

“Mira cómo suena”,

San Lorenzo y su lenguaje musical

Pablo Hermida Salas

El “tras cámaras” de la producción de los videos, Andrés Galarza, San Lorenzo, 2021.

San Lorenzo del Pailón es un poblado fronterizo del norte de Ecuador, provincia de Esmeraldas, ubicado en la franja costera de la bioregión del Chocó. El imaginario del país no da relevancia a los grupos y culturas que se concentran en el área, sino a las características ambientales que la catalogan como una de las regiones más biodiversas del planeta, o lo que se conoce como *hot spot* o punto caliente en el argot conservacionista. Tal visibilidad en lo biológico no ha sido replicada en su riqueza sociocultural. Y es que

un territorio sin ocupación simbólica es más fácil de cooptar y usurpar por diversos intereses: amenazas extractivistas como explotación maderera y minera, legal o ilegal, (Minda, 2014, p. 26), contrabando, narcotráfico, trata, monocultivo de palma, etc. Así, el punto caliente en lo biológico irónicamente tiene hoy su contraparte en lo social: una zona roja con gran deterioro social, ambiental y económico (pp. 25-26). Como es lógico, esto pone en riesgo al rico legado étnico cultural del área, dentro del que la música y el

baile constituyen los lenguajes a través de los cuales su población se sigue reconociendo y, por ende, resistiendo.

El proyecto "Mira cómo suena", uno de los ganadores de las Líneas de Fomento a la Memoria Social y el Patrimonio Cultural 2021 del INPC, se propuso abordar este vacío cultural a través de medios virtuales y también apoyar la escuela de formación musical promovida por Daniela Peña Mosquera en la localidad. La meta fue posproducir 14 tutoriales para acercarse tanto a las técnicas de elaboración de instrumentos como a la ejecución de música y baile tradicional afroecuatorianos. Hasta esa fecha eran casi inexistentes los videos sobre la música y danza de San Lorenzo, menos aún tutoriales que detallen las técnicas de construcción, ejecución y de baile, mostrando simultáneamente su contexto cultural. Tan solo se encontraban videos similares del vecino país de Colombia.

Los alcances planteados significaron todo un reto tanto en lo logístico como en lo técnico, muy a pesar de que, como equipo, ya habíamos trabajado en el área años antes en el proyecto "Ecoclub San Lorenzo". Desde el inicio nos propusimos metas ambiciosas, ya que se pensó producir tutoriales, pero vinculados al modo de vida local. En otras palabras, vimos importante valorizar las técnicas tradicionales de construcción de los instrumentos, pero también grabar el contexto cultural del cual se desprenden, vincular la elaboración y ejecución de los mismos con el medio ambiente, fuente material necesaria para su fabricación. El objetivo general del proyecto fue crear videos tutoriales y etnográficos para sensibilizar a la población en la riqueza musical, dancística y cultural de este lugar fronterizo y en la importancia ecológica de la cual ha dependido su sonoridad. Metodológicamente, los actores locales fueron concebidos como "productores de territorios amenazados", solo así se podría comprender en toda su dimensión la valía que tiene la confección e interpretación de instrumentos

y su correlato en la salud de su hábitat y modo de vida.

Como objetivos específicos nos planteamos promover habilidades a grupos musicales de niñas/os y jóvenes de barrios marginales para que se mantengan en el tiempo y/o se repliquen en otros sitios. De igual manera, difundir saberes sobre la elaboración e interpretación de instrumentos tradicionales para desarrollar un mercado potencial que se traduce en ingresos para los actores directa o indirectamente involucrados en el tema artístico cultural.

Todos estos elementos son aspectos fundamentales con los que se pretendía que los instrumentos ancestrales adquieran mayor valor agregado, promover la música afro en el área y sostener la escuela de música del Ecoclub San Lorenzo, que lleva funcionando desde 2018 con actividades artísticas y desde 1995, con otras iniciativas.

Finalmente, se optó por realizar una presentación en vivo como experiencia directa para los grupos jóvenes de música y baile, así como para los más experimentados. Tener una fecha prevista para el concierto, en el teatro Capitol de Quito, despertó aún más el interés por concentrarse en una meta importante, además de representar un ingreso económico para impulsar su quehacer artístico. Todo esto logró maximizar la visibilización de estas expresiones culturales que posibilitan mejores oportunidades al interior y al exterior del área en cuestión. El proyecto también concibió que la forma de llegar a un público más amplio era gracias al uso de tecnologías de la información y comunicación. La salvaguardia de técnicas constructivas y de interpretación musical se proyectaron fuera de su medio tradicional a través del espacio virtual del internet, con todas posibilidades que permea. El traslado a otras esferas constituyó una puerta para la innovación, no solo en la confección de los instrumentos, sino también en la ejecución de los mismos.

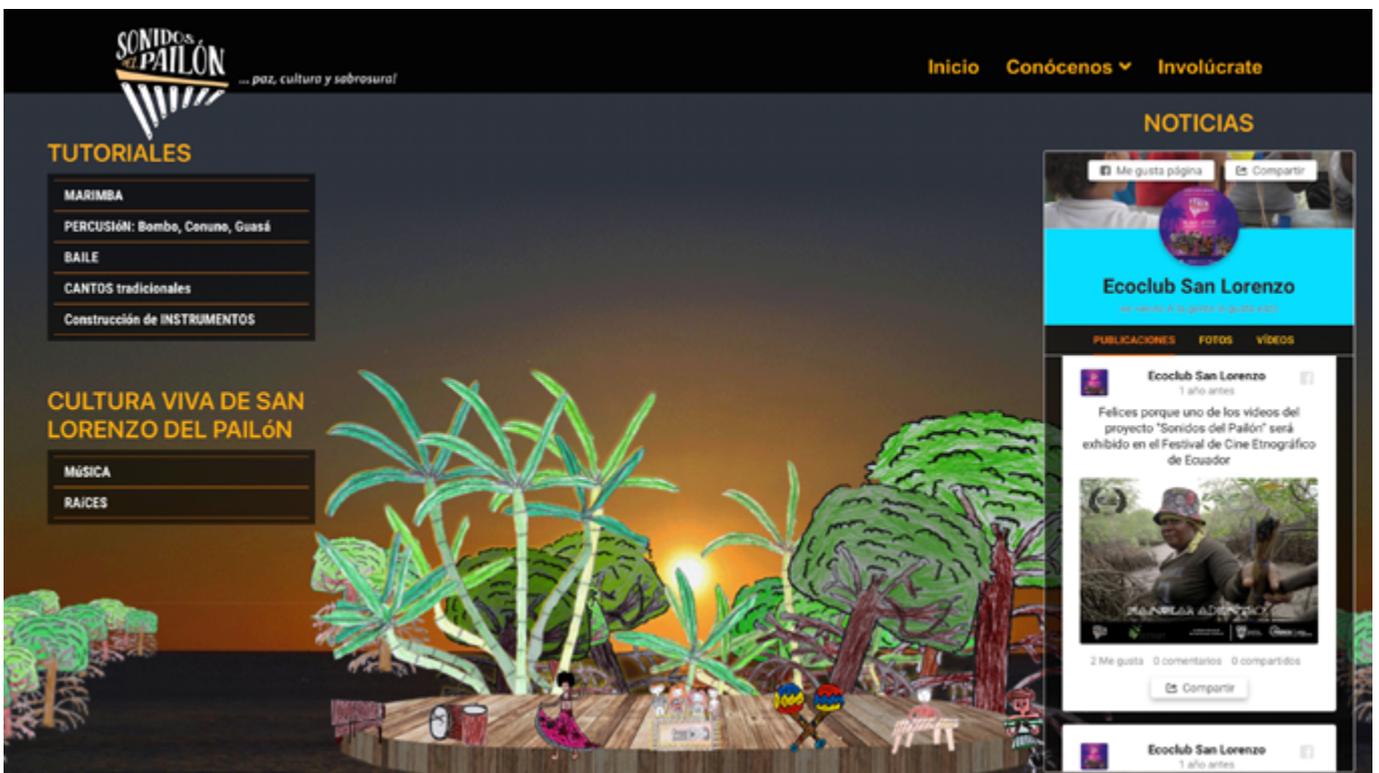
Tutorial de construcción de marimba tradicional, Pablo Hermida, San Lorenzo, 2021.

Presentación conjunta de invitados y facilitadores/as músicos/as, artesanos, cantoras/es, danzantes y participantes de los videos, Pablo Hermida, San Lorenzo, 2021.

Presentación en vivo en el teatro Capitol, Pablo Hermida, Quito, 2021.

Sitio web del proyecto, captura de pantalla, Pablo Hermida, 2023.

De esta manera, el proyecto extendió la posibilidad de conocer y aprender sobre diferentes artistas y su modo de vida en San Lorenzo. Por ejemplo, acerca de la fabricación o ejecución de instrumentos como el bombo¹, el cununo², el guasá³ y la marimba, registrada esta última en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (en conjunto con Colombia). Así mismo, se reeditaron videos etnográficos pensados para dar mayor contexto y significación a toda la propuesta, como ya se mencionó.

Adicionalmente, todos los productos se subieron en una plataforma digital generada para este propósito: www.sonidosdelpailon.com. Aquí se alojaron los diferentes tutoriales por categorías, también el número de contacto de los diversos participantes, sean músicos, artesanos, cantoras, grupos, productores, etc. De igual manera, se ubicó una caja virtual (*feed*) conectada al *Facebook* del proyecto para transmitir las noticias actuales y contar con un canal interactivo. Tras esta grata experiencia, el grupo de música y baile ganó el primer lugar en el "1.º Festival Interparroquial e Interbarrial de Música y Danza" de San Lorenzo, en noviembre de 2021. Sin duda constituyó un gran incentivo para que este proyecto continúe hasta hoy amparado bajo el Ecoclub San Lorenzo. Y lo hace con la convicción de que se desarrolle una micro industria cultural que permanece relativamente incipiente: elaboración de instrumentos-ejecución de música y baile-vestuarios-arte de puesta en escena.

En definitiva, se trata de ofrecer posibilidades de vida a los niños/as y jóvenes en el ámbito del arte y la cultura, y que se considere a los derechos humanos,

derechos colectivos y ambientales como condición inapelable. En otras palabras, preservar la cultura y la música afroecuatoriana en vinculación estrecha con el medio y que se procure empleos dignos al tiempo de fortalecer la riqueza de expresiones estéticas vivas que aún conserva este rincón del país.

Paz, cultura y sabrosura...

Logo y eslogan del sitio web, captura de pantalla, Pablo Hermida, 2023.

Referencias

- Maya Restrepo, L. (Ed.) (2003). Instrumentos de la música tradicional. En *Atlas de las Culturas Afrocolombianas* (pp. 128-146). Colombia Aprende.
- Minda, P. (2014). *Identidad y Conflicto: La Lucha por la Tierra en la zona norte de la provincia de Esmeraldas*. Abya-Yala, UPS.

1. Instrumento de percusión de dos parches (venado y tatabra), con estructura de madera y ejecutado con dos baquetas, una de ellas, la que golpea el cuero, forrada con caucho.

2. Instrumento de percusión con un parche de cuero de venado y con estructura de tronco de penco o madera; se lo ejecuta con las dos manos.

3. Instrumento de percusión elaborado con caña de bambú y, en su interior, semillas de achira, ejecutado generalmente por mujeres cantoras. Para obtener su sonido, se lo mueve con las manos ligeramente hacia adelante y atrás (Maya Restrepo, 2003).