

FORTALECIMIENTO DE LA MÚSICA TRADICIONAL PALENQUERA

COMO HERRAMIENTA DE TRANSICIÓN DE SABERES.

SAN BASILIO DE PALENQUE

FUNDACIÓN ONE SANTUARIO NATURAL

ONE
SANTUARIO
NATURAL

La Fundación
ONE SANTUARIO NATURAL
Está orientada a trabajar con jóvenes palenqueros preocupados por el fortalecimiento cultural de su comunidad. Trabaja con grupos poblacionales como primera infancia, jovenes de secundaria y adultos mayores, incidiendo de manera positiva en los procesos culturales de San Basilio de Palenque.

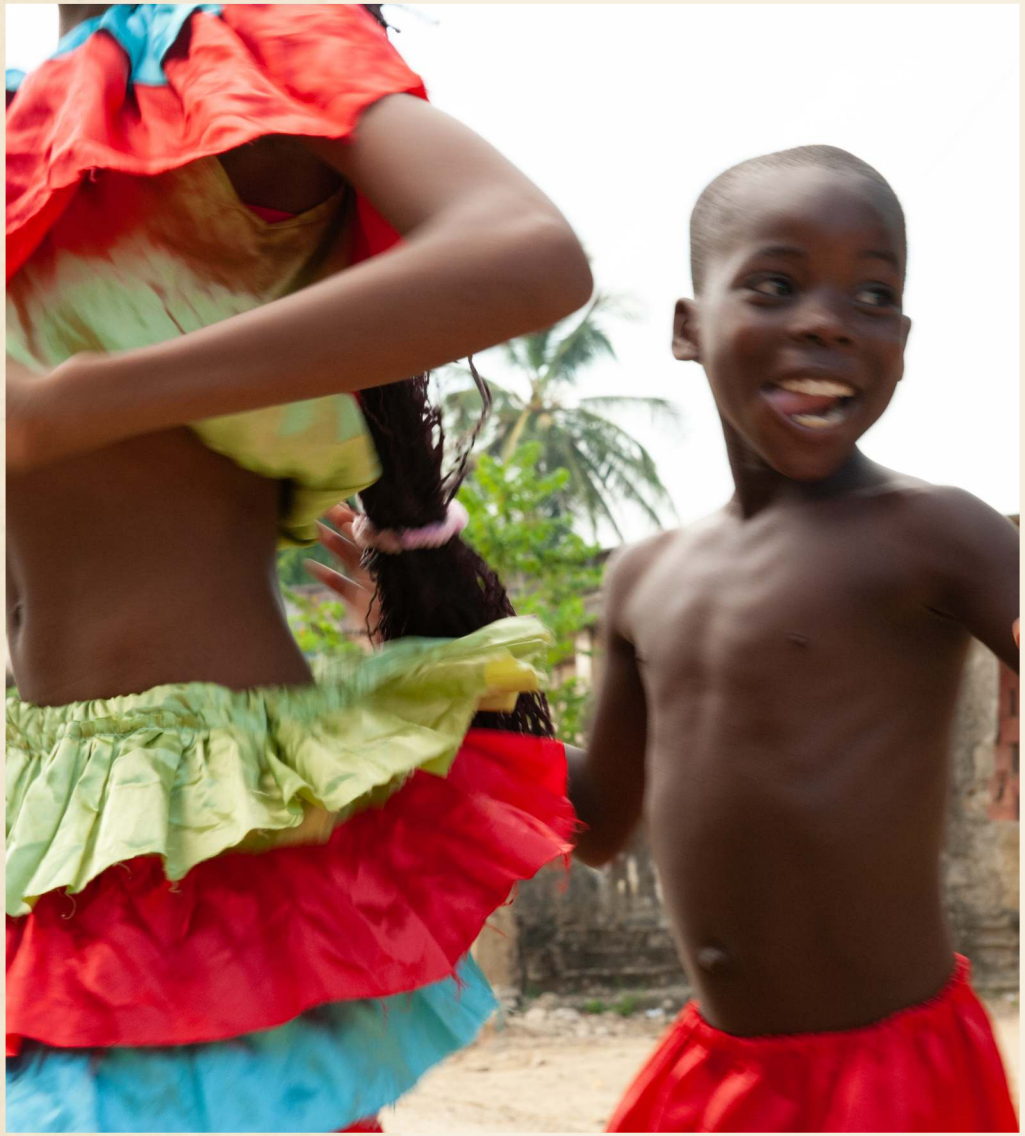
SAN BASILIO DE **PALENQUE**

Es un corregimiento del municipio de Mahates, en el departamento de Bolívar, Colombia, declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por ser el primer pueblo libre de la América colonial; un lugar alejado de las colonias al que los esclavos africanos escapaban para vivir en libertad, con autonomía e independencia.

El espacio cultural de San Basilio abarca prácticas sociales, médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y orales, muchas de las cuales tienen raíces africanas. La organización social de la comunidad se basa en las redes familiares y en los grupos de edad llamados ma-kuagro. La calidad de miembro del kuagro implica todo un sistema de derechos y deberes hacia los otros miembros del grupo, pero también una fuerte solidaridad interna. Todos los miembros del kuagro emprenden el trabajo diario y organizan conjuntamente los acontecimientos particulares.

Los complejos rituales fúnebres y las prácticas médicas son testimonios de los distintos sistemas espirituales y culturales que enmarcan la vida y la muerte en la comunidad de Palenque.

Expresiones musicales tales como el “Bullerengue sentado”, el “Son palenquero” o el “Son de negro” acompañan las celebraciones colectivas tales como los bautismos, bodas y fiestas religiosas, así como las actividades de ocio. Estas manifestaciones constituyen parte vital de la declaratoria de palenque como obra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la Unesco en el 2015.



OBJETIVO DEL PROYECTO

Fortalecer y generar sentido de pertenencia por la música tradicional, en niños, niñas y adolescentes de San Basilio de Palenque.

JUSTIFICACIÓN DEL **PROYECTO**

La música en San Basilio de Palenque está presente en todas las actividades cotidianas desde los rituales fúnebres hasta las diferentes formas de diversión y recreación. Es parte activa de la vida, desde que la persona nace hasta el momento de la muerte. En las expresiones musicales de Palenque encontramos una marcada influencia de sus representaciones sociales, experiencias e instituciones culturales. Por las razones expuestas que la música en Palenque define y toca todos los espacios que hoy componen el contexto palenquero, la finca, los cultivos, las comidas, los juegos y rondas, la venta de dulces tradicionales, los peinados y las casas, entre otras (Tomado del Dossier de Palenque Patrimonio, 2005). La música palenquera es una de las manifestaciones que ha sido declarada patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Lo que evidencia la importancia que dicha manifestación tiene para la comunidad.

La música en San Basilio es una expresión cultural que interpela las subjetividades y experiencias de los palenqueros. Sin música son inimaginables las diferentes festividades que constituyen su calendario festivo, así como los innumerables eventos ligados a celebraciones específicas (graduaciones, matrimonios, cumple años, nacimientos, etc) o a la elaboración del dolor colectivo mediante el baile del muerto (lumbalú). Pero también tienen un importante lugar en los quehaceres cotidianos de los hombres y mujeres que habitan este territorio.

De allí la importancia y necesidad de implementar este proyecto, que vincula a niños, niñas y adolescentes en aras de lograr un relevo generacional y dar lugar a una nueva generación de cantadoras y percusionistas tradicionales. Con el mismo, se contribuye al fortalecimiento de esta manifestación cultural, con el objeto de salvaguardar este legado a las próximas generaciones.

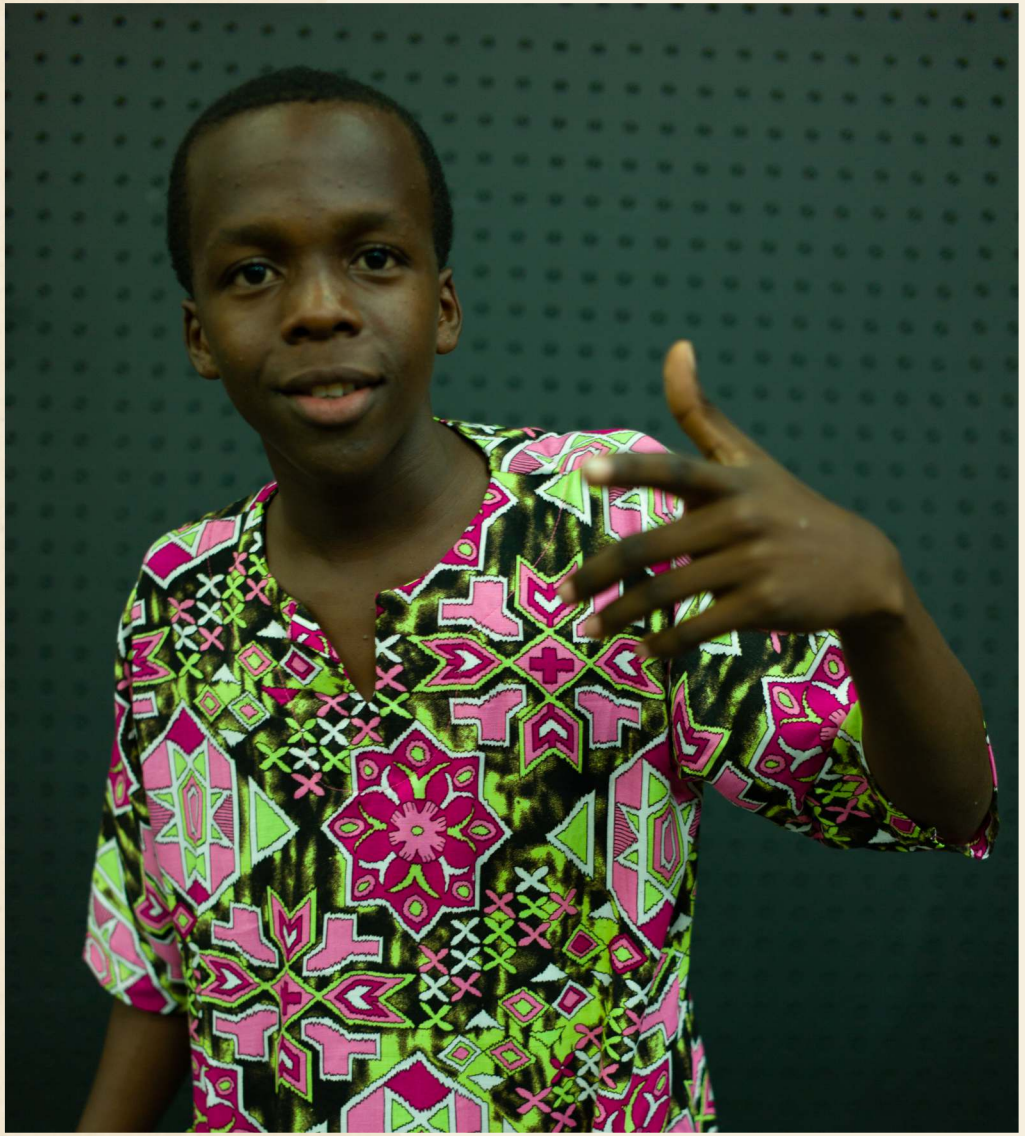
El grupo Ma Monasita ri Palenge kandá- Las Niñas de Palenque Cantan, nace en el año 2011 de la necesidad de preservar el patrimonio musical de San Basilio de Palenque. Inicialmente surge como un grupo de música tradicional palenquera y posteriormente en el año 2013 se constituye como Fundación.

Su principal objetivo es salvaguardar la identidad cultural de San Basilio de palenque con niños, niñas, adolescentes y adultos mayores como los principales portadores del saber ancestral tradicional. Debido a que muchos de estos sabedores estaban falleciendo sin trasmitir ese saber cultural que constituye uno de los elementos del patrimonio palenquero.

El grupo Ma Monasita ri Palenque kandá trabaja para contrarrestar esta situación que pone en peligro el patrimonio material e inmaterial de san Basilio de palenque como escenarios cultural.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este proyecto es necesario recurrir al método de la memoria colectiva, en el sentido que el saber musical reposa en todos y cada uno de los rincones de esta comunidad. Por ello, recurriremos a los músicos y cantadoras que tienen un amplio reconocimiento tanto al interior de la comunidad como fuera de ella, con el objeto de que los mismos trasmitan sus saberes a las nuevas generaciones de cantadoras y músicos. Para ello se realizarán una serie de actividades tales como talleres, encuentros y visitas domiciliarias a partir de los cuales se llevará a cabo el proceso de formación de los niños, niñas y adolescentes.



No obstante, antes de iniciar el proceso es importante, realizar una identificación de los participantes y sus afinidades musicales, ya sea con los instrumentos o como cantadoras. Así mismo, se identificarán a los sabedores y sabedoras que se vincularán al proyecto.

Luego de ello, se procederá a realizar un proceso de socialización al interior de la comunidad y posteriormente se iniciará la formación en música tradicional para niños, niñas y adolescentes.

En el desarrollo los talleres y encuentros, se realizará un concierto de música tradicional en el que participen los niños, niñas y adolescentes formados durante el proceso.

Para llevar a cabo estas actividades se requiere de un equipo humano que será el encargado de realizar la identificación y dinamizar las distintas acciones que se desprenden del proyecto.

Encontramos de vital importancia la articulación con el colectivo de comunicaciones kucha suto como narradores de la memoria, ya que son un proceso de medios de comunicación local liderado por jóvenes de la comunidad palenquera, el cual les permite vincularse en procesos de aprendizaje. Además es un espacio que permite grabar las distintas canciones que consolidamos a lo largo del fortalecimiento del semillero de cantadoras en su segunda versión.

La gastronomía también es parte vital de la cosmovisión palenquera y juega un papel importante en el proceso de formación que tendremos con las niñas, niños, jóvenes y adultos de la comunidad. Por esta razón tendremos un espacio donde mujeres palenqueras a través de la cocina nos brindaran experiencias gastronómicas alrededor de la música.

Para llevar a cabo estas actividades proponemos construir un espacio multifuncional, compuesto por un estudio y una cocina, que sirva para los ensayos del semillero en las horas estipuladas y articule de manera activa a las mujeres involucradas en el proceso gastronómico, con el objetivo de fortalecer la economía palenquera y hacerlo auto sostenible.

Las actividades están estipuladas para desarrollarse en el periodo de un año, en el cual se cumplirá con las acciones planteadas en el cronograma expuesto, bajo la dirección de Tayler Miranda y un grupo de apoyo en las distintas ramas.

TALLERES DE FORMACIÓN HISTÓRICO – CULTURAL:

Se realizaran 20 encuentros para la salvaguardia de las manifestaciones culturales.
Dos horas de intensidad horaria cada semana.

En el marco de la realización de los talleres los niños tendrán la posibilidad de conocer todos los la importancia de los elementos patrimoniales que guardad el acervo cultural de palenque desde el pasado presente y futuro de la comunidad.

Estos encuentros se realizaran con distintos conocedores en temas variados como : patrimonio cultural, gastronomía, lengua palenquera, lumbalu, peinados y su importancia en la construcción de la libertad, con el objetivo de transmitir estos saberes heredados de los antepasados de los palenques.

MÚSICOS TRADICIONALES:

Se brindara un reconocimiento por los aportes realizados a la salvaguardia de la música tradicional de los artistas relacionados en la temática de transmisión de saberes para que estos tengan la disponibilidad de seguir apoyando los procesos culturales vinculándolos en los distintos encuentros que tendremos en otros espacios con ellos. Para esta actividad reconocimos la importancia de 9 sabedores que han impactado de manera positiva y con trayectoria en temas de música tradicional en distintos géneros musicales.

CANTO Y TÉCNICA VOCAL Y PERCUSIÓN TRADICIONAL:

TEMAS A TRABAJAR:

1.Contextualización histórica y cultural de la música palenquera.

- Historia de la música palenquera desde la mirada africana.
- Importancia de la música en san Basilio de palenque.
- Estado actual de la música.
- Personajes importantes de la música en palenque.

2. Instrumentación palenquera.

En la comunidad de san Basilio de se cuenta con varios instrumentos musicales.
Entre estos se destacan los diversos tambores, la marímbula, la clave, la guaracha y las maracas.
Entre los tambores se cuenta con: el pechiche, el bongó, la timba, la tambora (o bombo), el llamador y el alegre.

La Tambora:

Conocida también como bombo, posee dos membranas y, a diferencia de otros tipos de tambores de Palenque, se toca con un par de baqueta de madera.

Tambor:

Es este instrumento que marca la melodía; "juguetea" con las notas dictadas. es este el encargado de darle este toque de alegría como su nombre bien lo dice.

Llamador:

Es un instrumento membranófono de percusión de origen africano, utilizado en la música tradicional no solo de palenque sino también de caribe colombiano. Este es el encargado de marcar el tiempo de la de la música aunque valla a contra tiempo.

3. Importancia de la percusión menor en san Basilio de palenque.

Dentro de la instrumentación menor de san Basilio de palenque encontramos dos familias de instrumentos, por un lado están los “unimembranófonos” Instrumentos de los cuales el sonido es generado por la vibración de una membrana o parche. Y “idiófono” instrumentos que brindan el sonido con su mismo cuerpo.

Las Maracas:

Siempre en par, son idiófonos de sacudimiento elaborado de un calabazo o totumo esférico al cual se le coloca un mango de madera y se le introducen semillas que son recogidas en el monte y se denominan “chumbimba o chuira”. El sonido que produce va a contratiempo con el pulso marcado por el tambor.

Las Claves:

Son dos palitos de madera que constituyen un instrumento idiófono (instrumentos que brindan el sonido con su propio cuerpo) de entrechoque, se tocan con las dos manos, y cumplen la función de guía rítmica en estilos como el son y la rumba cubana. La mano que sostiene hace de caja de resonancia.

El Güiro o Guayaraca:

Es un rascador estriado de madera o calabaza, que da un sonido “como de croar” al deslizar un palito por las estrías que lleva distribuidas a lo largo de su cuerpo. En Cuba también se conoce como “güiro” al Chekeré por estar hecho del mismo fruto (la Güira).

Metodología a implementar en el taller de instrumentación menor:

- Conversatorio sobre la importancia de la percusión menor dentro de la música palenquera.
- Hablarle del origen de los instrumentos musicales.
- Iniciar a tocar la base de algunos ritmos musicales.
- Ensamble de percusión con los participantes.

4.Canto tradicional de san Basilio de palenque.

Nosotros y nosotras los palenquero por naturaleza hacemos música a través del canto en cada uno de nuestros quehaceres cotidiano, en el campo cuando los vaqueros jarrean los animales, cuando están cultivando o recogiendo el cultivo, las mujeres en sus quehaceres en el hogar como pilar, lavar, cocinar, vender por todas las calle de las distintas ciudades (alegría con coco y aní casera cómpreme a mí que vengo del barrio Getsemaní).

Por ello han salido grandes cantantes en los diferentes géneros musicales, tales como Graciela salgado, Rafael Cassiani Cassiani, Viviano torre, justo Valdez, Melchor el cruel, charles kin y Alfredo torre el rasta.

Metodología a implementar en el taller de canto

Durante el taller de canto estaremos implementando la siguiente metodología:

- Retroalimentación o conocimientos previos.
- Explicación sobre los diferentes géneros musicales.
- Practica de técnica vocal.

REALIZAMOS

Manejo de escenarios: Se realizaran durante todos las actividades con los distintos sabedores para en buen uso en los escenarios. Uso de espacio, postura en ensena, uso de micrófono, corporalidad.

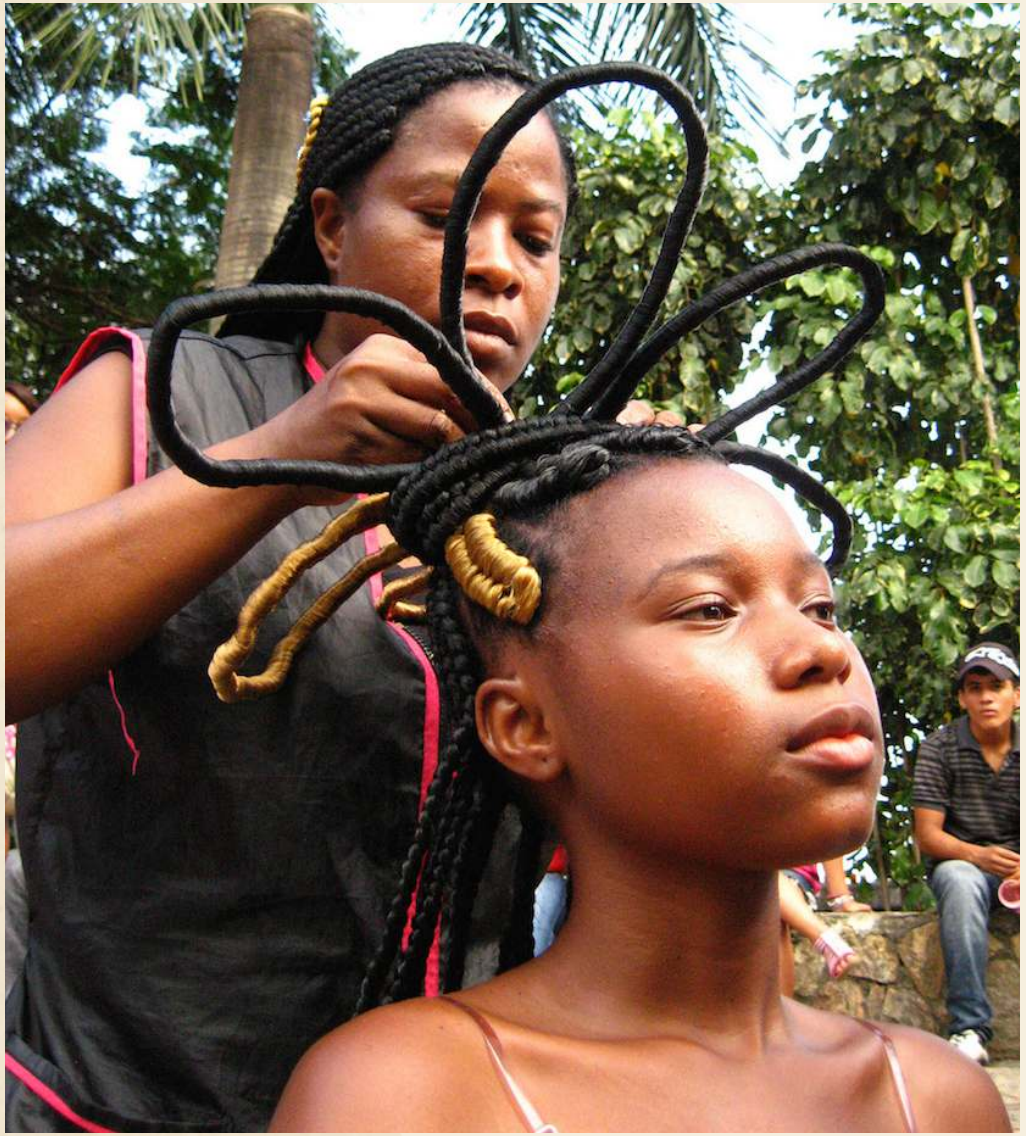
Encuentro de sabedores: se realizan 10 encuentros donde cada sabedor tendrá la

oportunidad de transmitir sus conocimientos a los integrantes del semillero que le aportan a la salvaguardia de las canciones tradicionales los sabedores tendrán un espacio de 2 horas para interactuar con el semillero en temas como son palenquero, chalupas , bullerengue, sexteto.

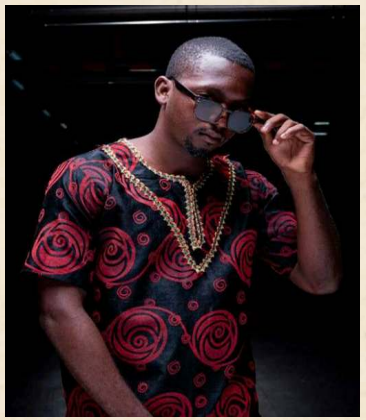
Festival del peinado: es un espacio donde las niñas podrán resaltar la belleza y uso de los peinados tradicional y su importancia en la construcción del ideal femenino palenquero.

Audio visual: este componente tiene la responsabilidad de guardar en memorias todo el proceso de desarrollo de las actividades.

Los encuentros se realizaran con una intensidad de tres días a la semana con una duración de encuentros de 3 horas.



FORMADORES



Ali Fernando Navarro Sala:
Joven percusionista e integrante de la agrupación KOMBILESA MI , formado en la Escuela de Música y Danzas Tradicionales Batata de Palenque, y perteneciente al movimiento de juventud palenquera, con conocimiento en música tradicional y urbana; responsable del taller de percusión.

Luis Carlos Cassiani Simarra :
Estudiante del programa de Licenciatura en Música de UNIBAC, formado en la Escuela de Música y Danzas Tradicionales Batata de Palenque, músico del grupo Ma Monasita kanda con más de 10 años en experiencia en música tradicional; responsable del talleres de canto y técnica vocal.

Eduin Valdés Hernández :
Licenciado en Etnoeducación con Énfasis en Ciencias Sociales y Cultura, director de la Asociación Cultural Batata de Palenque, músico de la agrupación Los Hijos de Benkos. Más de 20 años de experiencia en trabajo con población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera; en procesos investigativos y de gestión cultural, acompañamiento a procesos educativos y culturales. Apoyo y acompañamiento al proceso de Titulación Colectiva de Palenque; participación activa en la formulación del Plan Especial de Salvaguardia de Palenque de San Basilio (Declaratoria UNESCO); amplia trayectoria en el campo dancístico y musical y el trabajo con niños y jóvenes para conformación de Consejos Municipales de Juventudes (CMJ); implementación de acciones para la sostenibilidad ambiental, entre otras; responsable de los talleres de formación histórica y cultural.

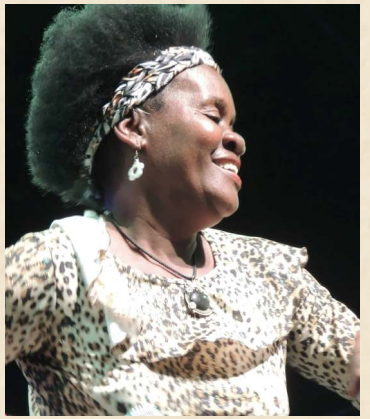
Moraima Maria Simarra Hernandez:
Licenciada en Etnoeducación con Énfasis en Ciencias Naturales y Medio Ambiente, gestora cultural de la comunidad , traductora e intérprete de la lengua palenquera, con más de 20 años de experiencia en procesos culturales afrocolombiana, negra, raizal y palenquera; en procesos investigativos y de gestión cultural, acompañamiento a procesos educativos y culturales. Con amplio conocimiento en temas de espiritualidad; responsable del festival del peinado y talleres histórico cultural de la música palenque.

Elida Cañates Diaz :
Gestora cultural de la comunidad palenquera, miembro de la escuela batata y propietaria del salón de belleza la reina del congó; responsable de talleres histórico cultural.

Tayler David Miranda Marquez :
Gestor cultural palenquero, administrador de servicios turístico hoteleros director de la fundación socio cultural kanda y director del grupo Ma Monasita kanda; responsable general de coordinar todas las actividades del proyecto.

Andreus Valdés Torres :
Licenciado en Etnoeducación con Énfasis en Ciencias Sociales y Cultura, coordinador musical de la Escuela de la Escuela de Música y Danzas Tradicionales Batata de Palenque, músico de la agrupación Los Hijos de Benkos. Más de 20 años de experiencia en trabajo con población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera; en procesos investigativos y de gestión cultural, acompañamiento a procesos educativos y culturales, traductor e intérprete de la lengua palenquera; responsable de talleres de formación histórico cultural.

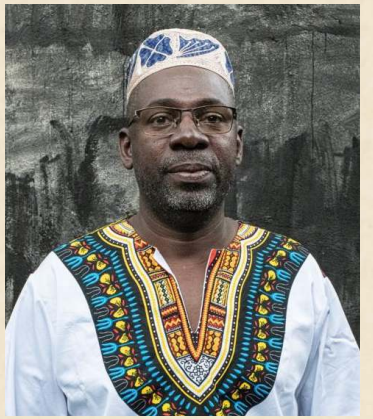
José Valdes Teheran :
Fundador y voz líder del grupo musical Los Hijos de Benkos, director de la Corporación Tambó ri Palenge, artesano y especialista en fabricación de instrumentos musicales de palenque, gestor cultural y líder comunitario; sabedor tradicional y responsable de encuentro de sabedores.



Emelina Reyes :
Voz líder de la alegre ambulancia heredera de la dinastía batata; responsable de encuentro de sabedores en canto.

Yili Jhoelis Medrano Herrera :
Integrante del grupo Ma Monasita kanda vos líder de esta agrupación formada del primer semillero de música tradicional; responsible de manejo de esenario y corporalidad.

Manuel Pérez Salinas :
Licenciado en Etnoeducación con Énfasis en Ciencias Naturales y Medio Ambiente, músico de la agrupación Los Hijos de Benkos, gestor cultural, traductor e intérprete de la lengua palenquera, con más de 20 años de experiencia en procesos culturales y trabajos, con más de 20 años de experiencia en trabajo con población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera; en procesos investigativos y de gestión cultural, acompañamiento a procesos educativos y culturales; responsable de talleres de formación histórica cultural.



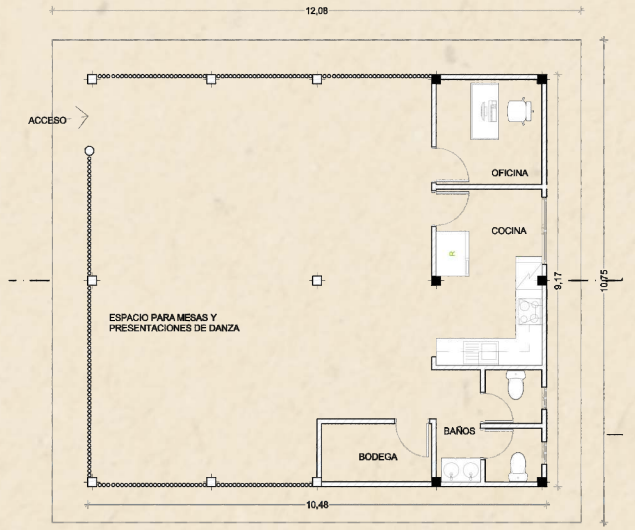
Joaquín Valdés (panamá) :
Cantautor de la comunidad palenque, gestor cultural; encuentro de sabedores.

Sebastián Salgado Reyes :
Gestor cultural, maestro de la comunidad palenquera, fundador de la agrupacion musical oriki tabala; responsable de talleres de formación histórica cultural.

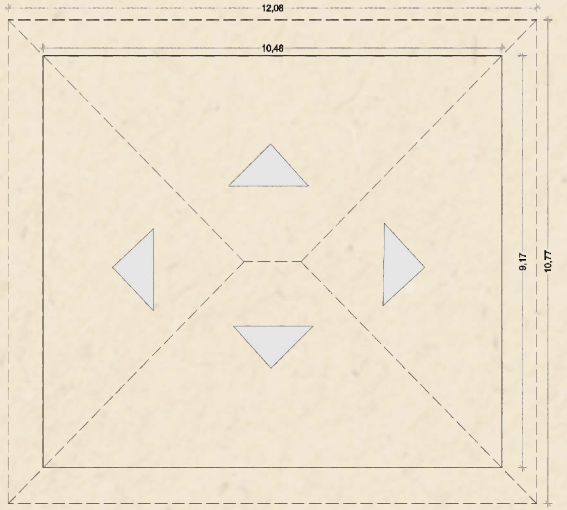
DOTACIONES

ESPACIO MULTICULTURAL

Kiosco:
Construcción de un kiosco multifuncional para la sostenibilidad del mismo espacio donde podamos ensayar con el semillero y al mismo tiempo se dicten talleres de la culinaria palenquera para contar con un lugar de fácil aseso para practicar libremente las actividades de salvaguardia de la musicalidad palenquera. El kiosco será construido con materiales locales cubierta de palma, estructuras en madera, columnas de concreto y postes de madera, plantillas de concreto y enchapes, mampostería en blok rojo, pañete de concreto, mesones de cocina en porcelanato, cielo rasó en PVC, puertas de madera, ventanas en aluminio.

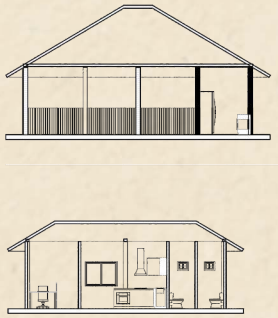


PLANTA GENERAL
ESCALA: 1:50



PLANTA DE CUBIERTA
ESCALA: 1:50

- La cubierta en Palma y sus estructuras en madera.
- Columnas de concreto y de postes de madera.
- Plantilla de concreto y enchape.
- Mampostería en Blok rojo.
- Pañete de concreto.
- Encimeras o mesones de la cocina en porcelanato o una cocina industrial.
- Cielo razo opcional en PVC.
- Puertas de madera
- Ventanas de aluminio.



SECCIONES

DOTACIÓN INSTRUMENTOS Y VESTUARIOS:

compra de dos juegos de tambores para realización de los encuentros y talleres musicales vestuarios a todo costo para identificar al semillero de música tradicional.

DOTACIÓN GASTRONÓMICA:

compra de utensilios para la dotación de la cocina multifuncional tales como son: refrigerador, cocina industrial, nevera grande, horno, utensilios de cocina, platos y vasos, sillas y mesas.

PRESUPUESTO

ACTIVIDADES

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
Identificación de participantes	X									
Consolidación del equipo de trabajo	X	X								
Socialización con aliados y comunidad		X								
Componente histórico cultural		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Referentes musicales tradicionales		X			X				X	
Identificación de canciones tradicionales		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Canto y técnica vocal			X	X	X	X	X	X	X	X
Percusión tradicional		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manejo de escenarios				X		X		X		
Encuentro de saberes con adultos			X		X		X			X
Dotación instrumentos y vestuarios			X							
Dotación colectivo kucha suto		X								
Dotación gastronómica					X					
Construcción de un kiosko multifuncional					X					

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT.	COSTO UNIT.	MONTO TOTAL	RESPONSABLE
Coordinación del proceso	Direccionar y velar por que se ejecuten las actividades asignadas	1	$ 1.400.000	$ 14.000.000	Tayler Miranda
Identificación de participantes	Selección de los niños, niñas y jóvenes participantes	1	$ 400.000	$ 400.000	Grupo de trabajo
Socialización con aliados y comunidad	Informar a miembros de la comunidad sobre las actividades que se desarrollaran	2	$ 300.000	$ 600.000	Grupo de trabajo
Talleres de formación histórico-cultural	Se desarrollaran talleres enfocados al patrimonio(lengua, peinados, historia, gastronomía)	20	$ 200.000	$ 4.000.000	Manuel, Elida, Moraima, Lempo y Sebastián.
Docencia de los músicos tradicionales	Reconocimiento de los artistas de referencia de la música tradicional palenquera y sus canciones	9	$ 150.000	$ 1.350.000	Cassiani, Paito, Andreus, Juan, La burgo, Panamá y Andris
Canto y técnica vocal	Profesional en música con conocimiento en cantos tradicionales	1	$ 1.200.000	$ 12.000.000	Luis Carlos Simarra
Percusión tradicional	Percusionista con manejo de instrumentos tradicionales y armónicos	1	$ 1.000.000	$ 10.000.000	Franklin tejedor
Manejo de escenarios	Personal con manejo en escenarios y puesta en escena	1	$ 500.000	$ 5.000.000	Yiris johelis
Encuentro de saberes con adultos	Espacio de intercambio con adultos mayores poseedores del saber de la tradición	10	$ 150.000	$ 1.500.000	Paito, Andreus, La burgo, Panamá y Felipa

Dotación en instrumentos y vestuarios	Dotar instrumentos dos juegos de tambor y vestuarios al semillero de canto tradicional	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	Fundación
Dotación gastronómica	Compra de utensilios de cocina básicos	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	Fundación
Construcción de un kiosko multifuncional de 9metros con 12 de fondo	Construcción de un espacio que se multifuncional para las actividades de fortalecimiento que desarrollamos y que sea auto sostenible e integrador	1	$ 27.000.000	$ 27.000.000	Fundación
Festival del peinado	Un espacio donde las participantes puedes expresar a través de los peinados su sentido de compromiso con el proceso	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	Moraima Simarra
Refrigerios y papelería		Global	$ 900.000	$ 9.000.000	Mujeres comunidad
Documentación audio visual	Tener apoyo durante la realización de los talleres para guardar una memoria del proceso de fortalecimiento musical	1	$ 700.000	$ 7.000.000	Colectivo de comunicaciones de palenque
Gastos de imprevistos		Global	$ 8.308.000	$ 8.308.000	
Gastos administrativos		Global	$ 10.835.000	$ 10.835.000	
		TOTAL DEL PROYECTO		$ 122.993.000	

* Tayler Miranda Márquez - Director

ONE
SANTUARIO
NATURAL

@reservaonesantuario