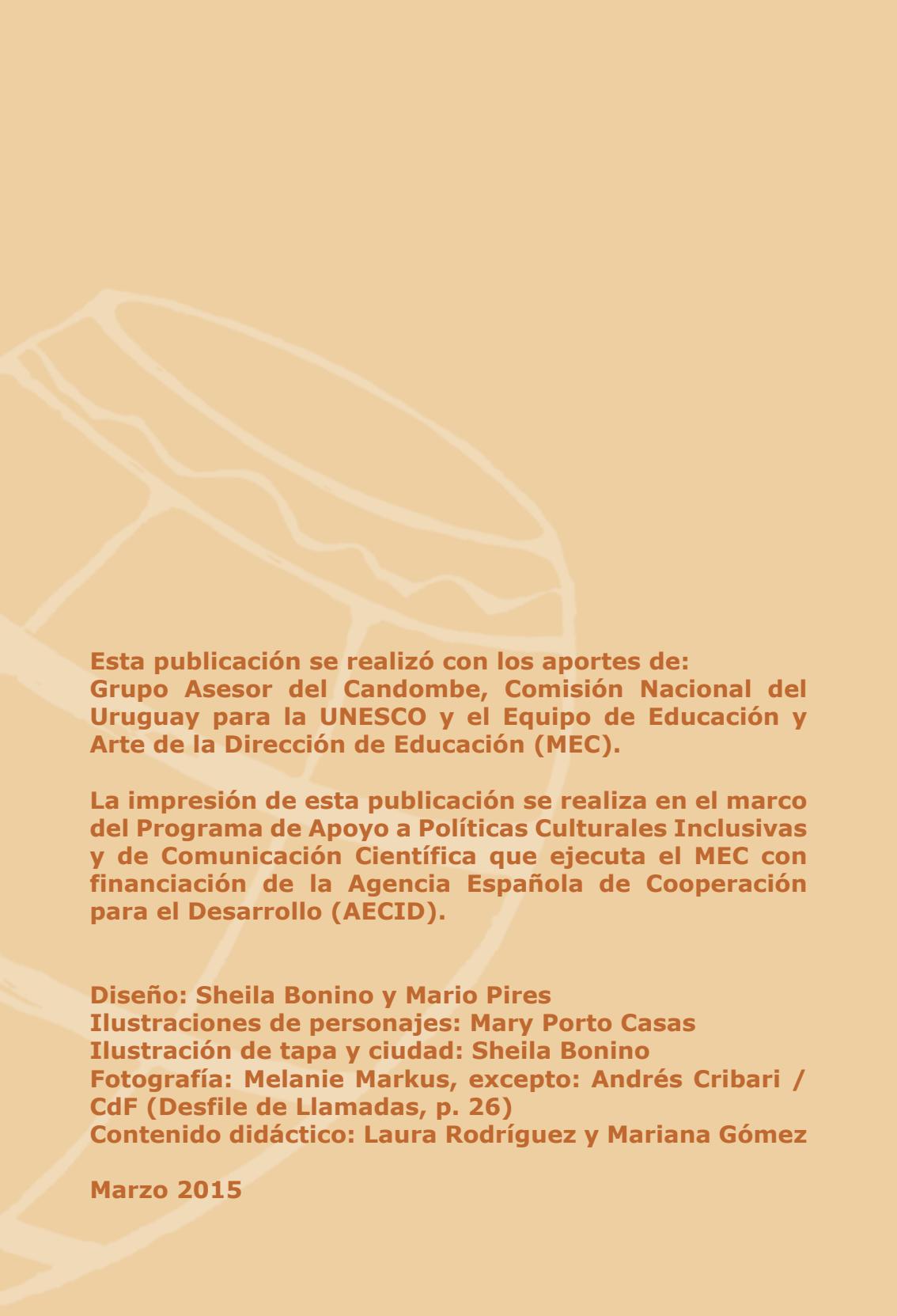

Candombe

en la escuela

**Esta publicación se realizó con los aportes de:
Grupo Asesor del Candombe, Comisión Nacional del
Uruguay para la UNESCO y el Equipo de Educación y
Arte de la Dirección de Educación (MEC).**

**La impresión de esta publicación se realiza en el marco
del Programa de Apoyo a Políticas Culturales Inclusivas
y de Comunicación Científica que ejecuta el MEC con
financiación de la Agencia Española de Cooperación
para el Desarrollo (AECID).**

**Diseño: Sheila Bonino y Mario Pires
Ilustraciones de personajes: Mary Porto Casas
Ilustración de tapa y ciudad: Sheila Bonino
Fotografía: Melanie Markus, excepto: Andrés Cribari /
CdF (Desfile de Llamadas, p. 26)
Contenido didáctico: Laura Rodríguez y Mariana Gómez**

Marzo 2015

Índice

- **3** **Introducción**
- **4** **Candombe, herencia africana en el Uruguay**
- **9** **Lee la historia y responde las siguientes preguntas**
- **11** **Tambores**
- **14** **La Llamada**
- **14** **Toques madre**
- **19** **Crea tu propia comparsa**
- **21** **Personajes Típicos: Escobero, Mama Vieja, Gramillero**
- **24** **Utilizando la XO**

Introducción

La inscripción del “Candombe y su espacio sociocultural” en la Lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en el año 2009, supone un avance en el reconocimiento del aporte del colectivo afrouruguayo a la formación de la identidad nacional, así como de la toma de conciencia a nivel social de las expresiones de nuestra cultura. A fin de salvaguardar el Candombe, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), entre otras medidas, crea el “Grupo Asesor del Candombe” (GAC) conformado por referentes de los Barrios Sur, Palermo y Cordón, donde surgieron los toques madre del Candombe.

Este material se realizó en el marco del proyecto “Documentación, promoción y difusión de las llamadas tradicionales del Candombe, expresiones de identidad de los barrios Sur, Cordón y Palermo de la ciudad de Montevideo” financiado por el Fondo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Los objetivos de este proyecto, son: 1) el reconocimiento de esta tradición como patrimonio cultural del Uruguay y, 2) garantizar que los toques se transmitan a las nuevas generaciones, mediante la promoción, difusión y fortalecimiento de esta expresión cultural que consiste en toques de tambor, baile y canto.

El objetivo de este librito es servir como material de apoyo a los docentes y a los estudiantes -escolares y liceales de ciclo básico-, en el conocimiento de este patrimonio cultural de los uruguayos.

Candombe, herencia africana en el Uruguay

Oscar D. Montaña¹

“Candombe es el nombre genérico que reciben diferentes danzas de origen africano en Uruguay, y nace de la conjunción de los más de veinte pueblos africanos que fueron traídos como esclavos a esta región del cono sur. Cada uno de éstos tenía su idioma, su forma de ser, ver y sentir, su cultura, sus danzas y cantos de diferente naturaleza: sacro o profano, festivo o luctuoso, etc.

El candombe fue la danza y la expresión musical-religiosa más importante y significativa del colectivo afro. Y más aún: es hoy una de las expresiones musicales más elocuentes con que cuenta nuestro país. El candombe ha sido tan fuerte, profundo y esencial que en lugar de haber desaparecido – destino al que fue condenado en diferentes etapas históricas de nuestra nación– sobrevivió, venciendo todas las barreras y represiones.

Los originarios candombes, realizados por aquellos africanos que encontraban en su música y danza una válvula de escape a la tragedia que enfrentaban, fueron una forma de sentirse vivos. (...) al reunirse en las costas montevideanas, evocaban sus vidas en su madre África, haciendo del mar el enlace, el nexo entre aquella y ellos, y afianzando esas tradiciones a través de su fuerza espiritual. En las Salas de Nación (...) volvían a ser africanos. En su época cumbre, los africanos organizaban el candombe todos los domingos y en las grandes fiestas de Año Nuevo, Navidad, Resurrección, San Benito, Virgen de Rosario y San Baltasar.”

¹ Montaña, Óscar D. (1966). Historiador, activista y difusor de la cultura afrouruguaya. Ha participado de Mundo Afro, ACSUN (Asociación Cultural Social Uruguay Negro), CECUPI (Centro Cultural para la Paz y la Integración) con las que continúa interactuando. (<http://acsunuruguaynegro.blogspot.com>)

Un poco de la historia de nuestro Candombe... ²

A mediados del siglo XVIII, millones de africanos y africanas pertenecientes a diferentes tribus o naciones, esclavizados por comerciantes principalmente de origen europeo, fueron traídos a América del Sur para servir como esclavos, propiedad de amos y señores.

Candombe, Anónimo
1870

Introducidos en nuestro continente por el Río de la Plata para luego ser comercializados en Uruguay, Argentina, Chile y Perú, los africanos y africanas, llegaron de a miles. Brasil contaba con puertos propios para introducir otros africanos esclavizados para que trabajaran en las grandes extensiones de cacao y caña de azúcar.

Los africanos esclavizados arribaron a estas tierras, habiendo sido despojados de sus familias, de su tierra, de sus maneras de ser y estar en el mundo, para insertarse en una sociedad que los iba a tratar como objetos, trabajar incesantemente en condiciones inhumanas, para vivir y morir en las minas de estaño, cobre, plata y oro de la cordillera de los Andes.

Como esclavos y esclavas en el ambiente doméstico, al servicio de las clases dominantes, fueron de a poco encontrando lugares y espacios, a escondidas de sus amos, y así poder, con otros esclavizados de diversas tribus y naciones africanas, vivir, recrear y reivindicar su origen, sus rituales religiosos, sus danzas, sus cantos y sus bailes. Acompañados por instrumentos de percusión, que más tarde darían paso a la **bámbula**, la **mazacalla** y el **porongo**, estos africanos y sus descendientes directos, irían ganando de a poco este espacio para sí mismos, y hacia mediados del siglo XIX, a medida que la abolición de la esclavitud fue ganando terreno, y muchos de los esclavizados y esclavizadas fueron liberados, estos espacios de comunión fueron transformándose en lo que posteriormente se conocerían como Salas de Nación, en referencia a las diferentes naciones de las cuales provenían.

Candombe, Pedro Figari
1930

Estos espacios y momentos de reunión son considerados como la chispa fundamental del Candombe. El origen ritual del mismo.

Abolida completamente la esclavitud a principios del siglo XX, los colectivos descendientes de esclavizados y esclavizadas

de Montevideo, encontraron en los barrios costeros de Palermo y Sur, así como en la Aduana y la Ciudad Vieja, su lugar de residencia. En los barrios Palermo y Sur, en las casas de inquilinato, más tarde conocidas como conventillos, aquel Candombe primigenio de origen ritual, fue dando paso a un nuevo Candombe. Esta nueva expresión del colectivo afrodescendiente, creada en los conventillos, tuvo como manifestaciones características el toque de tres tambores de diferente tamaño y sonoridad, conocidos como "chico", "repique" y "piano", la danza en parejas (práctica que luego dejó de usarse) y el canto.

La introducción de los personajes típicos o tradicionales, sobre todo en lo que será el "desfile de llamadas", para muchos supone la representación de los referentes religiosos de los antiguos ritos de origen africano.

Llamadas Toque Madre
2013

A mediados del siglo XX, se sumó a esta tradición de toque de tambores conocida como "llamadas", el colectivo afrouuguayo residente en los conventillos del barrio Cerdón.

Hacia el año 1956, se realiza el primer desfile oficial de "llamadas" en el cual se presentan ocho comparsas. Esto supone un antes y un después en cuanto a la organización de las comparsas ahora con la posibilidad de insertarse en el contexto del carnaval, hecho que no es valorado por todo el colectivo

afrouuguayo y candombero como algo beneficioso para su cultura.

En pleno siglo XXI, lejos ya de aquellas primeras reuniones del período colonial, se vive el inevitable cambio que toda manifestación cultural supone, acompasado de otros cambios

Llamadas Toque Madre
2013

sociales. Los tambores cambiaron sus tamaños (aunque respetado la relación entre ellos), y existen agrupaciones y comparsas de candombe en todo el país, especialmente en los barrios de Montevideo, integradas no solo por afrodescendientes sino también por blancos, personas de diversas creencias y sectores sociales. Entre estos aspectos de renovación, vale la pena mencionar los avances en cuanto a la equidad de género;

la presencia visible de mujeres como tocadoras de tambores, algo que hasta la fecha sigue siendo poco usual, supone una apertura en estas prácticas culturales a menudo regidas por hábitos y costumbres machistas, así como sucede en otras esferas de la sociedad.

Llamadas Toque Madre
2013

Lee la historia y responde las siguientes preguntas

1) ¿Cómo llegaron los primeros africanos a América del Sur?

2) ¿Crees que los africanos llegados a América del Sur eran considerados personas libres?

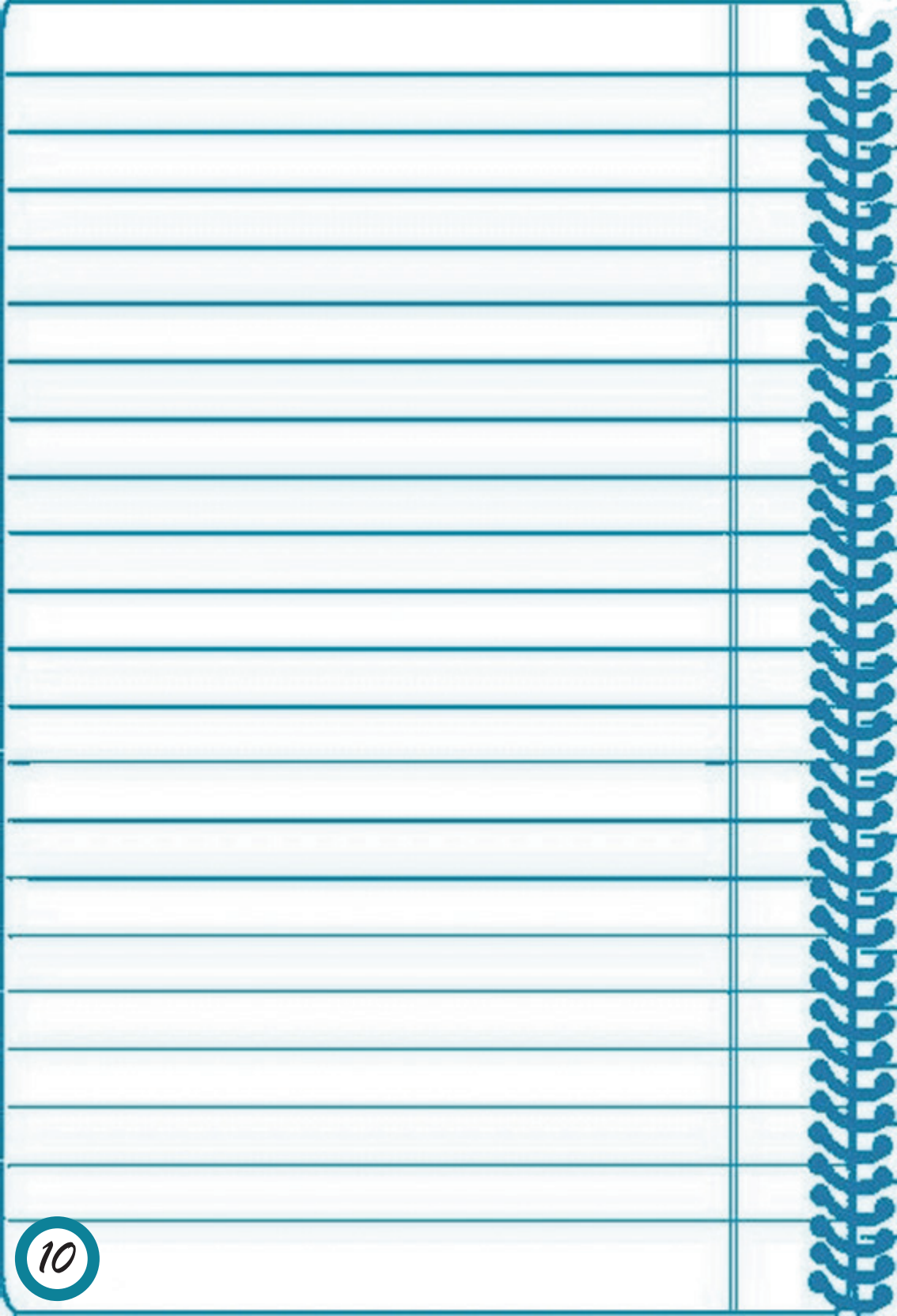
3) ¿Qué cosas hacían los africanos para no perder sus costumbres, sus bailes, sus gustos?

4) ¿En qué época se abolió la esclavitud?

5) ¿En qué barrios de Montevideo se afincaron los africanos llegados a Uruguay?

6) ¿Qué es el Candombe y qué relación tiene nuestro candombe uruguayo con las costumbres de los africanos llegados al país?

7) Escribe un texto expresando tu opinión sobre la historia que compartimos.

Tambores

Según Ferreira ³, en su libro "Los tambores del Candombe" el tambor actual es "un único tipo de tambor en tres tamaños denominados piano, repique y chico, en orden de mayor a menor y correspondiente sonoridad del grave al agudo. Es un tambor abarrilado unimembranófono liviano, abierto en el extremo opuesto al parche; es de fabricación artesanal a partir de duelas de madera."

Según dicen, los tres tambores constituyen una familia, y en su toque esta familia se comunica entre sí...

El **chico** es el niño o la niña de la familia. Su tamaño, sonido y su toque repetitivo lo caracterizan. Es símbolo de perseverancia y tenacidad, aspectos importantes del crecimiento del ser humano.

El **repique** representa al padre. Se comunica con los pianos en esa conversación familiar, en la que el chico participa desde atrás, sin alterarse. Es símbolo de libertad y creatividad.

El **piano** representa a la madre. Es la base, y junto con el chico, constituyen la base rítmica de la comunicación, símbolo de sabiduría, la Madre Tierra.

3 Ferreira, Luis. "Los tambores del Candombe", p. 191.

El Chico

Su sonido es el más agudo dado el tamaño de su boca y el espesor de la lonja. Su toque nos guía hacia el tiempo del ritmo y con el tambor piano completan la base del candombe.

Su toque tiene identidad propia, es el que tiene más síncopas y requiere más inspiración. Se completa el toque haciendo madera en el casco del tambor, y frasea con palo y mano en la lonja. Su afinación se encuentra en un término medio entre el piano y el chico.

El Piano

A través del tambor piano se diferencian los tres toques de los barrios Sur, Palermo y Cordón. Es el tambor de mayor tamaño, y su sonido es el más grave.

El Repique

La Madera

Es el cuarto elemento que integra el toque de candombe y nuestros ancestros ya la tuvieron en cuenta. Es un elemento que enriquece el toque del candombe. Su toque es de acompañamiento y para tocar se dice "hacé madera".

Después de escuchar cada tambor

¿En qué parte del cuerpo ubicarías el sonido del Piano?

¿En qué parte del cuerpo ubicarías el sonido del Repique?

¿En qué parte del cuerpo ubicarías el sonido del Chico?

Cada tambor tiene una afinación: grave o aguda

¿Cómo te parece que es la afinación del Piano?

¿Cómo te parece que es la afinación del Repique?

¿Cómo te parece que es la afinación del Chico?

La Llamada

Llamadas significa "convocatoria" y viene del verbo llamar, en el sentido de llamar a los demás con los tambores. Las llamadas se hacían en los barrios Palermo y Sur en Montevideo.

Toques madre

Toque madre del Sur

El Barrio Sur se encuentra entre las calles Ciudadela al oeste, Canelones al norte, Ejido al este y al sur la Rambla Gran Bretaña.

Toque Madre del Sur
2013

A fines del siglo XVII, un 35% de la población montevideana era de ascendencia africana. En 1830 surgió el primer poema de candombe publicado en lengua Bozal, en un diario de la época.

Así fueron formando en sus horas de libertad y recreación, ritos de su antigua tierra africana, y celebraciones que fueron conocidas como Tangó o Tamos. También se designó el 6 de enero como coronación de los reyes Congos.

Los elementos de las naciones se fueron agrupando, dando nacimiento a lo que hoy se denomina "Sociedad de negros y lubolos", como las comparsas de esa época, tituladas "Los Pobres Negros Cubanos", "Los Esclavos del Nyanza", "Los Guerreros de las Selvas Africanas" y otras. Después llegaron "Fantasía Negra", "Morenada", "Añoranzas Negras"... que se integraron al carnaval, fiesta de toda la sociedad uruguaya. Fue en el famoso baluarte del Barrio Sur, el "Conventillo Medio Mundo" –cuna principal del candombe y bastión del Barrio madre– donde se tocaba el tambor, se bailaba, se disfrutaba y la gente acompañaba su procesión por las calles angostitas y empedradas.

En 1943 los hermanos Wellington, Raúl y Juan Ángel Silva comenzaron a crear la música del candombe que está conectada con las viejas raíces afro-uruguayas. Así se crea el ritmo madre del Barrio Sur ejecutado por "Las Lonjas de Cuareim". Allí también comenzó el desfile de las llamadas en 1956. El ritmo madre del Barrio Sur fue reconocido por UNESCO junto a Cordón y Palermo.

Toque madre del Cordón

En la década del 40 existía en la ciudad de Montevideo el conventillo ubicado en la calle Gaboto y Paysandú conocido como el Conventillo Gaboto, el cual albergaba una enorme cantidad de personas. Tenía cuarenta y seis piezas con un gran patio al medio. En este lugar vivía la familia Pintos Alvin. El padre de Aquiles tocaba la guitarra y el bandoneón interpretando tangos y milongas en las reuniones y fiestas. Recibían las visitas de los tambores de la cuerda de Cuareim y Ansina con la presencia de Juan Ángel Silva, Julio Giménez, los hermanos Puchol, la familia Oviedo, entre otros. Al terminar el "toque" en el conventillo Gaboto, volvían a los barrios Sur y Palermo acompañados por los niños que allí vivían. Los niños

del conventillo Gaboto regresaban haciendo los toques de los tambores "a capella". Así aprendieron los hermanos Pintos el toque de cada tambor, escuchando y repitiendo con su voz los toques porque no tenían tambores.

Surgió la idea de hacer una "llamadita". Con dos tambores que eran latas de aceite enormes que se vendían en la década del 40 y un vecino que les prestaba un "tamborcito". Salían por el barrio a tocar a los once años de edad. Cuando pudieron recaudar el dinero para comprar tambores comenzaron a recorrer los barrios.

Toque Madre del Cordon
2013

Los niños del conventillo Gaboto crearon su toque de candombe basándose en el de Ansina. Salían todos los sábados a tocar y un día decidieron ir al barrio Sur. Templaron en Isla de Flores y Gaboto. Los tambores eran clavados y sin tensores. Los seis niños se repartieron los tambores: dos tocaban repique, dos el piano y dos el chico. Aquiles tocaba el repique y su hermano Alfonso el piano. Al llegar al barrio Sur temían la desaprobación de la cuerda de Ansina, sin embargo, recibieron aplausos y

gran aceptación. Estos seis niños fueron los creadores del toque del Cordón.

Toque madre de Palermo

El barrio Palermo se encuentra entre los límites de la Rambla, al Norte la calle Canelones, al Oeste la calle Ejido y al Este la calle Emilio Frugoni.

Toque Madre de Palermo
2013

A comienzos del siglo XX se inicia, a través de varias familias (Giménez, Suárez, Nazareno, Pujol, Gularte, Quiroz, Rada), la formación de grupos para ejecutar el toque tradicional, que ha sido preservado a través del tiempo, tomando para esto el aprendizaje obtenido desde niñez, en forma natural, al ser frecuente a nuestros oídos los toques de tambor de parte de nuestros mayores.

Barrio Reus al Sur, identificada primero como calle Particular y luego como Ansina, semillero cultural del Barrio Palermo,

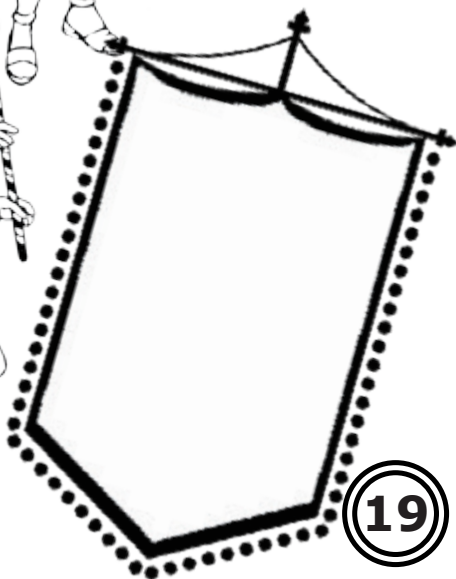
es una de las cunas del Candombe, convirtiéndose en uno de los tres toques "madre". Se caracteriza por su fortaleza, velocidad, energía y el repiqueteo coordinado de sus pianos.

Desde su llegada a la calle Ansina, los afrouruguayos asentaron su cultura y su arte a través de grandes comparsas que le dieron su particular sentido de evolución rítmica, su candombe-canción y su tradicional danza ancestral hasta nuestros días.

Puedes ver los toques y la importancia del espacio sociocultural en el documental "Llamada Madre"
<https://www.youtube.com/watch?v=1csE2JH00hY>

Crea tu propia comparsa

Elige un nombre. Diseña el estandarte. Elige los colores. Pinta los personajes.

Personajes Típicos: Escobero, Mama Vieja, Gramillero

Oscar D. Montaña ⁴

Sobrevivientes de los primigenios candombes, el Escobero, la Mama Vieja y el Gramillero constituyen hoy, junto con los tambores, la esencia del Candombe y encarnan el alma de la comparsa.

Escobero

El antiguo bastonero era de primordial importancia en las primeras épocas de las comparsas. Era quien dirigía y animaba, y con sus movimientos de bastón daba inicio y finalización al Candombe. Su buen trabajo significa buenos augurios para la comparsa, ya que con sus pases mágicos aleja los malos presagios; el escobero abre los caminos con su escobilla para que la comparsa tenga un buen desempeño.

Su indumentaria se caracteriza por el cuero que lleva alrededor de la cintura, por delante y por atrás, cubriéndole las piernas.

El escobero “a la buena” era el escobero que se enfrentaba en duelo con el escobero de otra comparsa. El ganador era aquel que, sin perder el ritmo y sin dejar de hacer girar la

escoba, lograba hacer caer a su contrario mediante el uso de la escobilla. Según las crónicas, todo se valía: empujones, zancadillas, codazos.

Mama Vieja

Personaliza la sabiduría y bonomía. Representa la ancianidad, tan reverenciada en los pueblos originarios. Es madre, abuela sabia y dulce. Es reina de la comparsa y, de alguna manera, representa a la Reina de la Sala de Nación.

En el pasado era "ama de leche", lavandera, pastelera, costurera y desempeñaba otros mil oficios. Cada pueblo africano "trasladó" su bagaje cultural, y si bien no trajeron libros ni elementos materiales, sí transmitieron, por ejemplo, a través de las mujeres-madres, una cultura tradicional africana muy diferente a la europeizada.

(...) es importante destacar el papel desempeñado por las "ayas" o "nodrizas" quienes, junto con la leche de sus pechos, les fueron traspasando a esos pequeños niños blancos sus cantos, mitos y arrullos, así como la mística de la cultura africana con sus tradiciones y su religiosidad.

Gramillero

Era el sucesor del Rey de la Sala de Nación. El yuyero, el brujo, el curandero se encarnan en este particular personaje del Candombe. Es el símbolo de la vida tribal, (...). En los pies del gramillero vive la tradición africana; mantiene algunos elementos de la mística (...) como el temblequeo que reiteradamente realiza, como si entrara en estado de trance, y es guardián de la sabiduría africana expresada a través de (...) las gramíneas, de donde toma su denominación: el que cura con "gramillas".

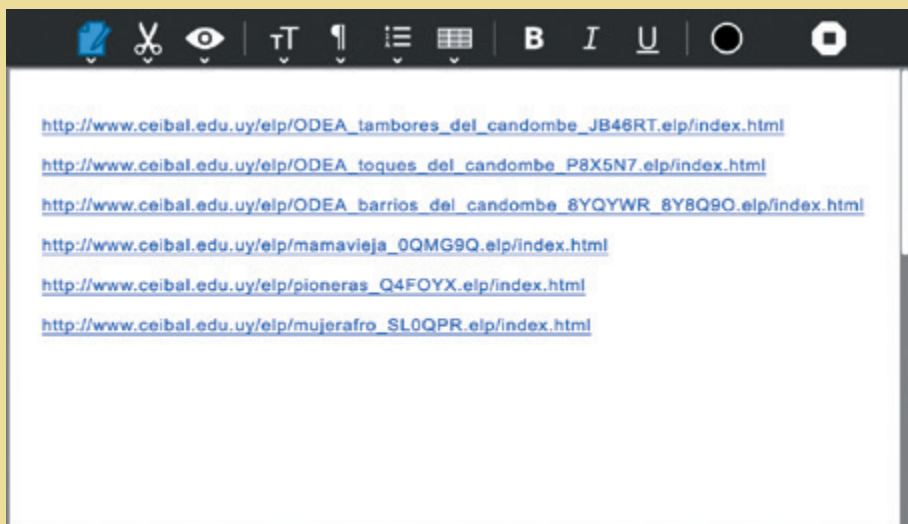
Siempre lleva una valijita llena de yuyos que dice "Doctor" o "Brujo". Su barba blanca y su bastón, (...), son expresión de aparente avanzada edad, por lo que representa el respeto que se tiene en África por sus mayores.

Utilizando la XO

Busca en el programa TAM TAM, sonidos que se asemejen al sonido del tambor. Inventa un toque con tus amigos grábalo con la XO, ¿lo pueden bailar? ¿Se parece al candombe?

Recursos útiles sobre el Candombe y su espacio sociocultural

Investiga en tu barrio

La cultura afro americana inspiró a muchos artistas, pintores, poetas, etc. Busca artistas plásticos uruguayos que hayan plasmado en sus obras la cultura afro uruguaya.

Para seguir investigando...

Más información en:

<http://www.candombe.com.uy>

<http://www.candombe.tv>

El cortometraje documental de Welli Candombe:

<https://www.youtube.com/watch?v=VbhqzjVb0WI>

El video de UNESCO sobre el Candombe y su espacio sociocultural:

https://www.youtube.com/watch?v=0BPks0_IztU

Busca los videos de "Toque de Ansina" y "Toque de Cuareim":

<https://www.candombe.tv>

Escucha el Candombe de la "Suite de Ballet según Figari" de Jaurés Lamarque Pons":

<https://www.youtube.com/watch?v=oXFNHHKRe68>

Mira el video de "Niño africano danza al son de los tambores de Burundi":

<https://www.youtube.com/watch?v=BB4BMCrJ4Qs>

Mira este video en el que un niño integra una cuerda de tambores:

<https://www.youtube.com/watch?v=4e4K27mN7rg>

Escucha al músico africano Famoudou Konate:

<https://www.youtube.com/watch?v=OIlj9OiPOfg>

CANDOMBE: PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

Desfile de Llamadas
2013

3 de diciembre
Día Nacional del Candombe, de la Cultura Afro y
la Equidad Racial

ISBN: 978-9974-36-302-1

Puerto de Montevideo

RIO

Comisión Nacional
del Uruguay
para la UNESCO

