

RITMOS DEL MUNDO

(Tercera parte)

Oceanía

EN ESTA TERCERA ENTREGA DE RITMOS DEL MUNDO, NOS VAMOS A OCUPAR DEL CONTINENTE MÁS PEQUEÑO DEL PLANETA. AÚN SIENDO UNA TIERRA LEJANA Y MUY DISPERSA, YA QUE CUENTA CON NADA MÁS Y NADA MENOS QUE 2.500 ISLAS, ESTA ZONA OFRECE UN GRAN ATRACTIVO PARA TODOS NOSOTROS, POR SU BELLEZA, SUS GENTES, SU CULTURA Y SU EMBLEMA DE PARAÍSO TERRENAL. EN ESTA OCASIÓN VAMOS A VIAJAR Y A CONOCER UN POCO MÁS DE LA MÚSICA Y LOS RITMOS DE OCEANÍA.

TXT: PEPE ACEBAL

Quién de nosotros no se ha imaginado alguna vez en una de sus islas paradisíacas, perdido y alejado de nuestro mundo, viendo pasar el tiempo minuto a minuto, hora a hora y sin importarnos nada más que nuestro bienestar y felicidad...

Este edén tantas veces soñado por muchos se sitúa en nuestras antípodas y está constituido por la plataforma continental de Australia, las islas de Nueva Guinea y Nueva Zelanda, además de los archipiélagos coralinos y volcánicos de Micronesia, Polinesia y Melanesia. Las poblaciones autóctonas de esta

parte del mundo están formadas por los aborígenes de piel negra, ligados a la tierra de Australia o Nueva Guinea y por las más recientes poblaciones de marineros de piel más blanca de Polinesia y Micronesia.

Dentro del contenido de este artículo nos encontraremos con los aborígenes y sus *didgeridoos*, veremos cómo los maoríes utilizan el *haka* para intimidar a sus adversarios, analizaremos la música de la cultura Kiribati, de los Polinesos, visitaremos Papúa Nueva Guinea y descubriremos artistas e instru-

mentos de las diversas culturas que pueblan estas tierras de ensueño.

Será en Australia, de la mano de los aborígenes, donde dará comienzo nuestra andadura musical de hoy.

AUSTRALIA

Los antepasados de los aborígenes australianos se remontan directamente a los primeros humanos de piel negra, quienes habiendo poblado Nueva Guinea alrededor de 50.000 años a.C., continuaron su expansión hacia el sur, a Australia y Tasmania. La organización social de estos primitivos cazadores y recolectores no sobrepasó el nivel tribal, pero la topografía de Australia no impidió su movilidad a lo largo y ancho de la isla, contribuyendo a que todas las religiones aborígenes de Australia compartan la misma cosmogonía acerca de los espíritus primordiales que crearon el viento y la lluvia, las montañas, los ríos y todas las criaturas vivientes, incluyendo al hombre. De acuerdo con estas creencias, estos grandes espíritus ejercían su poder a través de los sueños para dictar a los hombres el comportamiento correcto en todos los aspectos. Para los creyentes "el momento de soñar" es un momento sagrado donde el pasado, el presente y el futuro coexisten; y es cuando el hombre está en íntima comunicación con sus orígenes.

Existen canciones y danzas para cada ocasión: la caza, los cantos fúnebres, las canciones de cotilleos, las de los antepasados, los paisajes, los animales, las estaciones, los mitos y las leyendas del "momento de soñar".

El instrumento más representativo de Australia es el *didgeridoo*. Los aborígenes utilizan el *didgeridoo* con diferentes fines: puede ser acompañamiento de la narración de historias o en ceremonias rituales de iniciación. Como se ha podido comprobar por pinturas rupestres, fue utilizado hace más de 10.000 años por los aborígenes del norte de Australia. Los *didgeridoos* tradicionales se hacen con los troncos de eucalipto ahuecados por las termitas o con cañas de bambú cuyo interior ha sido quemado. Como ya hemos dicho, el instrumento tiene una función de acompañamiento y el estilo en que se toca suele ser con ritmos monótonos y el uso de algunos sonidos.

El estilo puede variar en cada zona. En la zona oeste de Arnhemland se usan esquemas calmados y simples; se unen zumbidos y soplidos para producir ritmos lentos. Al noreste se usa el primer armónico, como una décima por encima

de la fundamental. En la zona del este se usa el segundo tono y diferentes técnicas utilizando las manipulaciones de la lengua, los labios y la respiración para crear estructuras rítmicas rápidas y energéticas.

Algunos intérpretes y grupos que utilizan este instrumento son: Mack Yidhaky, Yothu Yindi, Raï de Horna, Stephen Kent, Reconciliation, Nomad, Didjeridoo Duo, Marc Miethe, Joel Olivé, Raúl Orte, Graham Wiggins, Luis Lumbreras, Gjallarhorn, Hernán Livolsi.

NUEVA ZELANDA

El territorio de Nueva Zelanda fue uno de los últimos lugares del mundo en ser habitado. Probablemente los maoríes llegaron entre el siglo X y el XIII, aunque nuevas evidencias remontan esa fecha hasta el siglo I. Los maoríes llegan a Nueva Zelanda procedentes de la Polinesia oriental y estos aislados del resto del mundo, crearon una cultura única y peculiar.

Una de las tradiciones más populares de estas gentes es el *haka*.

El *haka* es un término que sirve para definir cualquier danza tribal maorí, pero se suele referir con este nombre de forma específica a la danza de guerra tribal maorí.

Son una serie de movimientos, posturas y golpes rítmicos que pretenden intimidar al adversario. Hay varios tipos de *haka* además de éste, y se denominan según los movimientos que se realizan. Hay que decir que la música de los maoríes es algo más que los cantos y bailes agresivos o bélicos.

El tipo de música se puede dividir en dos categorías:

La música recitada, que incluye el *Powhiri* (una ceremonia de bienvenida recitada por hombres y mujeres), *haka Peruperu* (un baile con armas), *haka Taparahi* (sin armas), *Karakia* (habla sobre encantamientos y hechizos) y *Paatere* (sobre cotilleos).

Y las canciones, donde se incluyen los *Poi* (canciones acompañadas de una danza donde las mujeres mueven su cuerpo rítmicamente y llevan atada una cuerda de la que cuelgan bolas de algodón) *Oriori* (canciones con las que enseñan a los niños la descendencia de la que proceden y su historia), *Pao* (canciones improvisadas sobre temas locales de interés), *waiata Ahore* (canciones de amor), *waiata Whaiaaip* (lamentos) y *waiata Tahit*, (cánticos o poemas cantados).

Los instrumentos tradicionales más utilizados son: el *koauau* (flauta grande), *putorino* (flauta pequeña), *nauru* (flauta nasal o de nariz), *pahu* (tambor), *pukaea* (especie de trompeta). Algunos *pahu* eran verdaderamente grandes, estos eran montados en torres de vigilancia y, una vez golpeados con un mazo, su sonido podía ser oído a gran distancia.

Algunos artistas o grupos de este tipo de géneros son: Kiri Te Kanawa, Prince Tui Teke, Nga Pihi, Maisey Rika, Hawaiki Ruia, Ariana Tikao's, Ruia y Ranea Aperahama, Toi Hautu.

MELANESIA (PAPÚA NUEVA GUINEA)

Es un país del continente Océánico que ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea y una numerosa cantidad de islas alrededor. Las tribus papúes, famosas en el mundo entero por su aspecto salvaje y por sus costumbres ancestrales, son tan variadas en sus ritos y en sus tradiciones como en su situación geográfica y en su distribución por el archipiélago. La música tradicional en Papua es muy diversa, aunque existen lazos comunes entre todos los grupos indígenas de la isla, las formas ceremoniales del pueblo, el canto, danzas y costumbres culturales son conocidas como *Sing sing*.

Dentro del *Sing sing* la música y el baile son parte esencial en las ceremonias de fiesta a lo largo de toda la isla, cada pueblo tiene sus propias variaciones musicales y éstas acompañan a las danzas tribales. Se utilizan trajes muy elaborados, a menudo con tocados de plumas, pintura corporal, enrevesadas coreografías y bailes muy complejos, todo esto junto con cantos corales polifónicos.

Los instrumentos más utilizados en estas músicas son el *garamut* (tronco ahuecado), *kundu* (parecido al tambor parlante), *kurudu* (especie de trompetas de madera), o el *dige* (trompetas de bambú).

Podemos escuchar este tipo de ritmos y melodías en grupos o artistas como estos: Frederic Duvelle, Ronnie Galama, Telek, Mambesak, Barike, Kanai, Sikal Kelep, Steve Lahui.

MICRONESIA (KIRIBATI)

Kiribati es un archipiélago de Micronesia y está ubicado en el centro de la zona tropical del Océano Pacífico; es oficialmente conocido como la República de Kiribati. Se asienta sobre

la línea del ecuador y está compuesto de aproximadamente 32 islas ricas en fuentes naturales.

Los pueblos de Micronesia tienen un profundo amor por las músicas tradicionales y éstas se transmiten de forma oral de padres a hijos. Los *Kainikamaen* son los compositores de la música y canciones de Kiribati, estos basan sus conocimientos compositivos en las tradiciones y cultura de sus antepasados; también en el hechizo o la magia. Estos artistas realizan las canciones con la ayuda de los *Rurubene*, gentes que han sido elegidos por su talento, su facilidad para recordar melodías fácilmente y sus dotes para la interpretación. La composición se realiza siempre al alba y con la visión del océano como elemento primordial en el proceso.

El Canto tradicional se presenta en dos formas: una es conocida como *Te Kiriri*, aunque en otras partes de Kiribati se conoce como *Te Katake* o *Te Taumanintanina*, mientras que la otra forma de cantar es la denominada *Te Mwaie* y se caracteriza por realizar canciones para ser bailadas.

La música en Kiribati tiene reminiscencias que podríamos, en cierta forma, comparar con un palo de nuestro flamenco, la petenera, y es que ésta puede tornarse peligrosa según cuenta la leyenda. Los *Kainikamaen* han aprendido a seleccionar sus palabras con cuidado a la hora de componer sus letras. Se dice que algunas palabras pueden llevar a la muerte del compositor o a la persona a la cual la

canción está dedicada. Un ejemplo se puede observar en una frase de esta canción. El compositor murió después de que ésta fuera escrita y cantada. La letra dice así: "Estoy de pie en las oscuras nubes, lejos de esta tierra".

La música de esta zona del pacífico es principalmente vocal y sin instrumentos musicales relevantes, se suele utilizar el cuerpo como elemento percusivo. Algunos ejemplos contemporáneos de este género son: Urium Tamuera Ioteba, Bata Teinamati, Xavier X. Fethal, Pat Martinez, Jane Resture.

POLINESIA

La polinesia se compone por numerosas islas y podemos decir que algunas de estas son las más populares del pacífico sur.

La forma de transmisión de la cultura polinesia basada en sus tradiciones, leyendas, linaje o acontecimientos históricos fue difundida de generación en generación a través de su música y su danza. No existe registro de escritura alguno, exceptuando la época contemporánea, moderna y las tablas rongo rongo de Rapa Nui.

Los cantos y las danzas son la base fun-

damental de la música polinesia y varían dependiendo de la isla en la que nos encontremos.

En Hawai podemos encontrar el *Auwana* o el *Kahiko*, danza para los dioses y/o reyes.

Las danzas *Ote'a*, *Aparima*, o el *Hivanu* (Baile dentro de un círculo) son características de Tahití. En Samoa tenemos los estilos *Maluluulu*, *Sasa*, *Taualuga* que sólo la puede interpretar la hija del jefe de la villa; o *Siva fa'ataupati*, danza sólo de hombres que pretende representar el acto de aplastar mosquitos.

En Rapa Nui tenemos el *Sau Sau* o el *Ula Ula*, y en las Cook el *Hura* y el *Pate*.

Los instrumentos más utilizados son el *ipu heke*, *pahu*, *puniu*, *toere*, ukeleles o guitarras. Y algunos artistas o grupos son: Eddie Lund, Joel & The Maeve Tahiti, Augie Goupil & his Royal Tahitians, Bill Wolfgramme, Barefoot Boys, Chango & the Polynesians, Israel Kamakawiwo.

Confío en que este recorrido musical os haya resultado interesante y ameno, además espero encontrarme con vosotros en el siguiente caminar por los ritmos del mundo.

Un saludo a todos los lectores de ISP.

