantía para la subsistencia de la comunidad. Desde

hace unos veinte años, diferentes sociedades de misioneros, como los Mormones, los Adventistas y los Testigos de Jehová, penetraron en los países andinos, quienes se propusieron evangelizar la población local. Entraron en las comunidades para 'ayudar a los indígenas' por medio del establecimiento de escuelas, hospitales y estaciones de radio, y en poco tiempo muchas familias indígenas se convirtieron al evangelismo. Este proceso siembra la cizaña en la comunidad ya que los evangélicos no pueden colaborar con los católicos, y con esto se pone en peligro el sistema de 'minga' o de ayuda recíproca. Ahora la mitad de la población de Carabela (un poco al norte de Otavalo) es evangélica y allí el trabajo colectivo es casi imposible.

Las sociedades evangélicas prohíben el uso de bebidas alcohólicas y la danza. Esta prohibición significa una amenaza para la subsistencia de las fiestas tradicionales y con esto de la música tradicional, ya que el excesivo uso de bebidas alcohólicas y la danza son elementos inevitables de estas fiestas. También la música está ligada fuertemente a la manera tradicional de celebrar una fiesta.

En los alrededores de Otavalo se celebran diferentes clases de

fiestas. En primer lugar se celebran fiestas católicas determinadas por el calendario. Estas son por ejemplo: Navidad, Bailes de inocentes, Carnaval, la Semana Santa y la Pascua. A estas pertenecen también las fiestas de los santos católicos, como por ejemplo la fiesta de San Juan y San Pedro. En segundo lugar se celebran fiestas más pequeñas que no están ligadas al calendario, o fiestas familiares. Estas son por ejemplo la Casa Nueva, el Matrimonio y el Velorio. En las últimas dos situaciones el bandango juega un papel muy importante.

1. Una Casa Nueva (en quichua es llamada 'huasy-pichay') es una fiesta que es ofrecida por el dueño de la nueva casa a los que han ayudado con la construcción de esta. En una comunidad la construcción de una casa se hace según el sistema de 'minga'. Los que participan en la minga también participan en la fiesta. La fiesta es en la nueva casa. Según la tradición, los hombres se sientan en bancos largos y las mujeres y los niños sobre esteras en el suelo. El dueño de la nueva casa abre la fiesta con un brindis a los constructores y arquitectos de esta. Después se reparte la comida entre todos. Los constructores y arquitectos reciben más. Después de la comida se reza por la casa. Luego

beben, bailan y hacen música. El repertorio para una Casa Nueva se compone de sanjuanitos y fandangos. Normalmente la fiesta dura dos días.

2. Un matrimonio se compone de una serie de eventos importantes. Según la tradición, el casamiento es precedido por un ritual de conquista, 'el enamoramiento'. En este ritual el chico, escondido detrás de un árbol o un murito, echa piedrezuelas a la chica de quien está enamorado. Después trata de coger su fachalina, que lleva en su cabeza. Si ella quiere contestar a la conquista, suelta la fachalina. El chico va con la fachalina conquistada a la casa de sus padres y con esto hace saber que ha escogido una mujer. En tal caso sus padres van donde los padres de la chica y hablan de las capitulaciones matrimoniales. Dan regalos, como papas hervidas, huevos, cuyes, gallinas y bebidas alcohólicas a la familia de la novia. Después de esto, empieza una ceremonia que se llama 'palabray' o 'pasado el rosario'. El Alcalde de la comunidad cuelga un rosario alrededor del cuello de los novios y los deja cogerse las manos. Con esto están - según la tradición - unidos legalmente.

Cuando se ha definido el casamiento, primero los novios van al ayuntamiento, donde se casan por

lo civil. Después viene la bendición eclesiástica. Los padrinos se encargan de todos los gastos del matrimonio*).

Luego de la bendición eclesiástica normalmente los novios van seguidos por los espectadores a la casa del novio, donde se hace la fiesta. En el camino se encienden fuegos artificiales. En la fiesta se sirve sopa, papas, maíz y cuyes y se toma mucha chicha y aguardiente. Después de la comida empiezan la música y el baile. Según la tradición en un matrimonio, la música debe ser de arpa. En tal caso el arpero toca junto con su compañero el golpeador (que lleva el compás con la caja de resonancia del arpa), sanjuanitos y fandangos. Si es posible el arpero es acompañado por una guitarra, un violín, un bandolín, un rondador y/o un bombo. Al final de la noche los padrinos encierran a los novios en un cuarto. Entretanto la fiesta sigue. A la mañana siguiente despiertan a los novios y se baila de nuevo. El almuerzo será en la casa de la novia.

*) Muchas veces los padrinos son los padres de uno de los novios, pero también es posible que sean otros indígenas, o mestizos de la ciudad, los cuales jugarán un papel importante en la vida de los novios.

Después del almuerzo todos se van al río para la ceremonia tradicional 'ñavi mayllay' o 'lavar cara'. En una fuente se pone agua limpia del río y en ella se ponen hojuelas de flores. Con esta agua los novios tienen que lavarse el uno al otro la cara, las manos y los pies, en lo cual son ayudados por los padrinos. Seguidamente se extiende una gran tela blanca en el suelo y en esta se pone maíz, papas hervidas y habas. Cada uno toma un lugar alrededor de la tela, y se sirven chicha y aguardiente. Entretanto el arponero toca, junto con el golpeador, sanjuanitos y fandangos. Después de la comida se levanta una tela cuadrada y los novios y los padrinos bailan bajo la tela al compás de la música. Después de este baile la multitud se va a la casa de la novia, donde sigue la fiesta. Un matrimonio puede durar de 8 a 10 días.

3. Un velorio es una vigilia que se hace cerca del cuerpo de una persona fallecida. Hay dos clases de velorios: una vigilia para el cuerpo de un adulto y una vigilia para el cuerpo de un niño (**wawa velorio**). La muerte de un adulto tiene para los indígenas otro significado que la muerte de un niño.

Los indígenas creen en la inmortalidad del alma y creen que,

cuando un niño fallece, se vuelve un angelito y asciende al cielo directamente. La familia y los amigos quedan en la tierra y desde este momento tienen un intermediario entre el cielo y la tierra que los ayudará a llegar al cielo. Por eso, la muerte de un niño no es un motivo de tristeza sino de alegría.

Cuando una persona fallece primero lavan el cuerpo, peinan el cabello y le cambian las ropas. Después se levanta el catafalco, y desde este momento velan dos días sobre el cuerpo. El cuerpo de un niño se levanta en una mesa o una silla. Durante el velorio sirven chicha y aguardiente. Durante un wawa velorio también bailan. Al tercer día el cuerpo es llevado al cementerio. Allá rezan y cantan canciones fúnebres. También comen y toman chicha.

En un wawa velorio, de camino al cementerio acompaña un violinista. El toca fandangos y sanjuanitos. En el cementerio primero se baila con la cajita en los hombros, antes de enterrarla. El ambiente es alegre, pero al mismo tiempo triste.

Durante una Casa Nueva, un Matrimonio o un Velorio, además de sanjuanitos, se tocan principalmente

fandangos. Estas danzas tienen para los indígenas un significado importante.

Sobre el fandango, cómo es tocado por los indígenas de Otavalo, se sabe muy poco. La revisión de literatura ha demostrado que este fandango ya no tiene ninguna relación con el fandango español, una danza cortesana que fue importada a casi toda Sur-América durante la Conquista.

Aunque el fandango español se conoce como una forma de baile, la forma del fandango ecuatoriano no está determinada por la coreografía. Los aspectos sociales y musicales determinan el carácter del género.

Los fandangos se tocan principalmente en matrimonios y velorios. Forman parte de estas ceremonias y juegan un papel importante. No existe diferencia entre un fandango para matrimonio y uno para velorio. Solamente en el texto se puede hallar una indicación que designa para cuál situación se ha destinado.

En la mayoría de las veces se tocan fandangos en arpa o violín. Estos dos instrumentos son considerados como instrumentos rituales, y pueden ser acompañados por una guitarra, un bandolín, una

kena, la flauta travesa, un rondador y/o un bombo. Junto con esto también se puede cantar.*

Ahora discutiré punto por punto dos fandangos:

I. "Huahuahuañui", una pieza de música, que forma parte de un wawa velorio, tocado por el grupo 'Peguche' (transcripción 1.)

La pieza es introducida por el texto siguiente:

Jala! Zoila cumabaricuna
shamunajunga?

Jesu! Taiticumío shamunaja
jupashcashnaca?

Shamupashca cumbari taita
mingachihuai
cumbari mingachihua cumari

Cashnaguman mingarimupai buenas
noches cumari
buenas noches cumbari mingachihuai

* Cuando se cantan, se lo hace con una voz muy alta y aguda. Sobre todo se percibe este tono agudo de las mujeres, claramente por encima de los instrumentos. Este estilo de cantar es característico de todos los indígenas andinos.

Buenas noches 'achij' mamita
Buenas noches 'achij' taitico

Shamupayari 'achij' mamita
Shamupayari 'achij' taitico

Caipi Ilaqui apashca tianajupanchi

Shinata capashnaca Cumarilla
cai mortajajuta churachishpa carai.

Traducción:

Hoye! Vienen los compadres?
Hoy Jesús. Están viniendo?

Vengo compadrito, se puede
comadre se puede compadre.

Vengan bienvenido, buenas noches
comadre

buenas noches compadre, vengan

Buenas noches madrinita
Buenas noches padrinito

Venga madrinita
Venga padrinito

Aquí estamos con una tristeza

Así es Comadrita
Haga el favor de vestir esta ropita.

Este texto muestra el interés del padrinzago y del compadrazgo. En la última frase del texto es evidente que se trata de un wawa velorio.

Durante las últimas palabras el arpero empieza a tocar suavemente.

La melodía existe en dos ciclos consecutivos con curvas melódicas descendientes en escalones. Las longitudes de los ciclos no son iguales.

Las curvas melódicas van desde el 'e' -alto hasta el 'e' -bajo y acentúan los tonos 'b', 'g', y 'e' y con esto la tonalidad e-menor.

La pieza no es métrica y no hay una estructura clara de medidas. El más importante patrón rítmico es:

El grupo 'Peguche' dice acerca de este fandango:

"El contraste con la cultura oficial, en la cultura quichua la muerte no tiene significado de luto, de tristeza, de desesperación. La muerte es nada más un paso natural de la misma vida. La música quichua no es siempre triste ni de eterno lamento. Como cualquier sentir humano a veces llora, a veces ríe. La percepción de la música quichua con valores occidentales separa el ritmo de su significado mismo, para nosotros son una unidad".

II. 'Achimamita', un fandango tocado por el grupo Ñanda Mañanchi (transcripción 2.)

He aquí el texto:

Ahimamita cumari cumari
 Achitaiticu cumbari cumbari
 Gulpigullata tushushun cumari
 Pacaringapa tushushun cumbari

Achimamita cumari cumari
 Achitaiticu cumbari cumbari
 Cunan punllaca machashun cumari
 Cay punllami ñabiguta mayllashuna

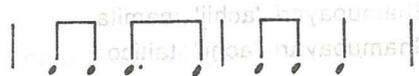
Traducción:

Grande madre madrina madrina
 Grande padre padrino padrino
 Bailemos todos madrina
 Bailemos hasta amanecer padrino

Grande madre madrina madrina
 Grande padre padrino padrino
 Por este día tomemos madrina
 Este día limpiaremos cara.

La última frase muestra que se trata de un matrimonio. La melodía se toca con violín y arpa. Hay una estructura clara. La melodía existe en un tema de 3 medidas, en la tonalidad a-menor que se toca 10 veces. Después sigue un segundo tema de 2 medidas en la tonalidad C-mayor, que se toca 4 veces. Esto se repite completamente algunas

veces. Ambos temas coinciden en el ritmo:

Marcos Lema me contó en cuanto a este fandango:

"Achimamita es un fandango. Hay una serie de fandangos... Los fandangos generalmente se toca en arpa o violín. Estos instrumentos son muy rituales. Especialmente se utiliza por ejemplo en ceremonias como el matrimonio. En el matrimonio se utiliza en cierta parte, únicamente en cierto momento nomás, fandangos, para bailar. Es una ceremonia. Y también en la muerte de los niños, en cualquier muerte, de niños o mayores. Solamente estas dos cosas nomás, matrimonios y muertes. Es que se hace otro tipo de música casi al normal, no se puede entender. El fandango es algo especial en su ritmo y todo, es como dar tristeza y alegría al mismo tiempo".

Por análisis musical de algunos fandangos se pueden deducir dos formas. La primera forma está de acuerdo con el fandango de la primera transcripción. Esta forma de fandango está ligada con la fuerza del ritual de un matrimonio o un velorio, y no se toca fuera de estas

Transcripción 1

'Huahuahuañui' (Peguche)

inleiding MM: ♩ = 160

transcripción 2

Achimamita (Ñanda Mañachi)

A MM: ♩ = 144

violin

lira

arpa

Am

Achimamita cumari cumari Achimamita ... etc.

B

situaciones. La segunda forma está de acuerdo al fandango de la segunda transcripción. Este fandango se puede tocar también en una casa nueva.

La forma del fandango no solamente está determinada por características musicales, sino principalmente por el contexto. Esto demuestra la existencia de dos tipos de fandangos. La conexión con el contexto determina la denominación de la pieza musical.

Desgraciadamente comprobé durante mi residencia en Otavalo que cada vez se presta menos y menos atención a la música tradicional. De un lado es causado por el proceso de evangelización, que siembra la cizaña en la comunidad y que prohíbe la participación en las fiestas tradicionales a los que están convertidos al evangelismo, y de otro modo es debido a un proceso progresivo de modernización, a causa de que los indígenas se dirigen más y más a géneros de todo el repertorio latino-americano.

Estos desarrollos no son de aplaudir, porque debilitan la posición de los indígenas en Ecuador. La música tradicional -y con esto el fandango-, forma para los indígenas un medio de expresión con lo cual

muestran, como con su idioma, su danza y su poesía, su propia identidad cultural. También por esta tradición, los indígenas de Otavalo son capaces de quedarse con su posición relativamente independiente en Latino-América.

BIBLIOGRAFIA

- BENSUSAN, Guy
 'Cartagena's fandango politics' en: *Studies in Latin American popular cultures.* (1984): p. 127-134
- BUITRON, Anibal
 Taita Imbabura - *Vida Indígena en los Andes,* (La Paz, 1964)
- CARVALHO- NETO de, Paulo
Diccionario del folklore ecuatoriano. (Quito, 1964a)
Antología del folklore ecuatoriano. (Quito, 1964b)