AUTORES UNIVERSITARIOS 2017

César Augusto Zambrano R.

Amerindio

Concierto para Violoncello, Quena, Orquesta de Cámara,
Percusión indígena y sinfónica

Universidad del Tolima
Una nueva historia

Amerindio

Concierto para Violoncello, Quena, Orquesta de Cámara,
Percusión indígena y sinfónica

César Augusto Zambrano

Zambrano, Cesar Augusto

Amerindio: Concierto para Violoncello, Quena, Orquesta de Cámara, Percusión indígena y sinfónica / Cesar Augusto Zambrano -- 1a.Ed. -- Ibagué : Universidad del Tolima, 2017

147 p.
ISBN: *978-958-8932-37-8*

1. Música indígena - Partituras 2. Concierto - Partituras 3. Sinfonías - Partituras

784 Z24a

© Sello Editorial Universidad del Tolima, 2017
© Cesar Augusto Zambrano

Primera edición: 200 ejemplares
ISBN: *978-958-8932-37-8*
Número de páginas: 147
Ibagué-Tolima

Centro Cultural

Amerindio: Concierto para Violoncello, Quena, Orquesta de Cámara, Percusión indígena y sinfónica

publicaciones@ut.edu.co
cazambranor@ut.edu.co

Impresión, diseño y diagramación por León Gráficas S.A.S.

Portada: Foto obra de Manuel León Cuartas
Solapa: Foto obra de Darío Ortíz

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin permiso expreso del autor.

Amerindio

Pierre E. Díaz Pomar*
FCHA-UT

En casos excepcionales el deseo por el conocimiento se convierte en la posibilidad de la producción creativa. *Amerindio*, la última obra del maestro ibaguereño César Augusto Zambrano Rodríguez, es la expresión de una pesquisa histórica, ética y estética iniciada por el autor desde hace varios lustros, seguramente décadas, dedicados al trabajo musical de la América india, tan presente en la cotidianidad continental, pero aún ausente en buena parte de la conciencia sudamericana. Contra cierta historiografía que presenta la Modernidad como el proyecto de la escisión radical y definitiva con el mundo que la precede, uno de los propósitos de este trabajo del maestro Zambrano ha sido el de interpretar la historia densa del continente sudamericano. *Amerindio* es, entonces, la expresión estética de las rupturas provenientes de la cultura occidental, pero también de las permanencias y continuidades de las sociedades indígenas en la Modernidad latinoamericana. Lo amerindio, entendido como el gesto histórico complejo de lo europeo, lo prehispánico, lo asiático y lo africano, se sintetiza en un tejido musical con el cual el autor convoca a sus lectores-oídores al conocimiento de historias densas, la escucha de otras posibilidades musicales, la reflexión sobre lo que somos como sociedad y, por qué no, a la elaboración de textos polivérsicos sobre el Tolima, América y el mundo.

La construcción de *Amerindio* es coherente con la manera sentipensante que otro maestro colombiano, Orlando Fals Borda, planteó hace más de 40 años, como el modo de ser y de hacer de una América *Latina* repleta de gente, de voces y de actos emancipadores que a diario reivindican el agua, la tierra, la vida y la memoria, con una vida que parece sencilla, pero que en realidad es la síntesis ardua, misteriosa y fascinante de la complejidad. La conversación y especialmente la escucha de músicos profesionales, antropólogos, historiadores, taitas y mujeres indígenas del Tolima están presentes en la escritura de *Amerindio*, resultado de la revisión y aprendizaje de textos diversos, voces múltiples y sonidos locales de la historia indígena.

La obra está compuesta por tres movimientos que pueden ser leídos como los tres momentos que perviven y se mantienen en el presente de la América india: El mundo prehispánico con

* Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en estudios de la Cultura de la UASB de Ecuador, estudios de Máster-Doctorado en Historia de América Latina UPO Sevilla España, sindicalista, miembro de la Asociación de Estudios Bolivianos, profesor de planta de la Universidad del Tolima y actualmente Director del Departamento de Artes y Humanidades de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de esta Universidad. Contacto: pediazp@ut.edu.co

sus gustos, temporalidades, alianzas y guerras; el momento de la Colonia que subvierte el orden existente acaparando el espacio y el tiempo de sociedades que desconoce, combate y casi siempre quiere exterminar; el tercer momento puede ser comprendido como el del tiempo de la vida republicana que en nombre de la modernización de la naciente sociedad decidió atacar las historias del subsuelo social amerindio. En los tres momentos la presencia permanente del chelo retrotrae los arrullos de la infancia de mujeres indígenas que calmaron el llanto de niños blancos y mestizos que, como el gran José María Arguedas, aprendió a reír, a decir y a contar el mundo con el idioma del indio y que, al estar y existir, demostraba que seguía siendo un evasor y opositor del despojo y del saqueo. El chelo presente en toda la obra es lo indio que subvierte, negocia y transculturaliza el proyecto de vida y de sociedad de la cultura occidental considerada dominante.

Lo amerindio, tal como lo plantean autores como el peruano José Carlos Mariátegui y el argentino-mexicano Enrique Dussel, es la expresión liberadora contra la historia oficial escrita sobre el territorio sudamericano por el gamonalismo, según el autor moqueguano, y por la Modernidad violenta, de acuerdo con el filósofo paceño-mendocino. Amerindia es el lugar de la igualdad sustentada en la diferencia: las sociedades prehispánicas que desde 1492 habitarán una tierra encubierta bajo el nombre de América; los europeos que desde ese año vendrán a habitar el llamado "Nuevo mundo"; los hijos, nietas y bisnietos nacidas/os en las tierras de la conquista y colonización del Abya-Yala, el Tahuantisuyu y el mundo Anáhuac.

Ante la embestida cultural de la globalización que homogeniza las sociedades y abandona el pasado, sustentada en la obsesión de un mundo actual presentista, el maestro Zambrano ha realizado un trabajo de filigrana que reúne la historia local densa, abigarrada, definida desde los procesos de aculturación, pero también desde los sincretismos musicales que revaloran, resignifican y actualizan los sonidos, los instrumentos y las tonalidades de la población indígena de este continente.

El trabajo musical que se pone a consideración del público responde al compromiso ético del autor que decide transgredir los gustos, los intereses y las ideas consumadas sobre la música clásica, ofreciendo un trabajo musical abigarrado que no asume lo indígena como una pieza exótica, folclorizada y perdida en la historia colombiana, sino como una experiencia política-estética viva y presente en el país y en el continente. *Amerindio* es, entonces, la reivindicación de la historia también constitutiva de este territorio y de sus sociedades, que suena y canta de manera insurrecta por la libertad de las sociedades y por la vida digna.

Concierto Amerindio,
Para violonchelo, orquesta, percusión sinfónica y percusión indígena.

Cuando escribí la primera obra sobre nuestra cultura indígena, titulada "Maiporo y Cailima", basada en una historia de amor, creí haber concluido. Sin embargo, después de abrir esa puerta ancestral, continué con la Cantata breve "Tierra", a partir de la carta de respuesta del jefe de los Pieles Rojas al presidente de los EE.UU., Franklin Pierce, escrita en 1854. Luego fue la Cantata "Tiempo de Luz", a partir de la leyenda del Indio Dormido. Posteriormente vendría "Ibanasca", que, más que una obra musical, fue concebida como un ritual que convocaba nuestra memoria colectiva a recordar el momento en que la dirigente Dulima, de la tribu pijao, fue quemada viva por los españoles, en la naciente Ibagué, como un coletazo de la Inquisición.

Impulsado por una fuerza interior, cada vez me convencía más de que en la antología del alma estaban grabados los cantos, los sueños, los gritos y las angustias de nuestros antepasados como memoria genética, que me permitía saber que las emociones se transmitían fielmente de padres a hijos, y se registraban definitivamente en el archivo universal de las emociones.

Siempre de la mano del poeta y filósofo amigo, Ricardo León Franco, adelanté esta larga travesía hasta llegar al Concierto Amerindio, que consolida el camino de las anteriores, en la búsqueda de lo que los indígenas llaman la liberación de la madre tierra.

Esta obra marca los pasos de lo iniciado hace cuatro décadas, en la que el violonchelo solista, más que pretender una muestra de virtuosismo, como es lo esperado, se presenta como el oferente del "ceremonial-ritual", durante los tres movimientos del concierto.

No pretendo hacer de la obra una reconstrucción arqueológica, pero sí el encuentro de un canto americano, logrado a través del acercamiento a los saberes indígenas.

Los años dedicados al tema son, sin duda, la mejor ofrenda que hago a la cultura pijao. El tiempo es el elemento vivo de la música, y el más valioso tesoro de la vida.

César Augusto Zambrano Rodríguez

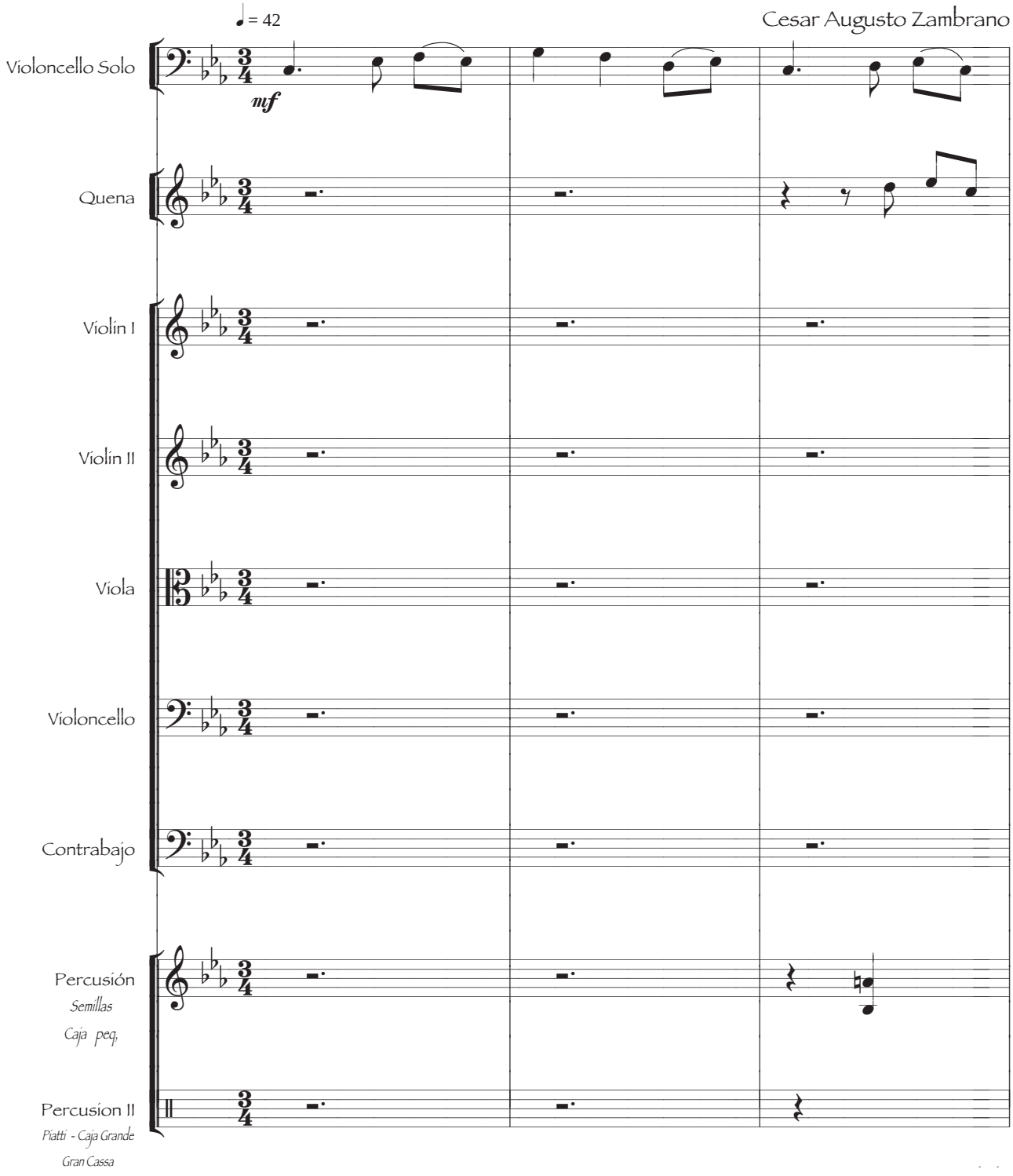
Ibagué, abril 2017

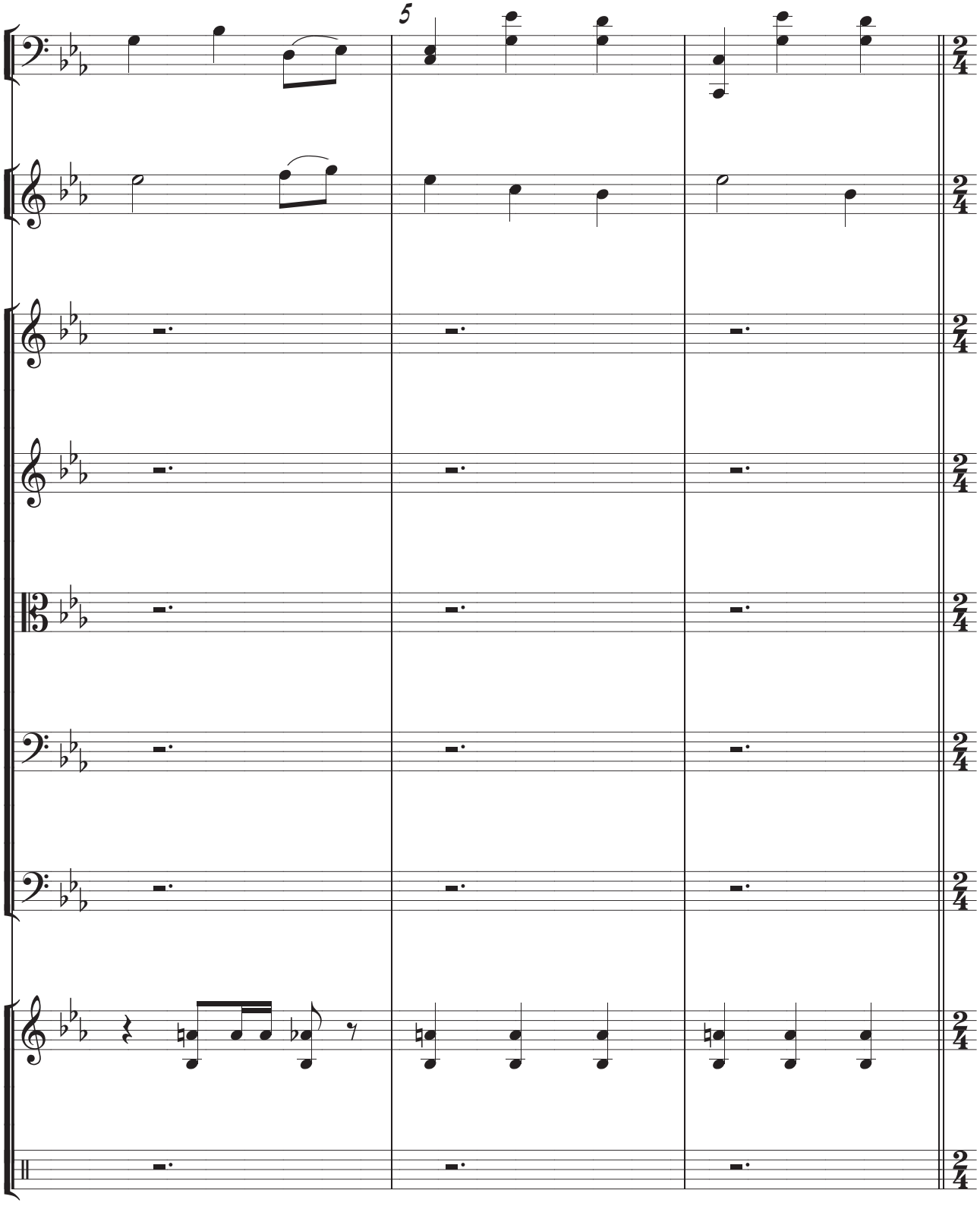
CONCIERTO

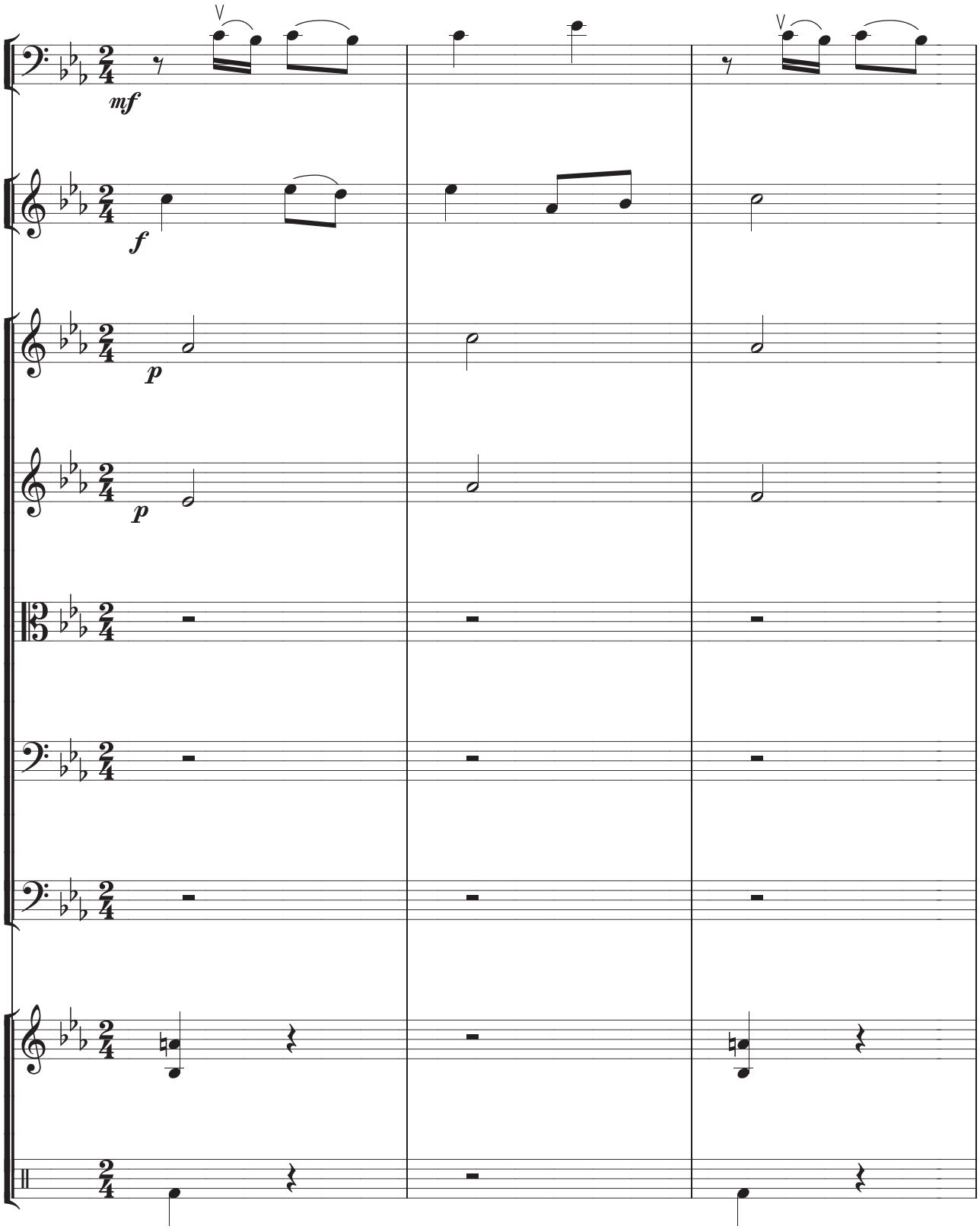
Para Violoncello, Quena, Orquesta de Cámara, Percusión indígena y sinfónica

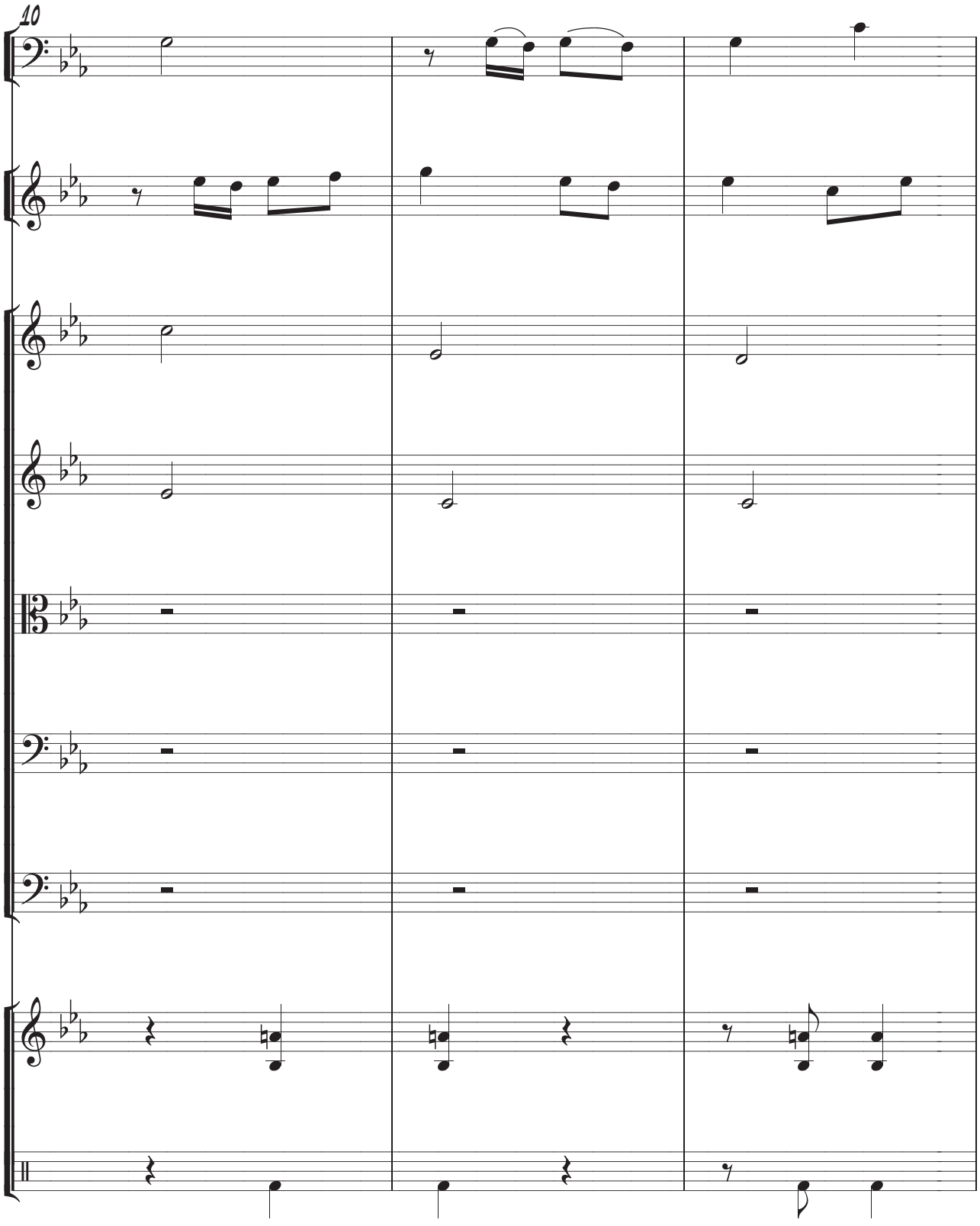
"AMERINDIO"

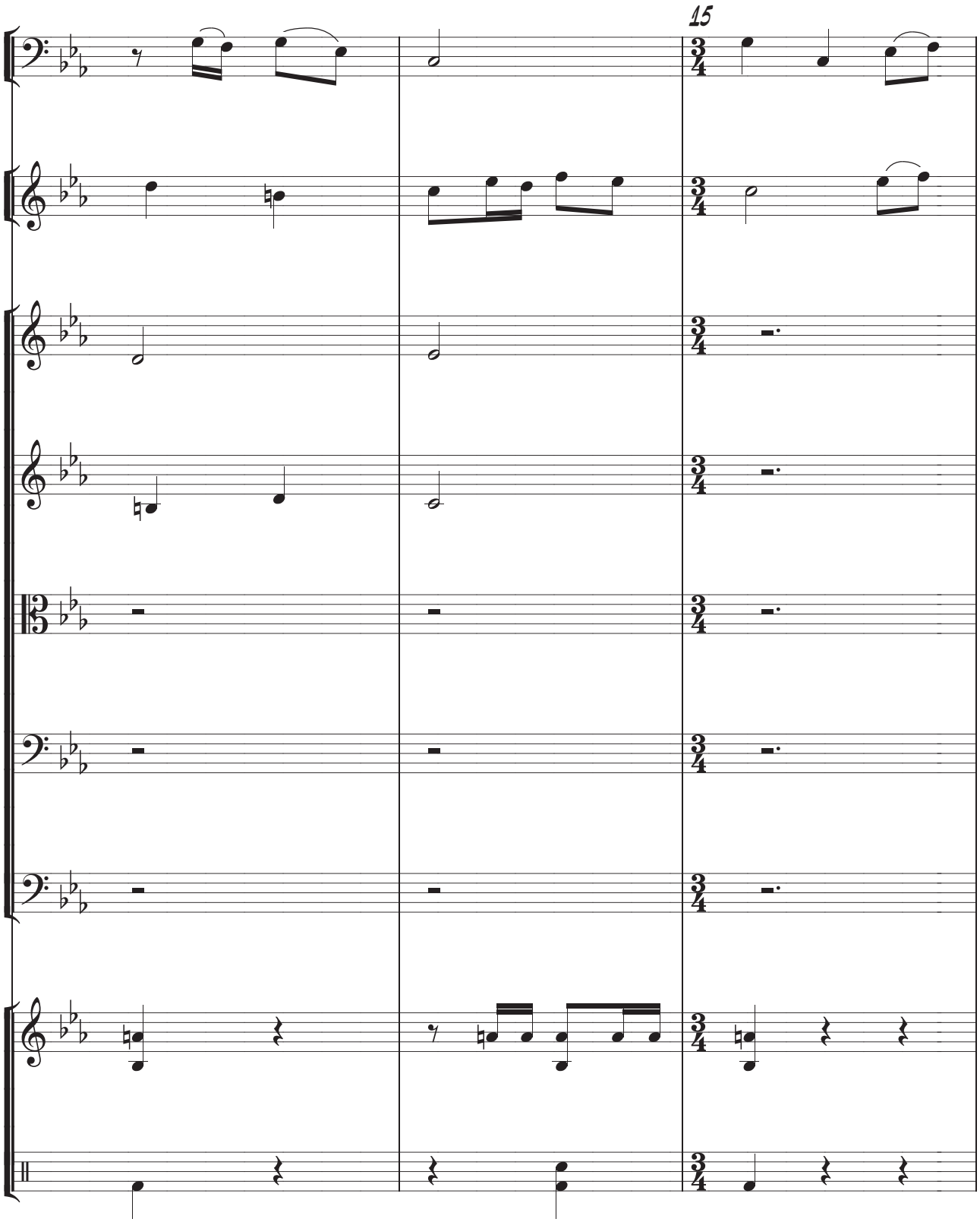
I. LENTO

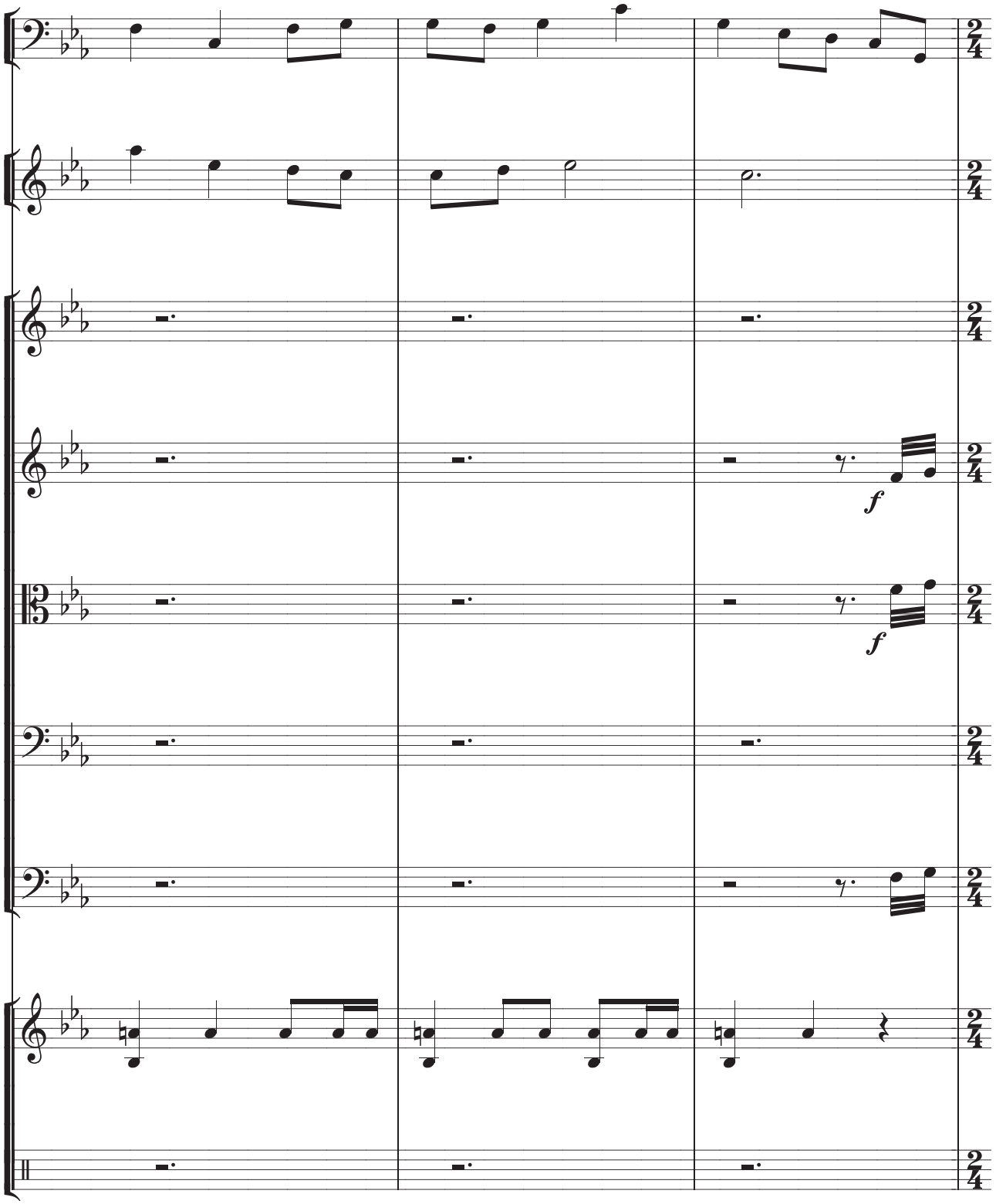


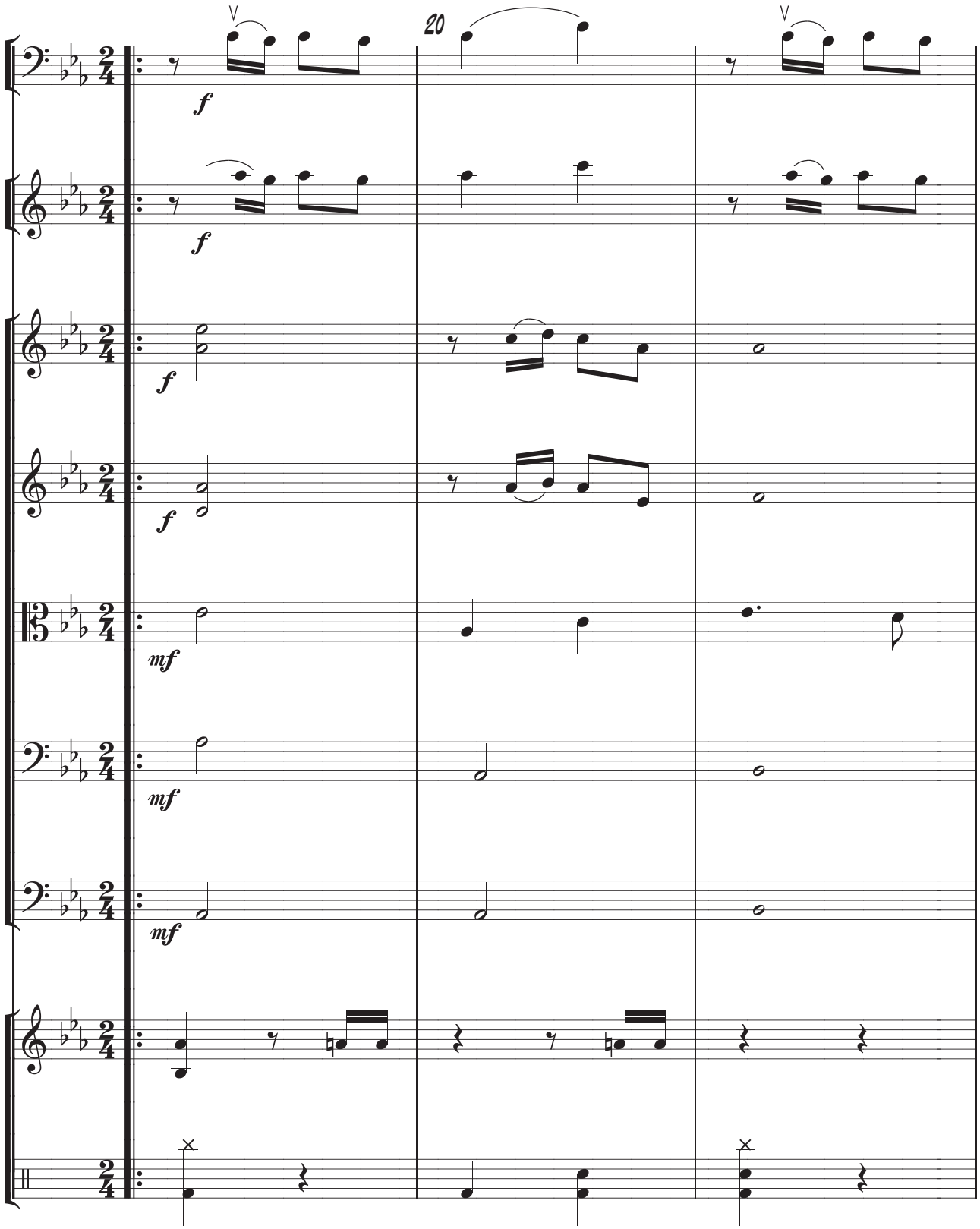

5

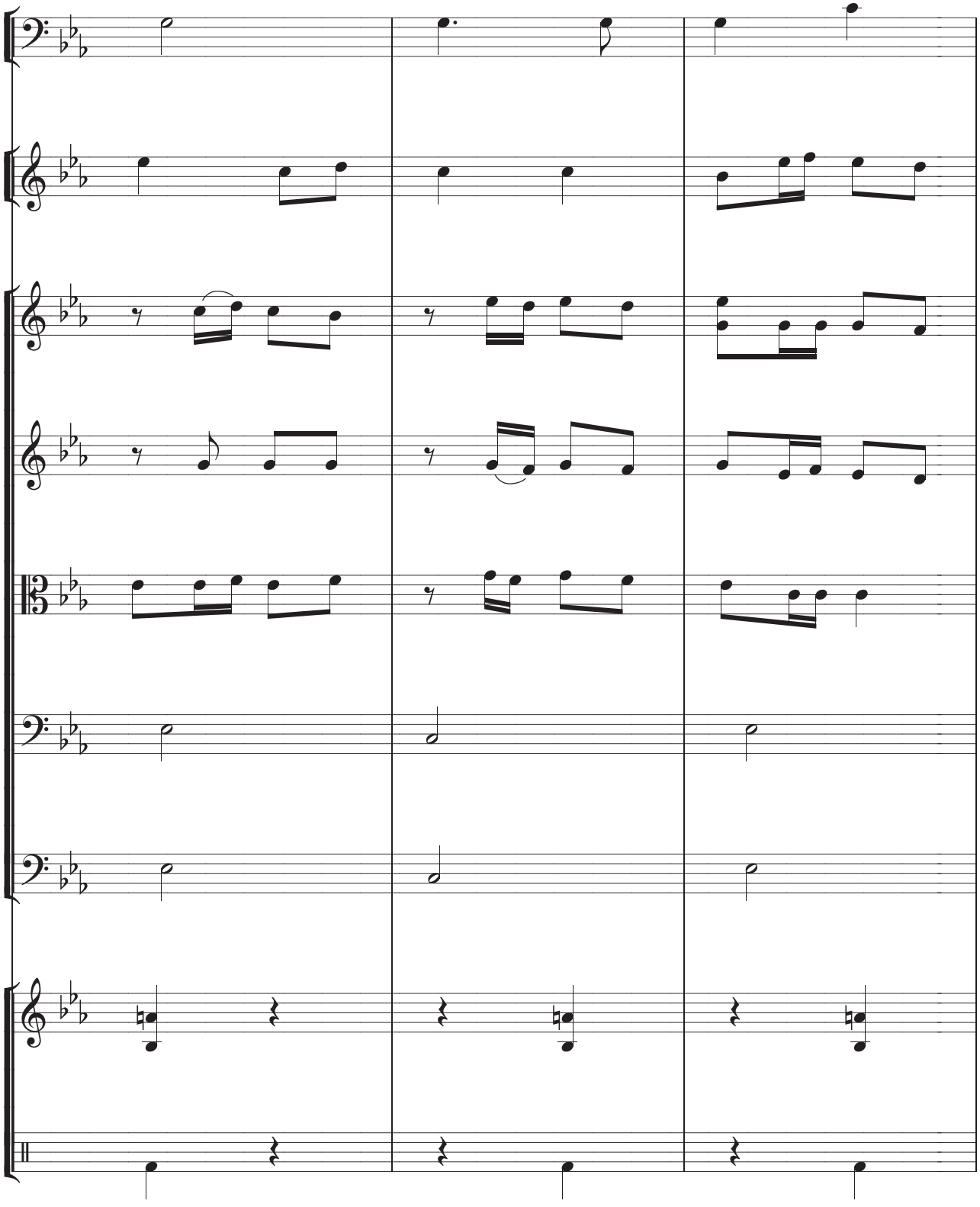

mf
f
p
p

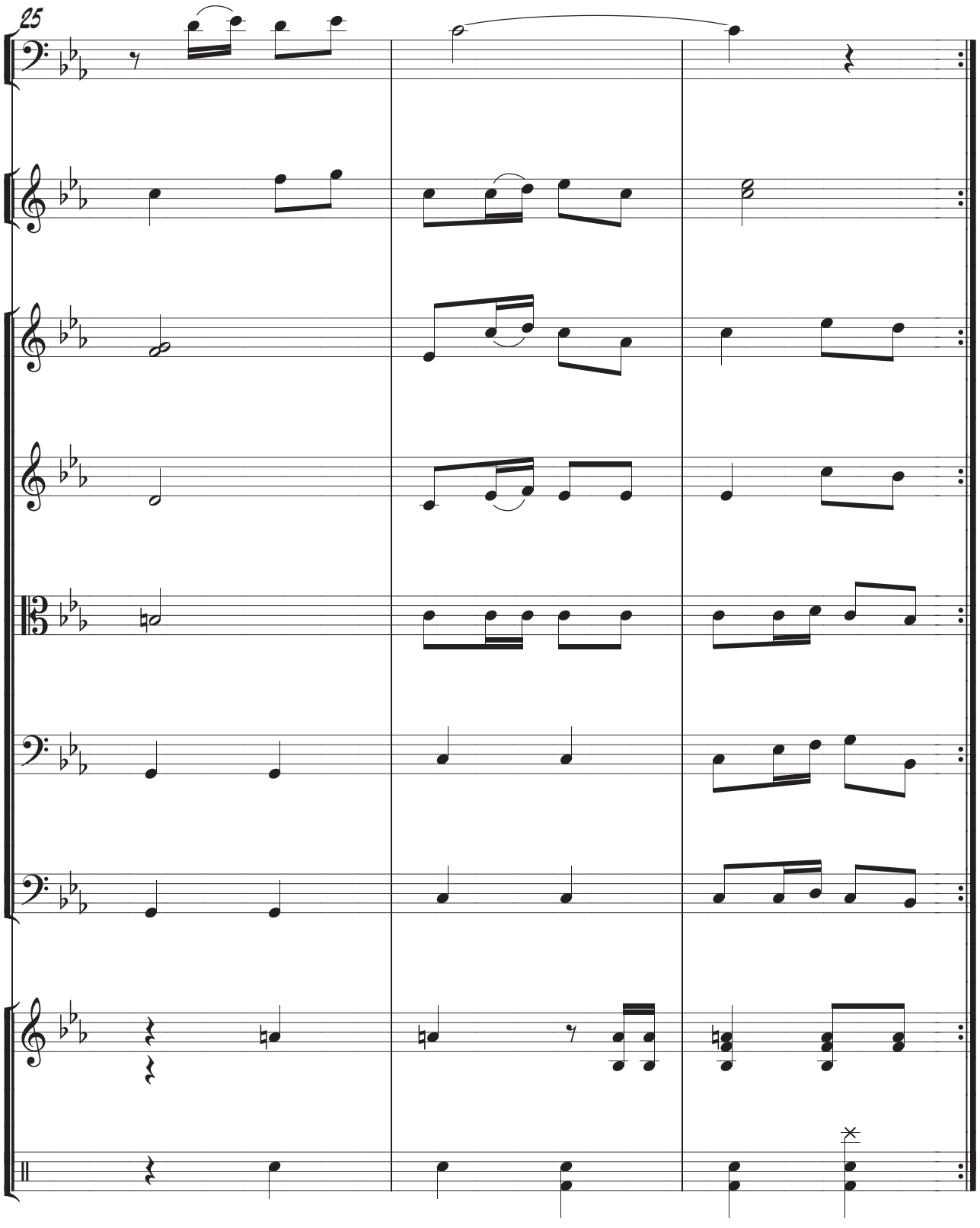

10

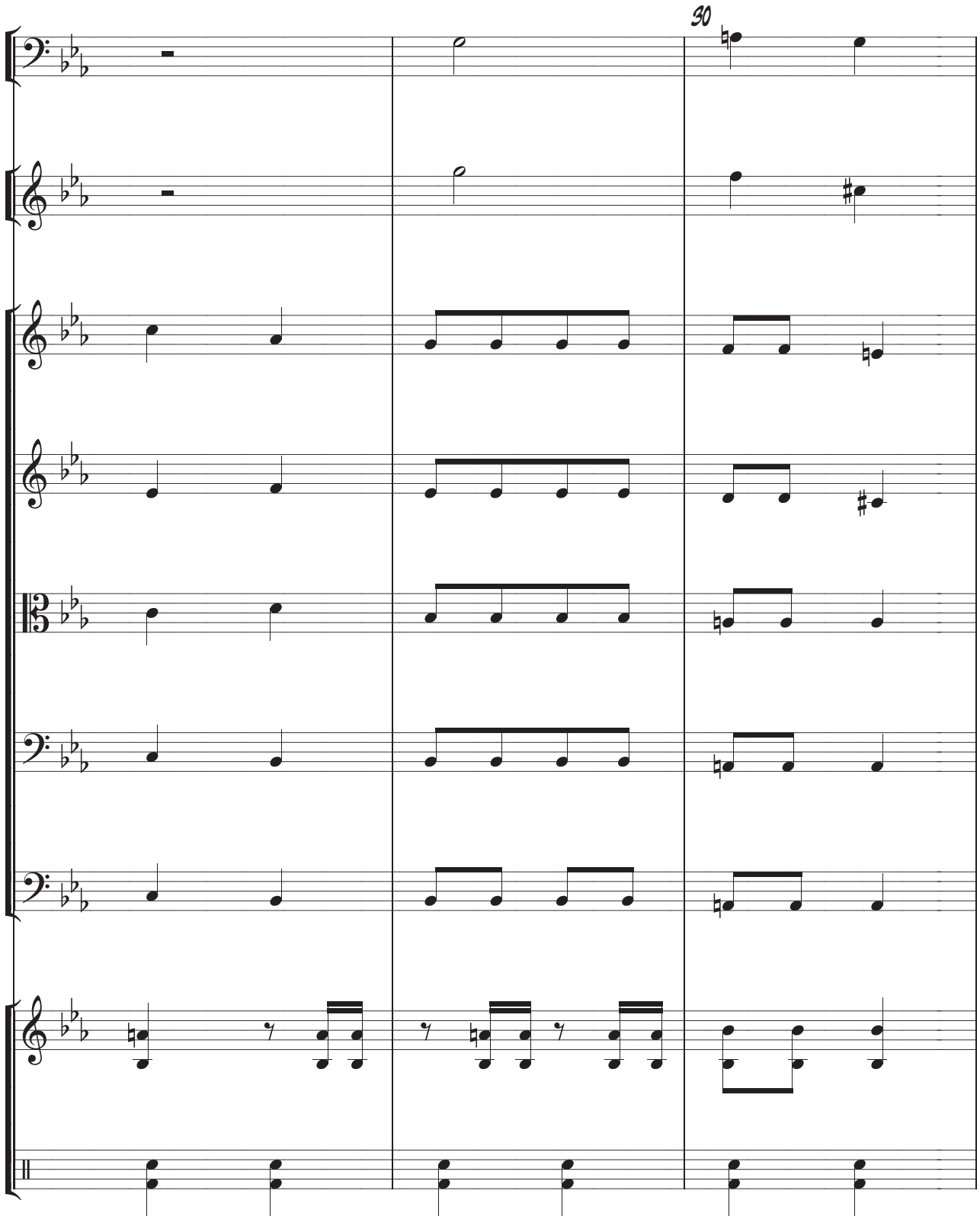

15

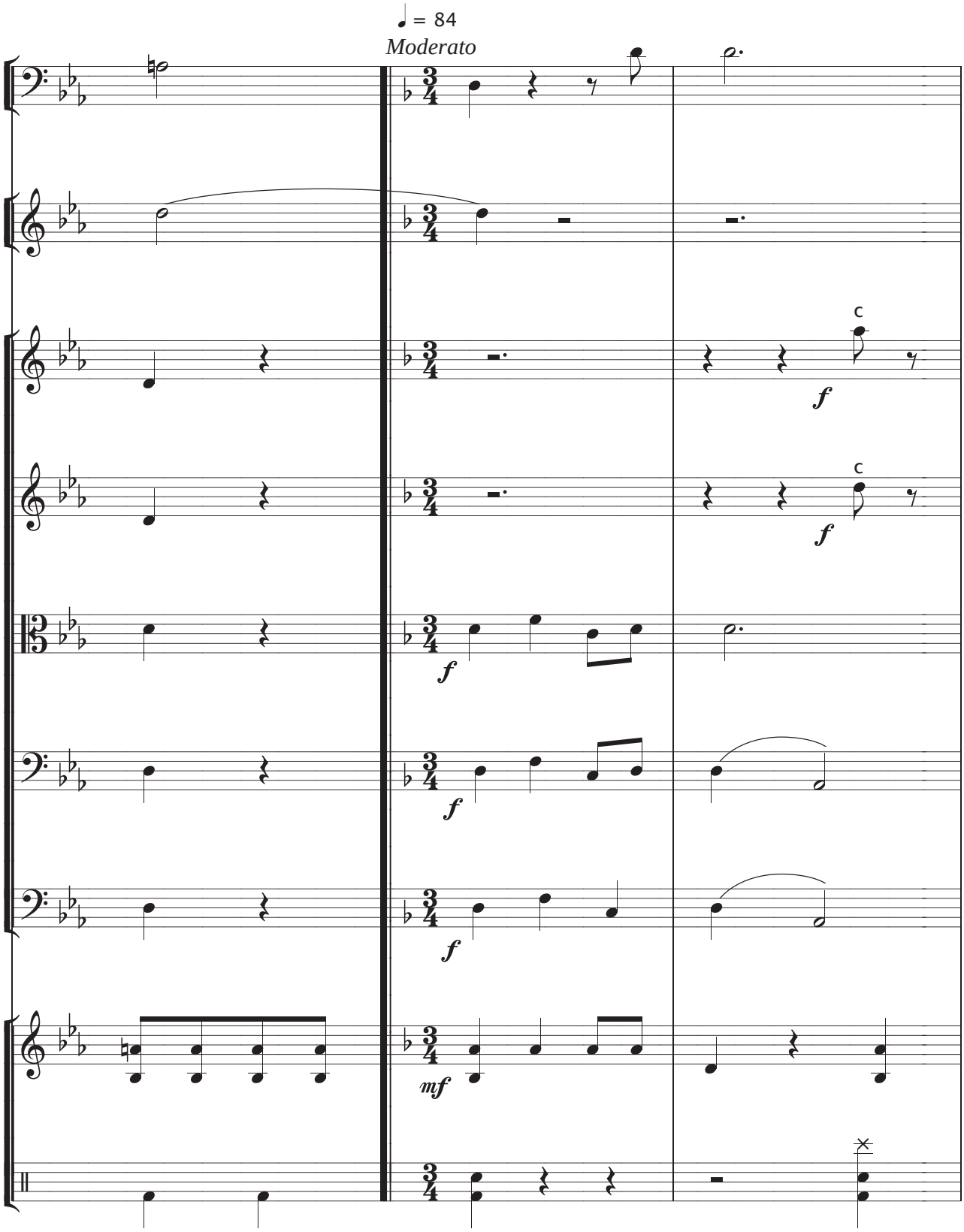

f
f

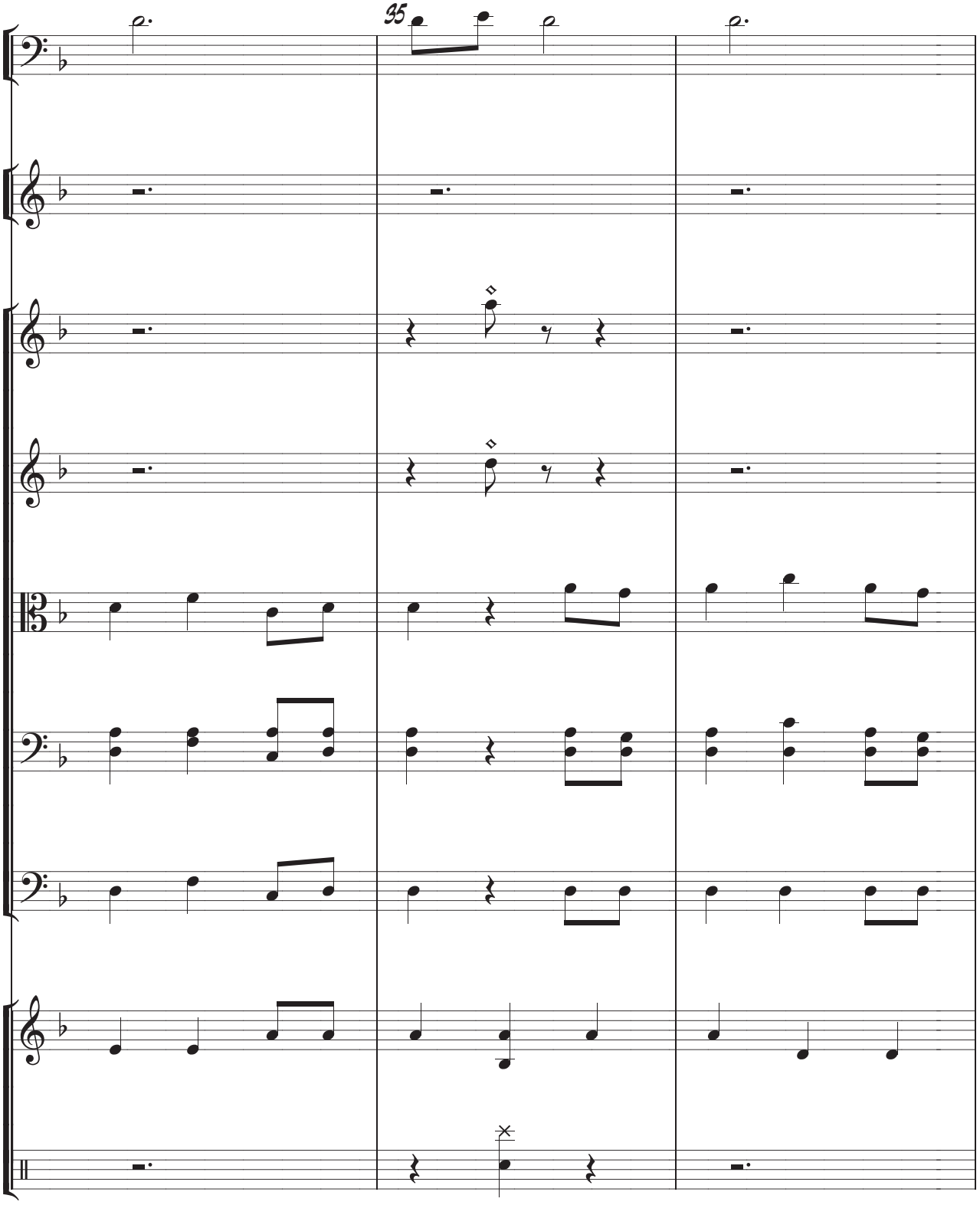

20
f
f
f
f
mf
mf
mf

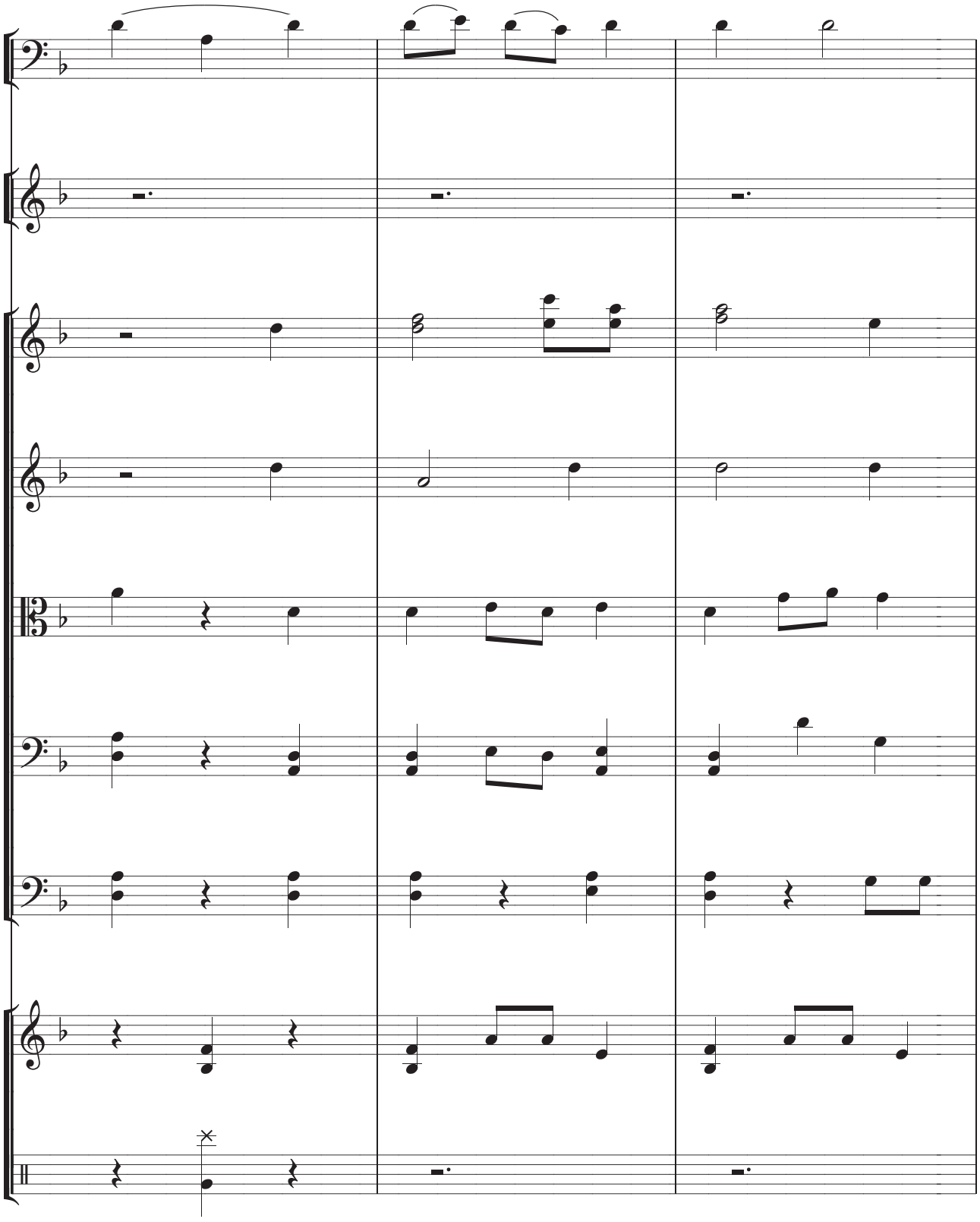


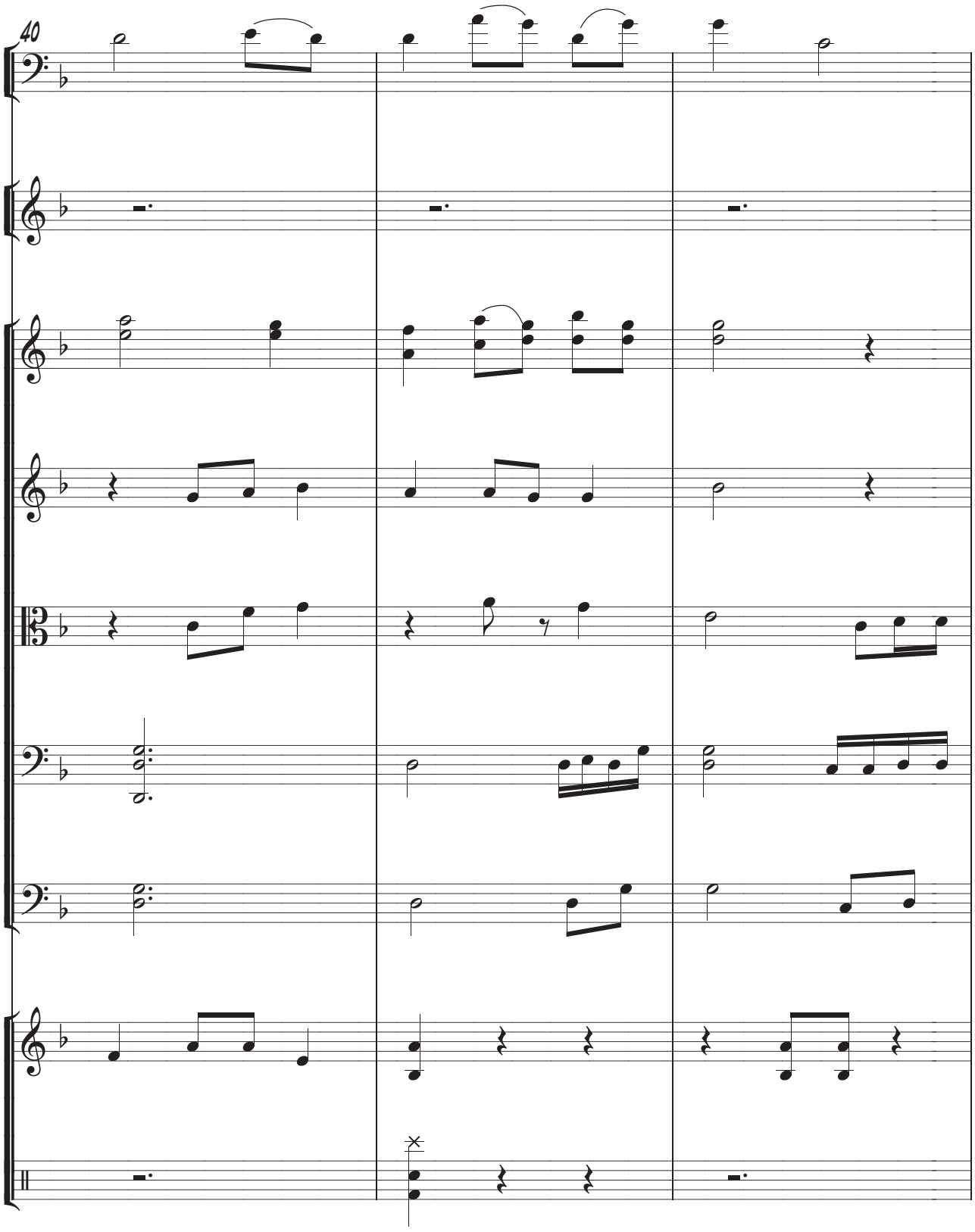

25

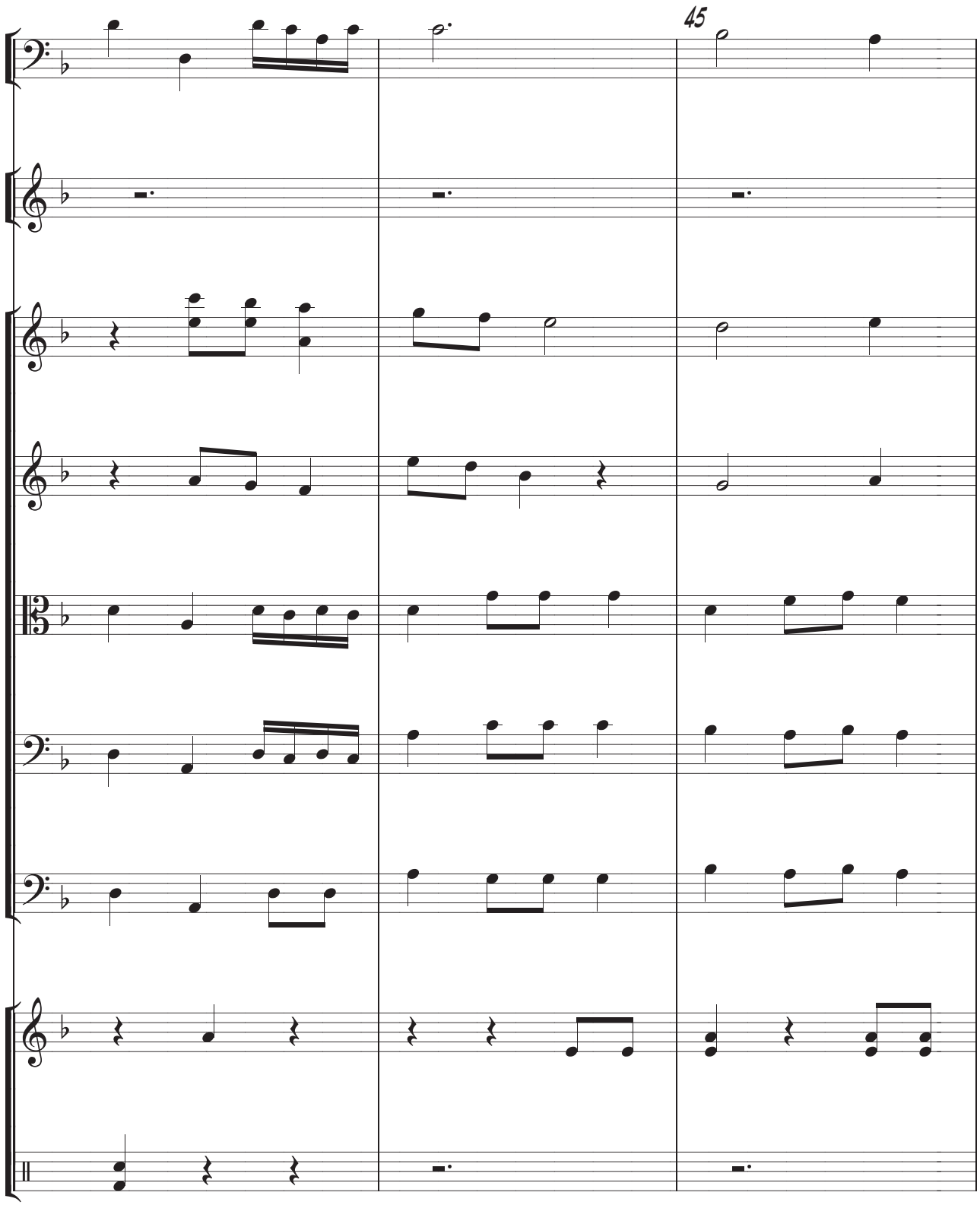

30

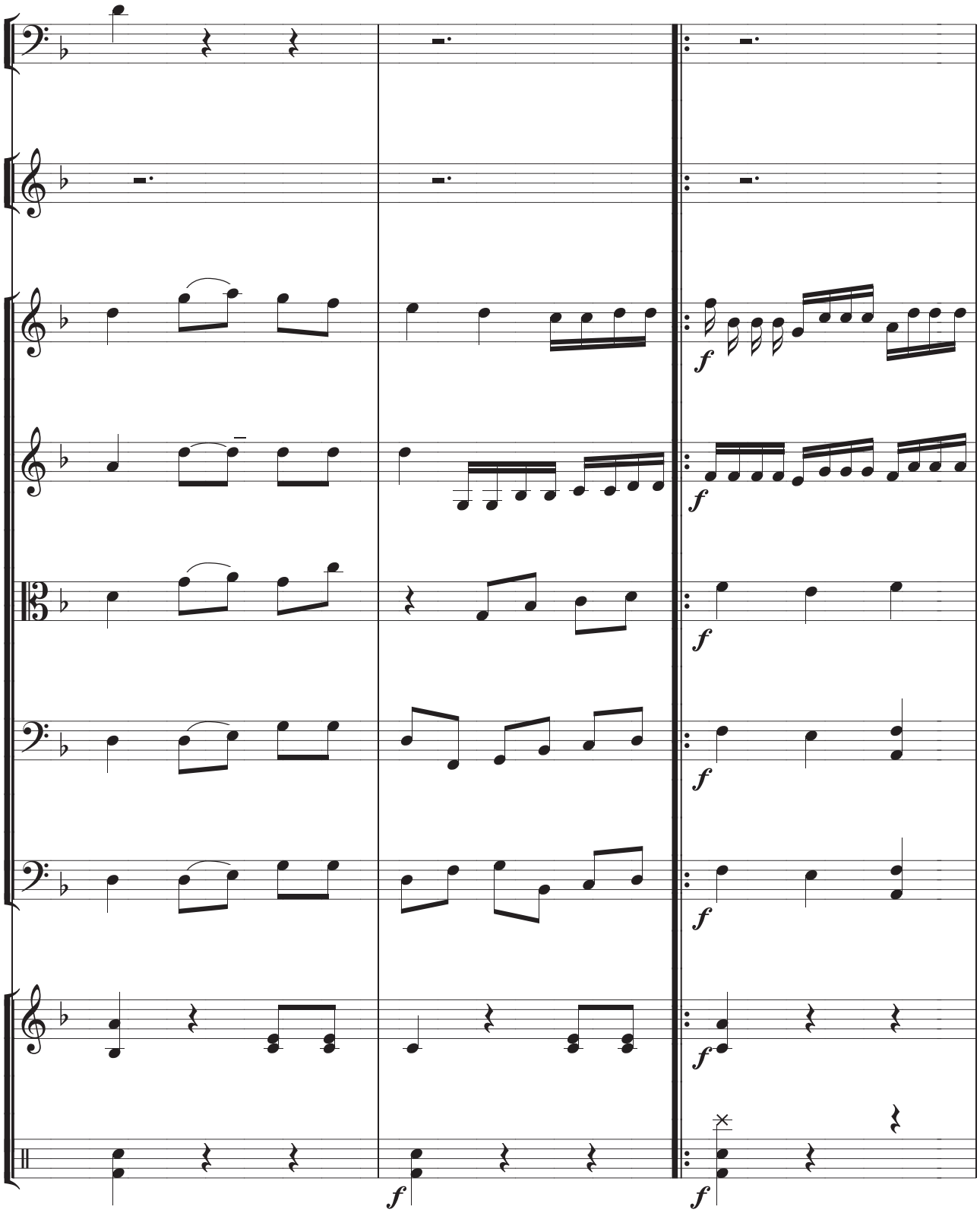

♩ = 84
Moderato
C
f
C
f
f
f
f
mf

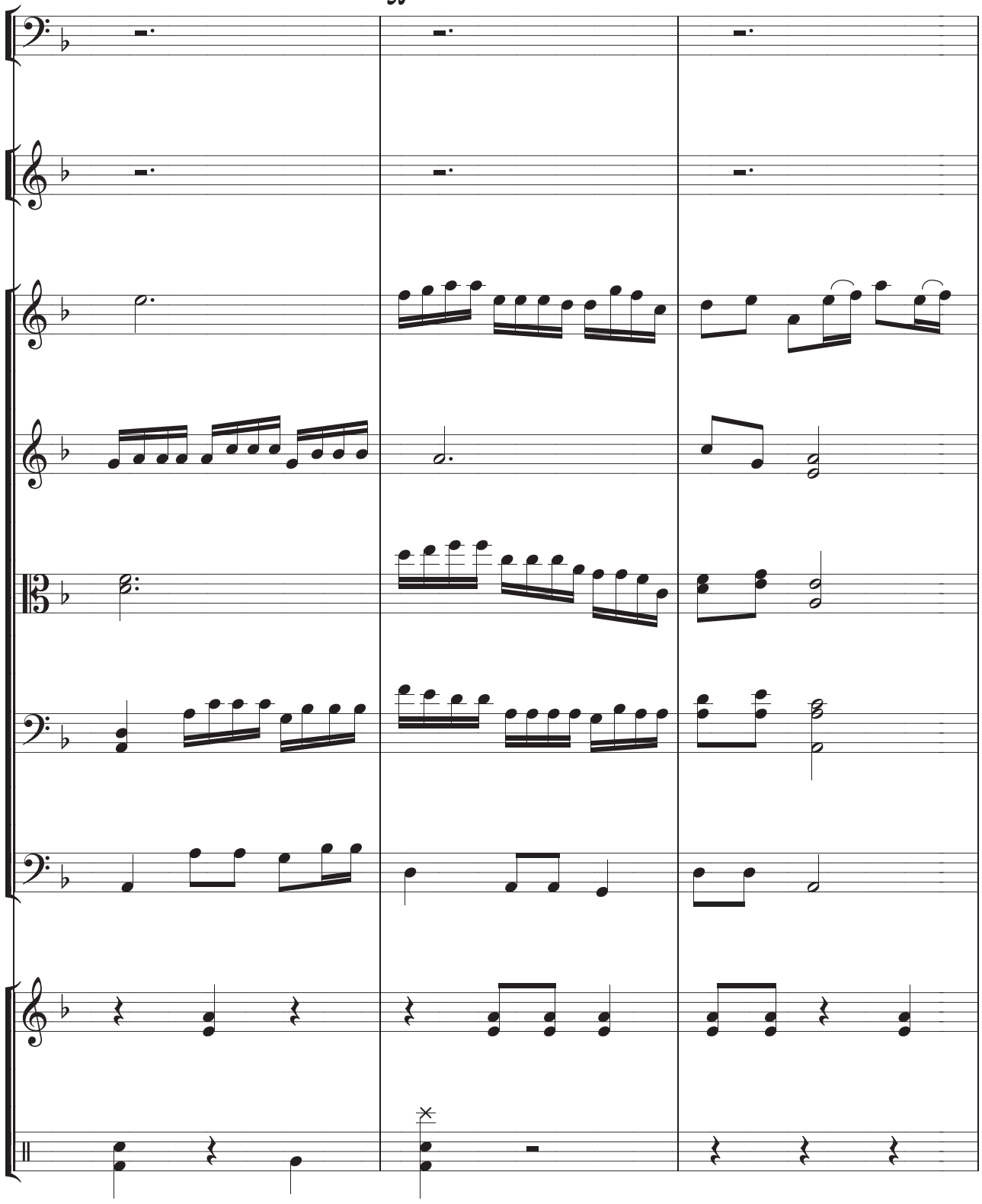

35

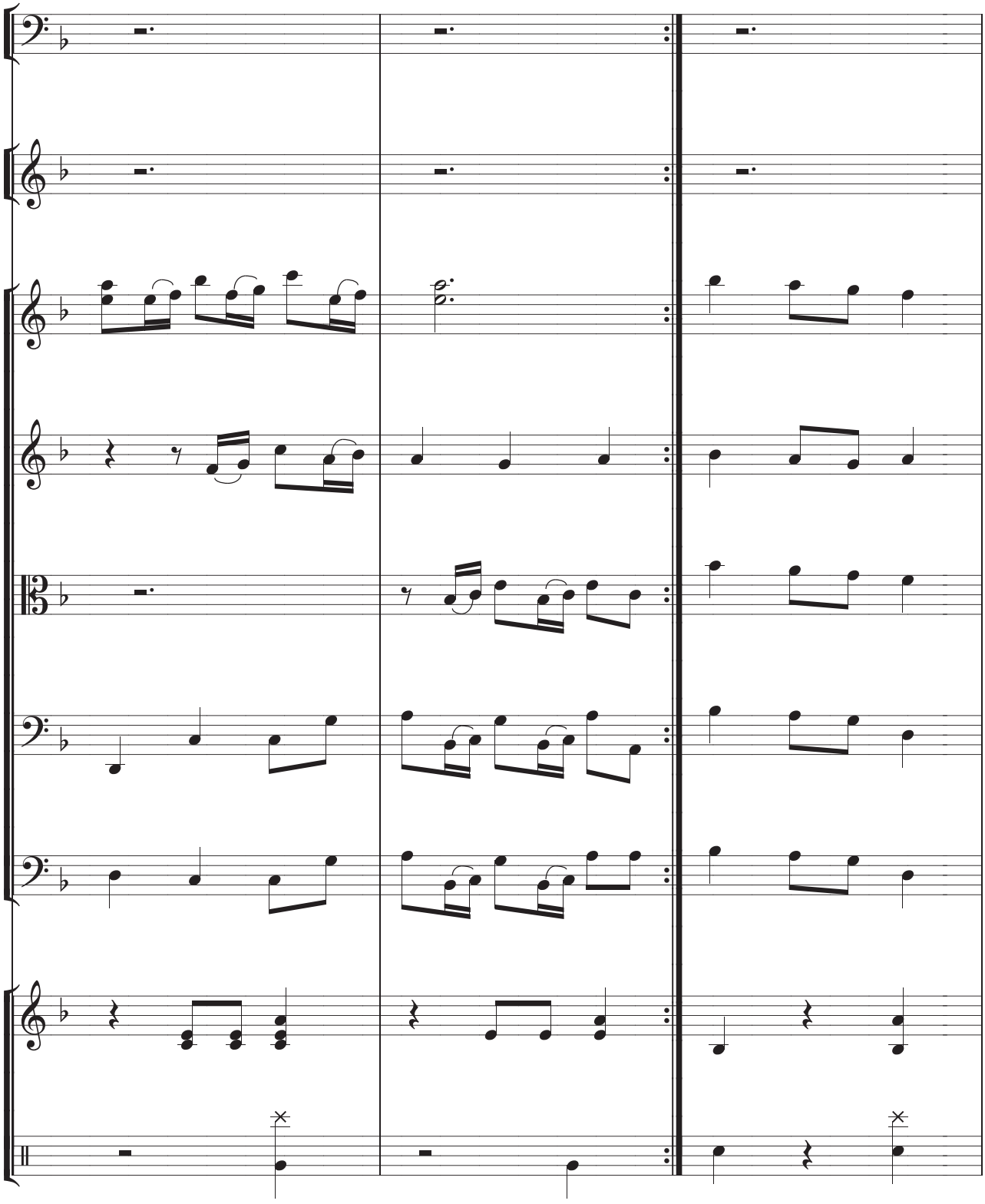


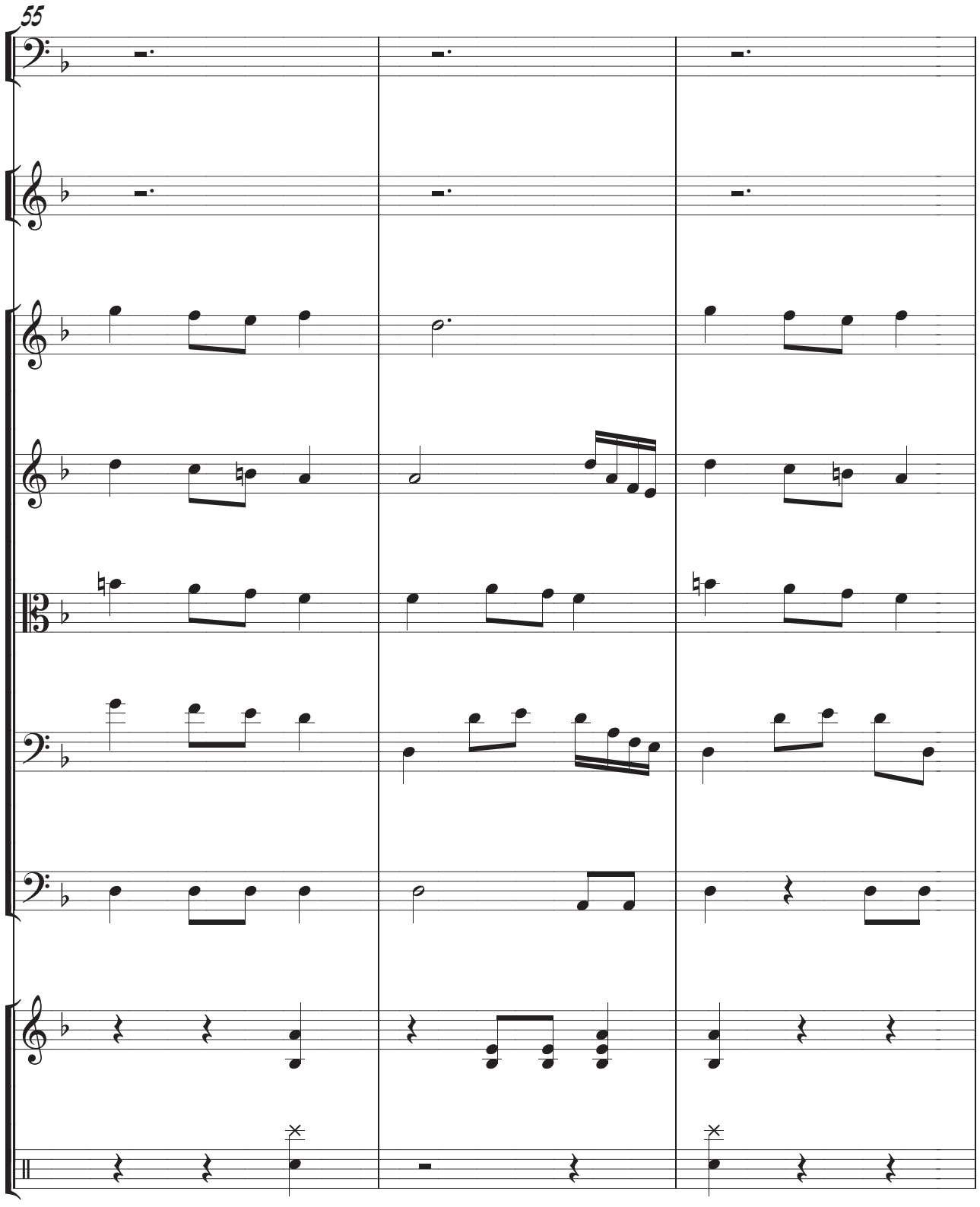

40

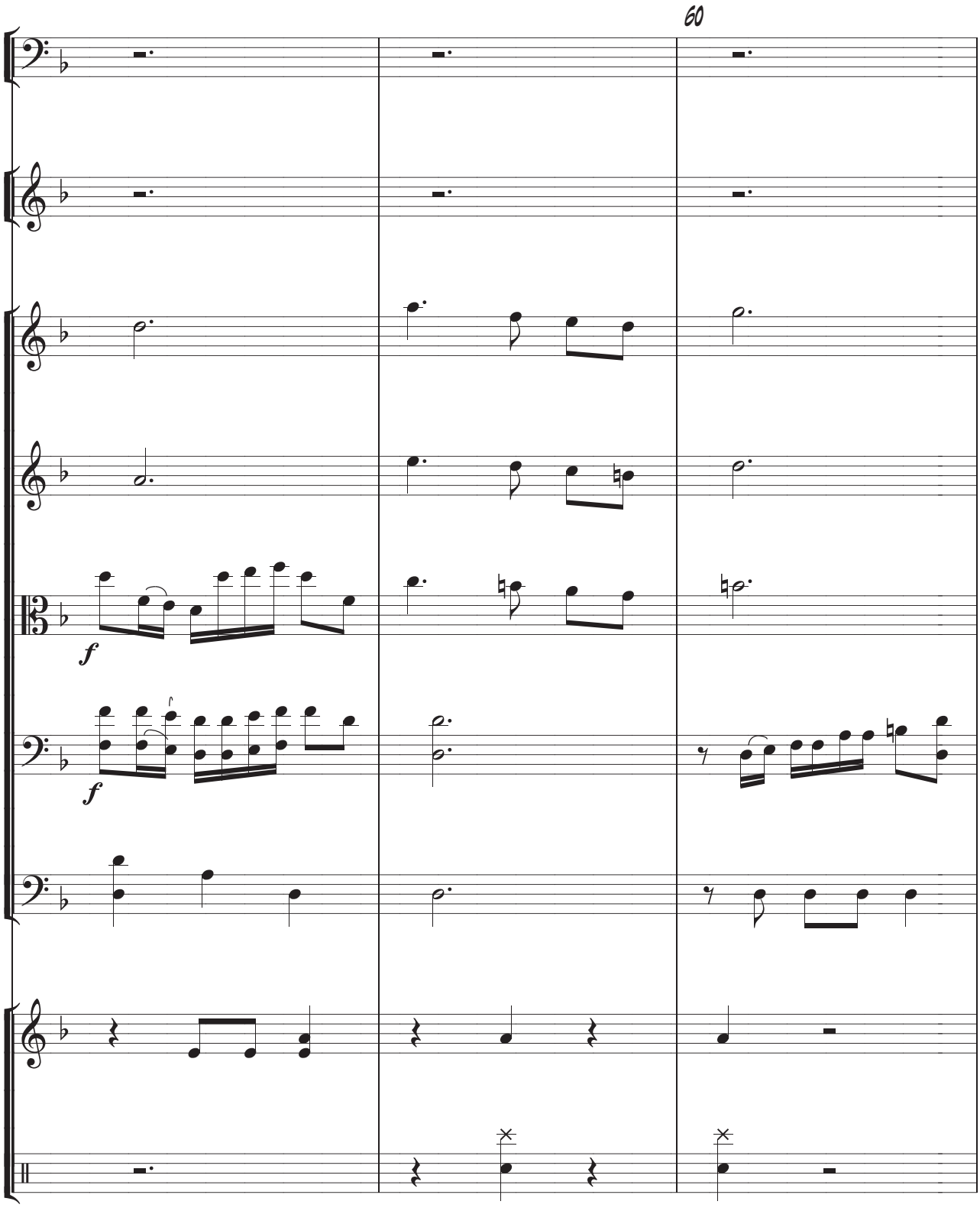

45

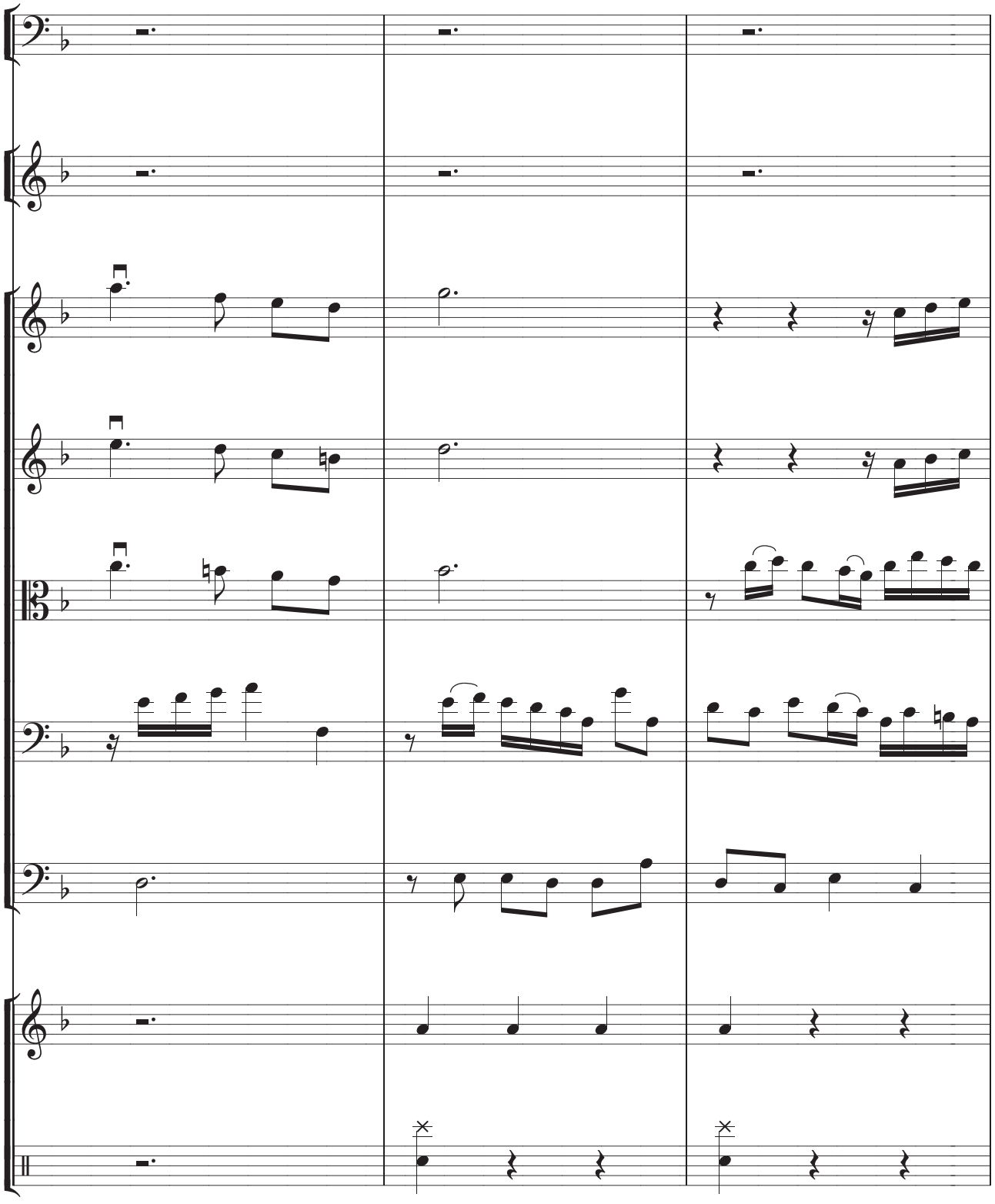

f
f
f
f
f
f
f
f
f

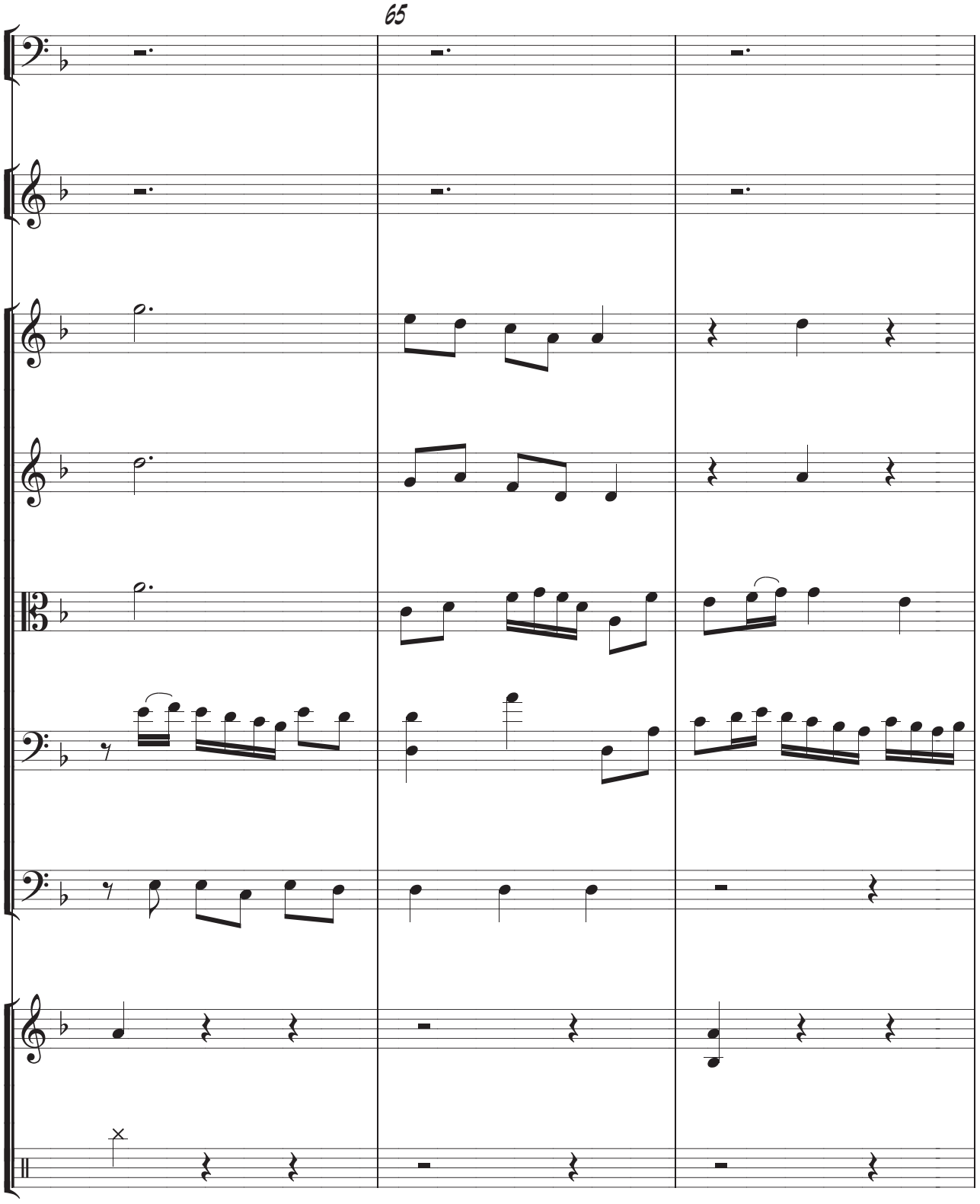


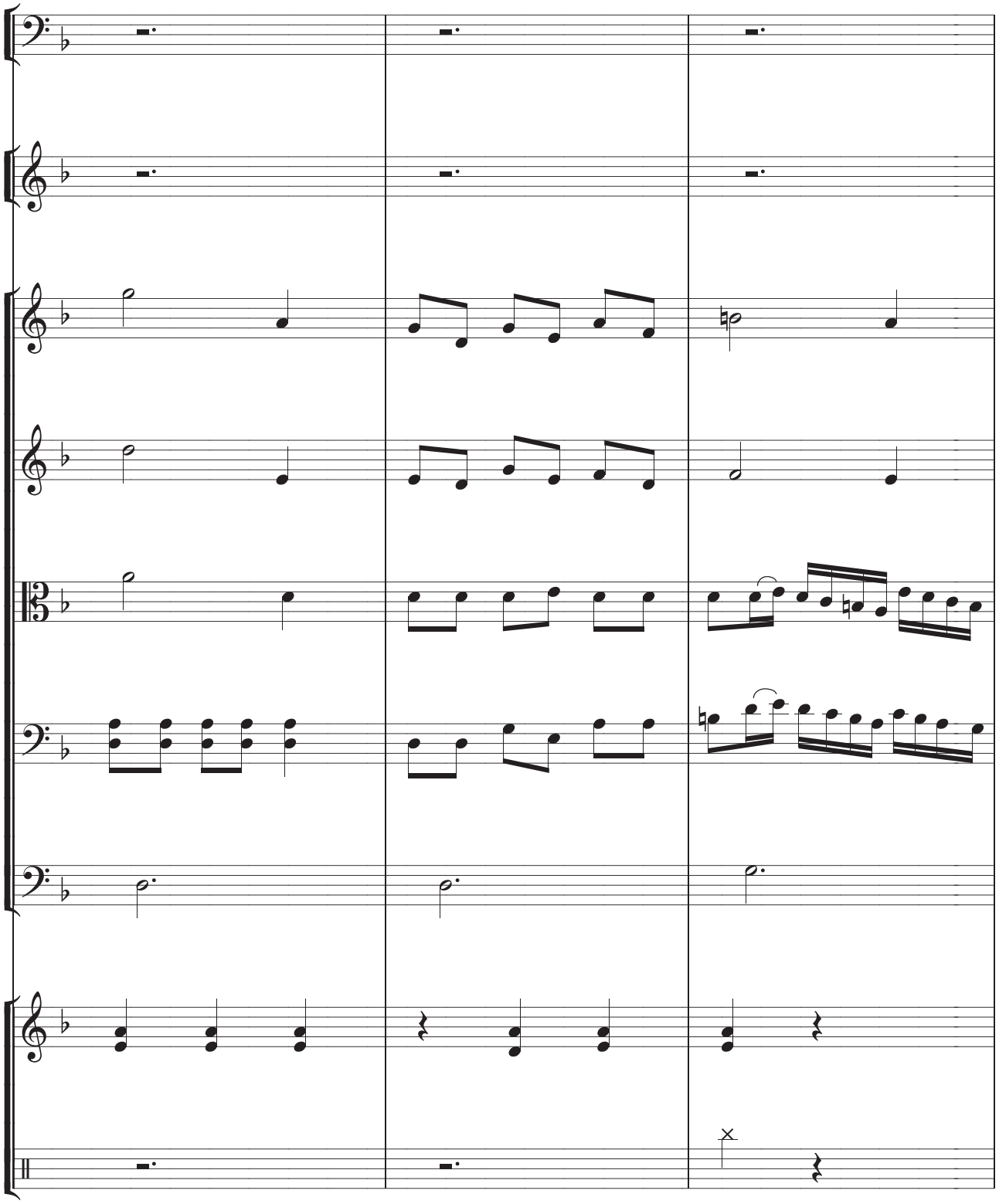


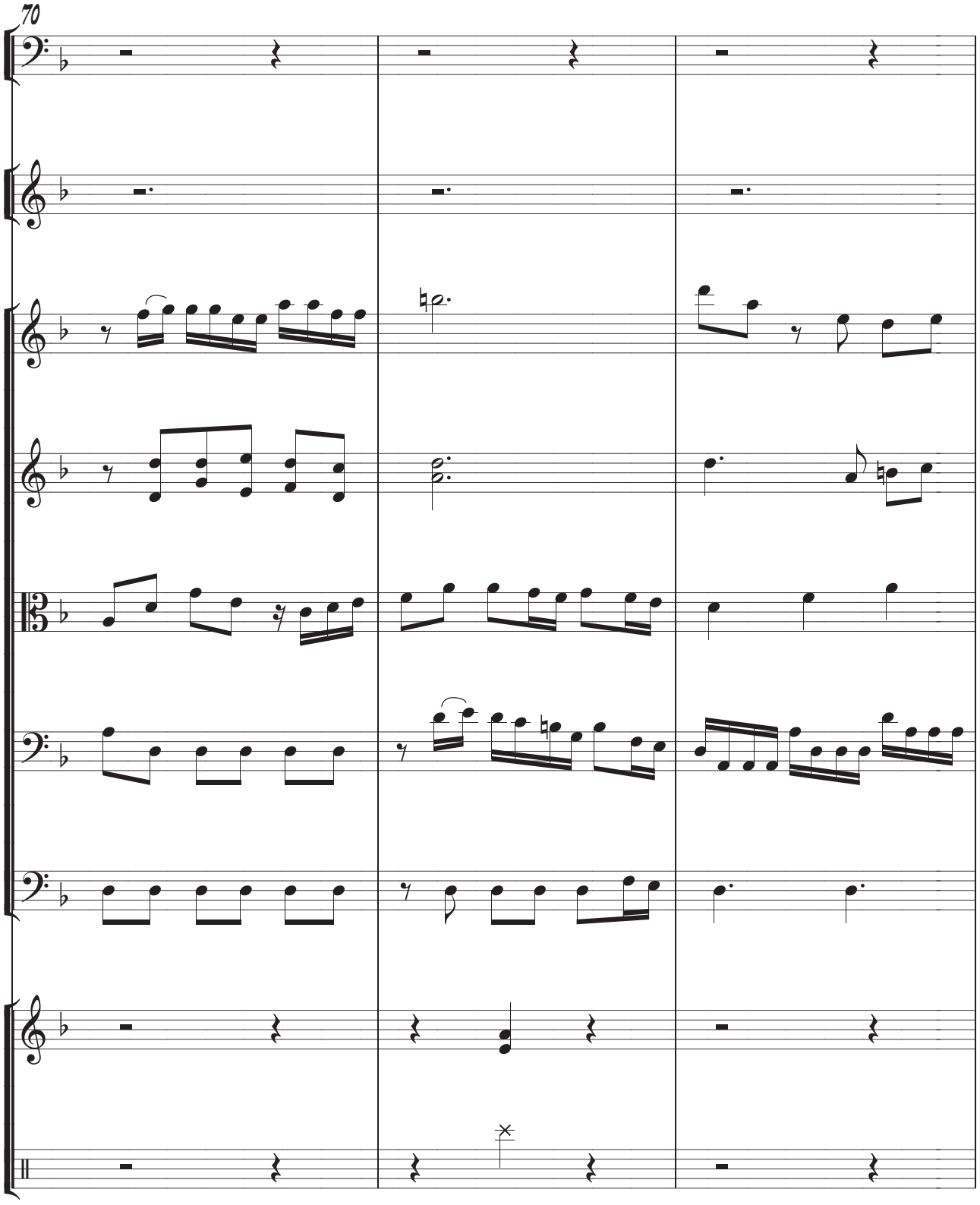

55

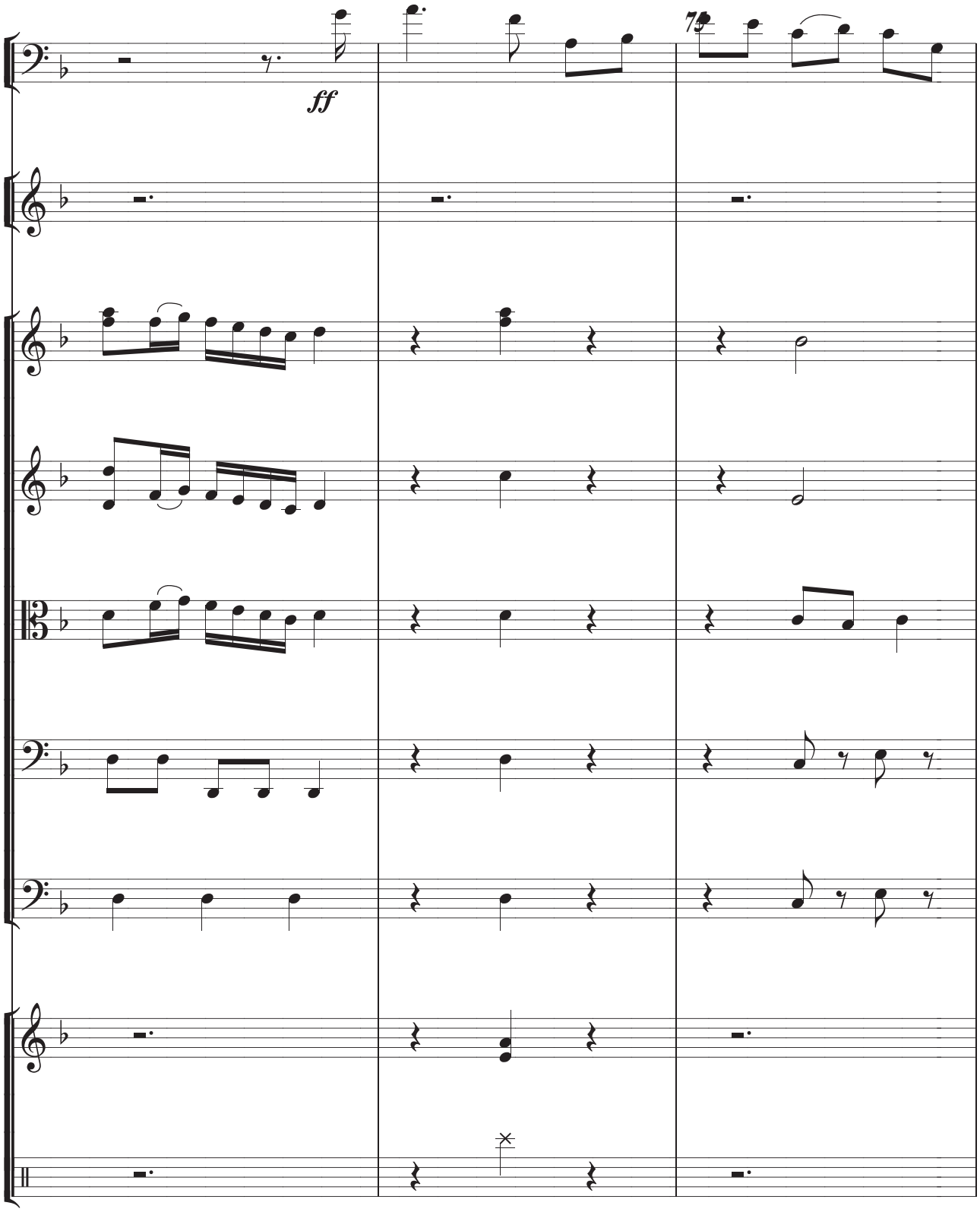

60
f
f

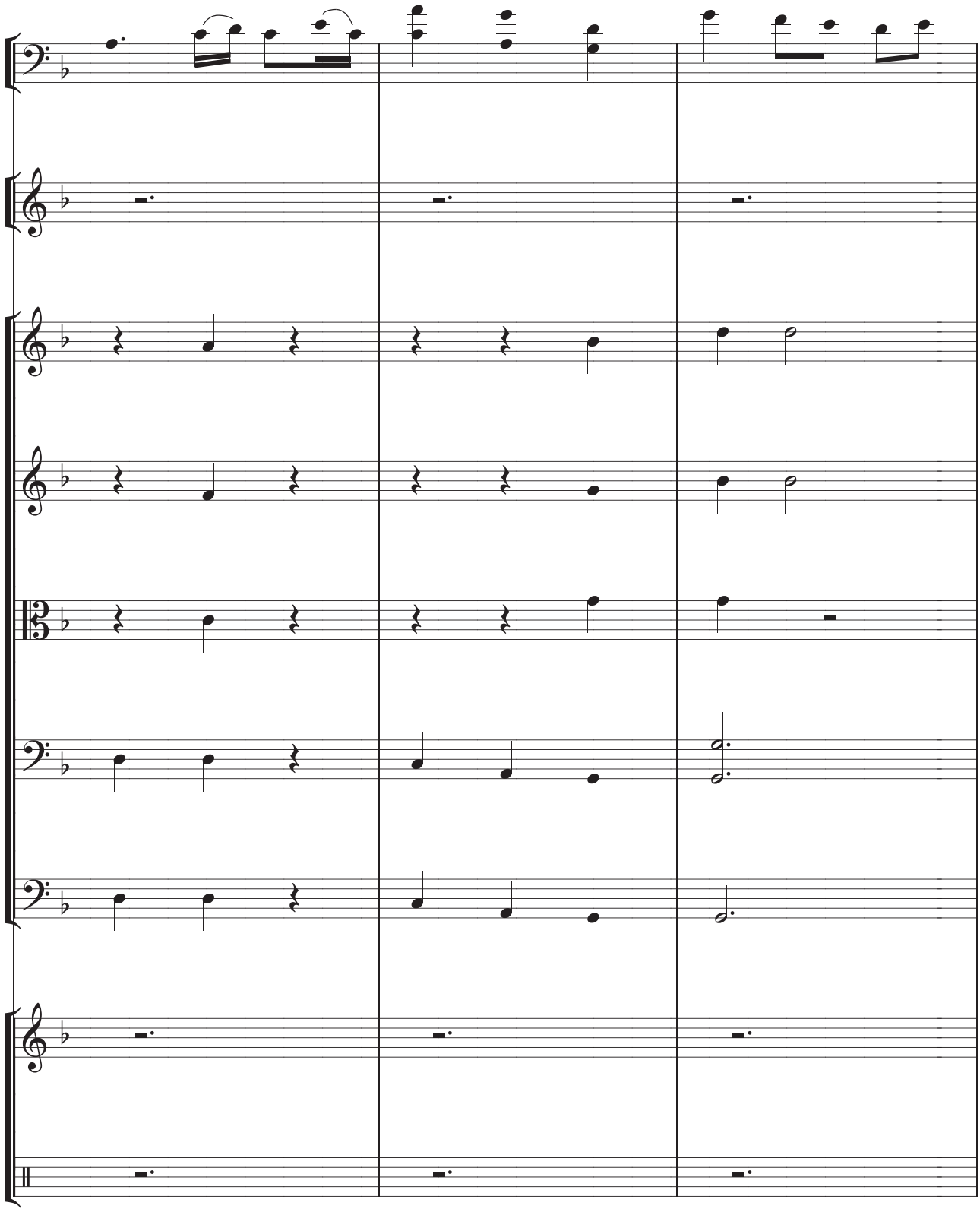


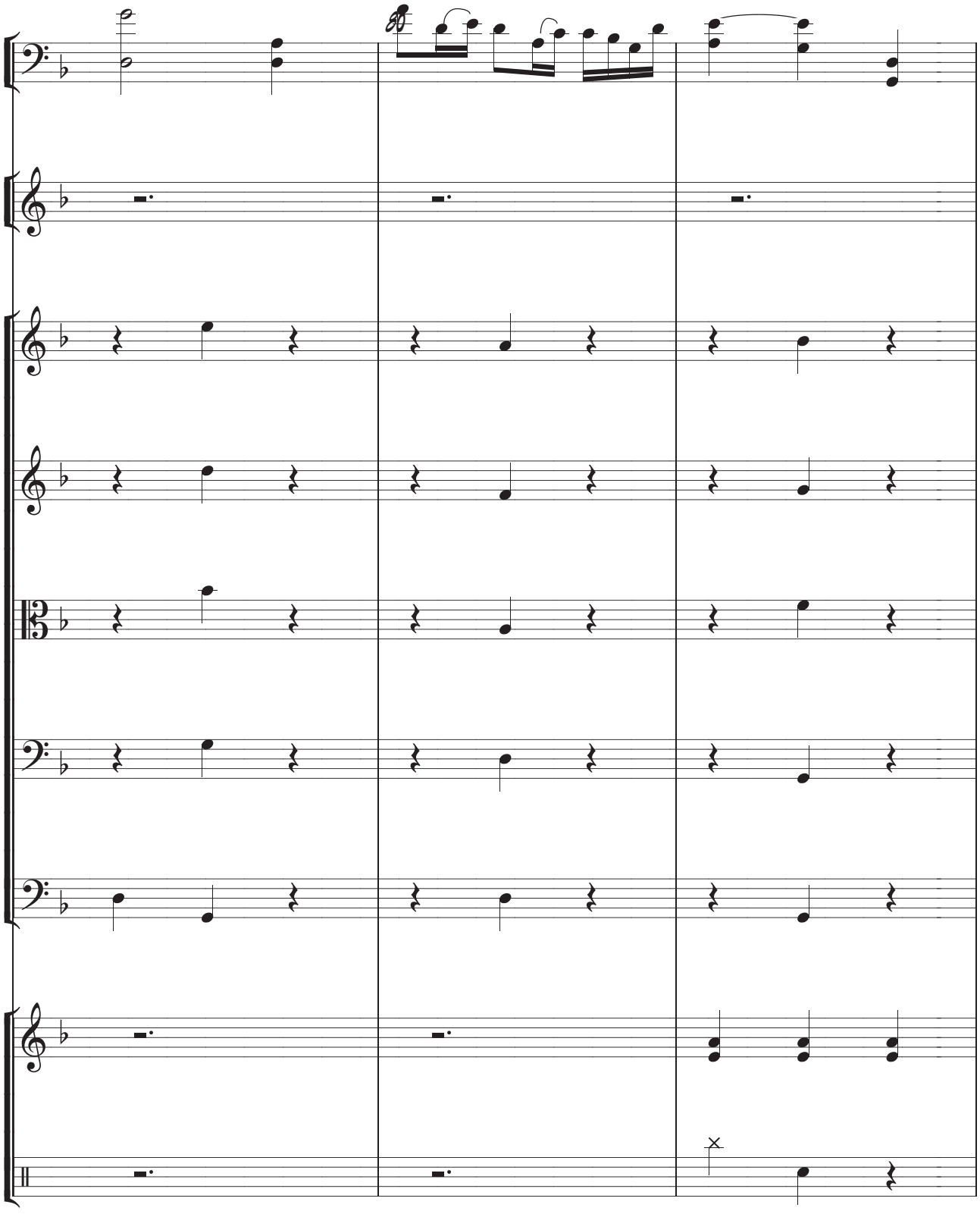

65

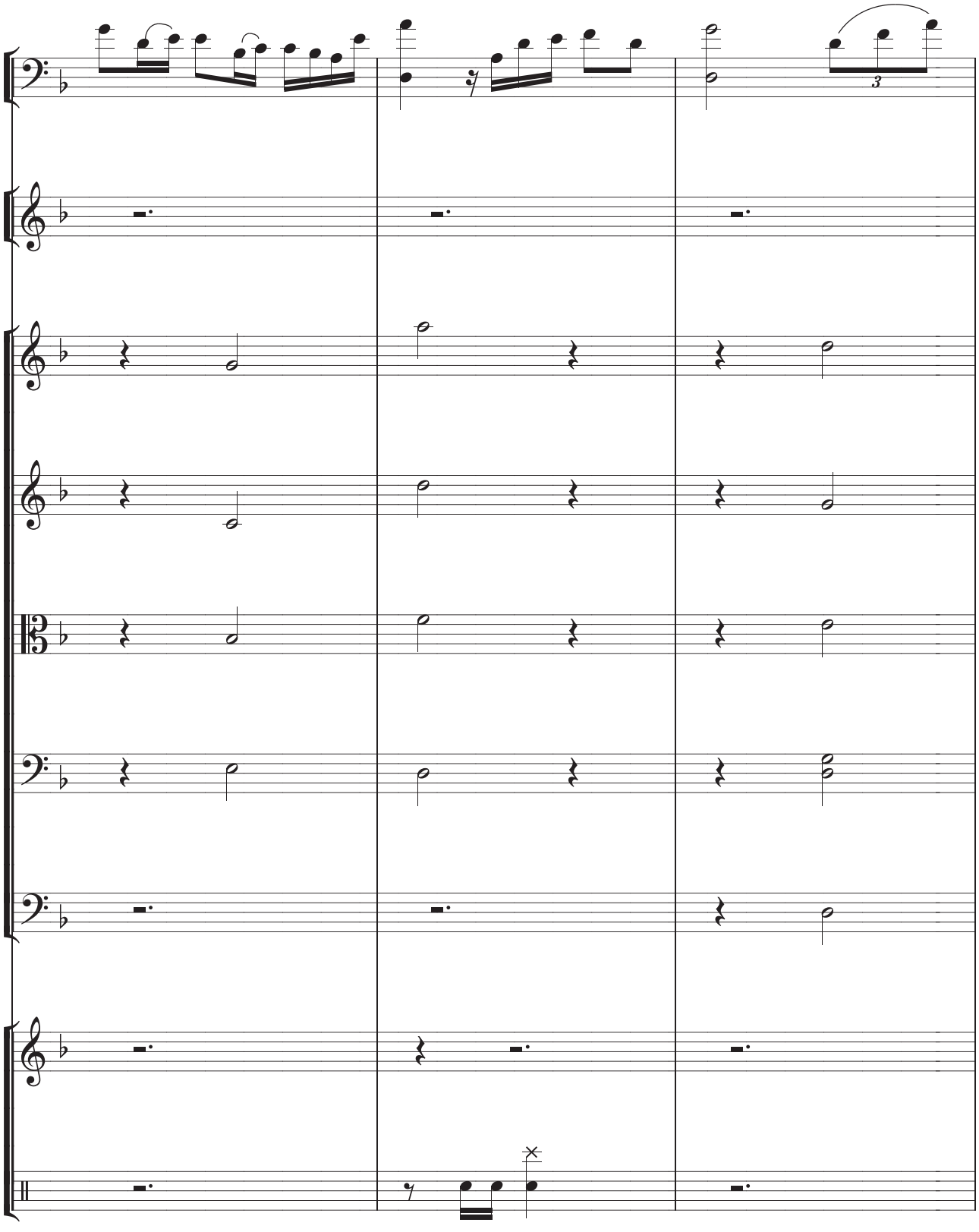


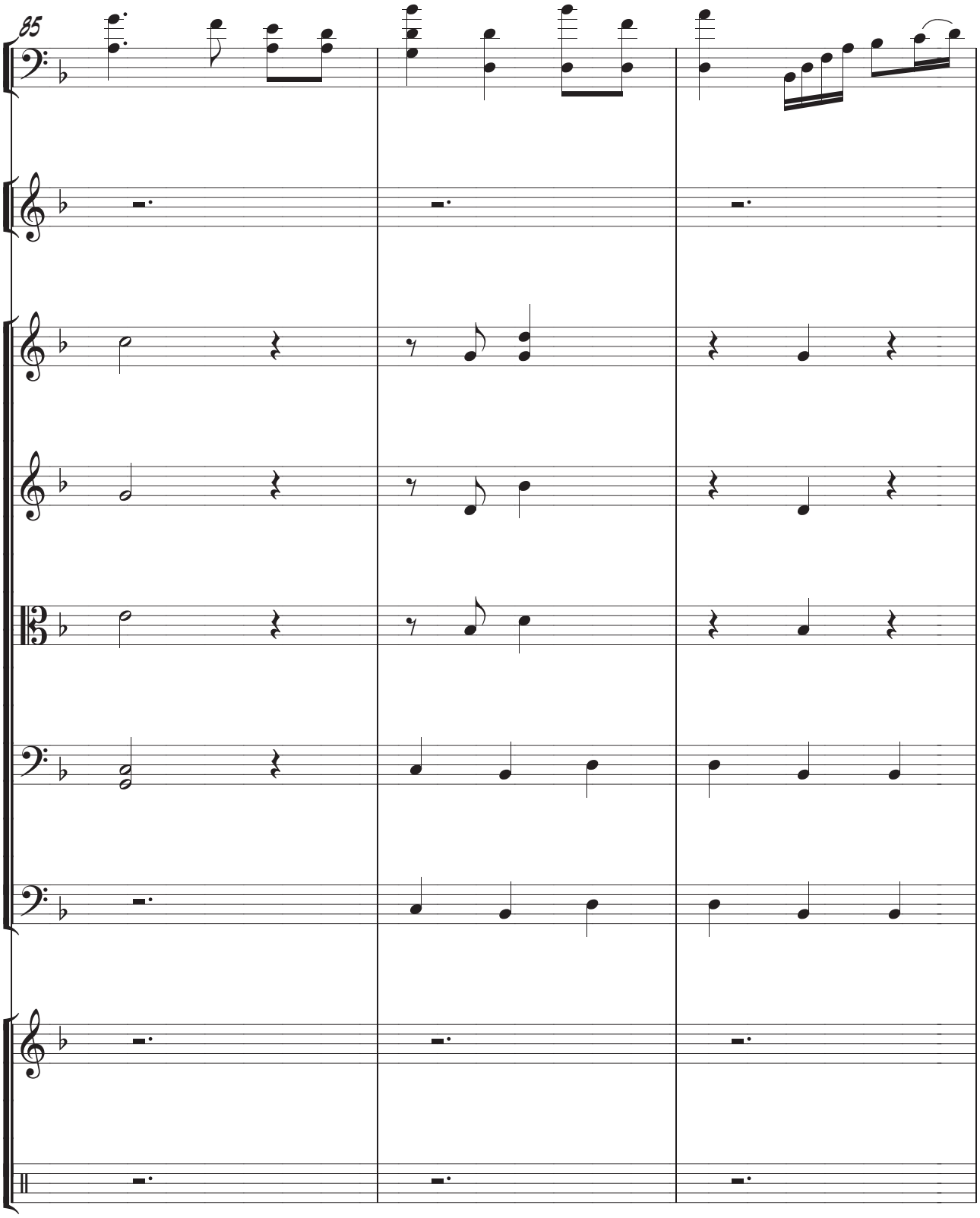

70

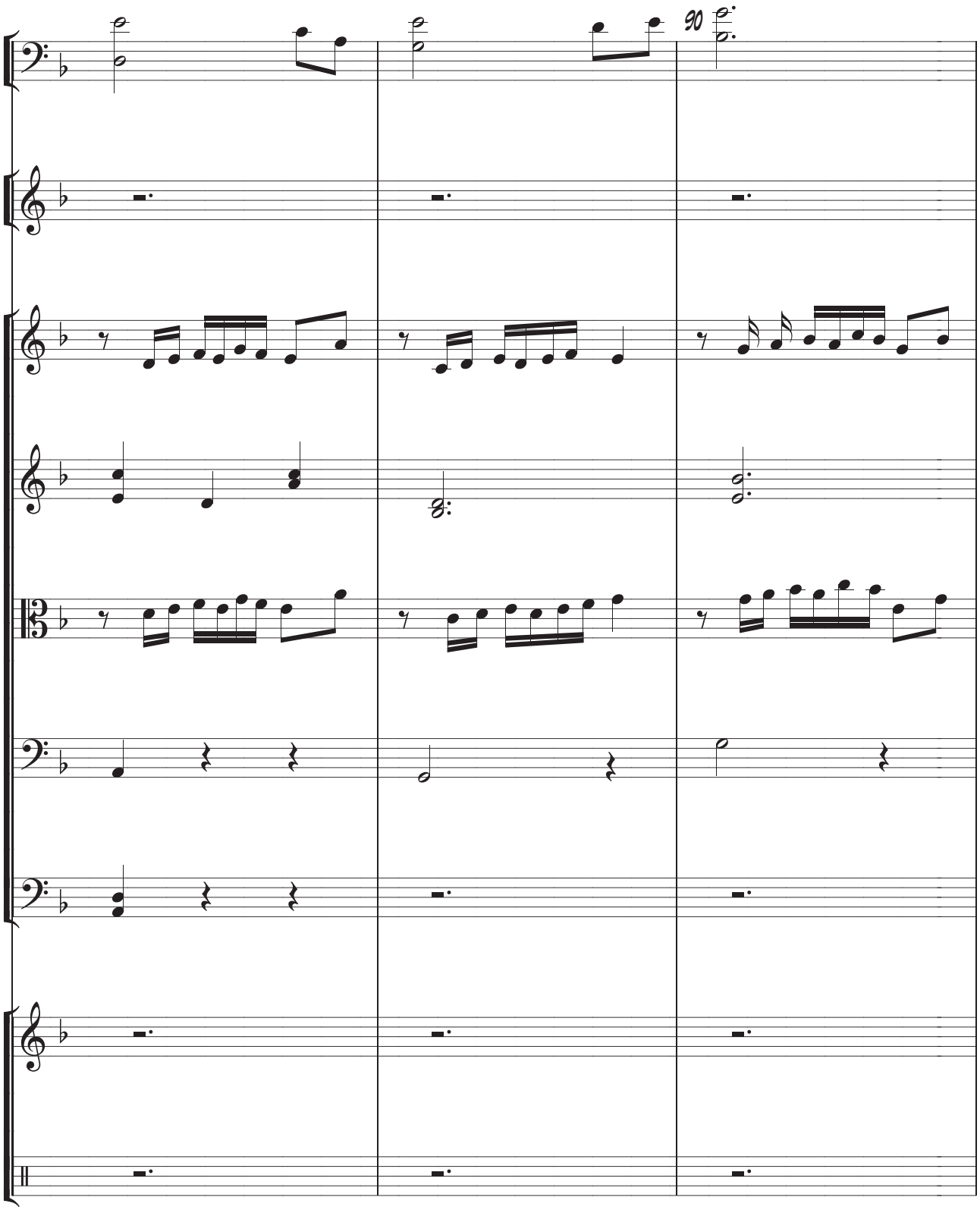

ff
75

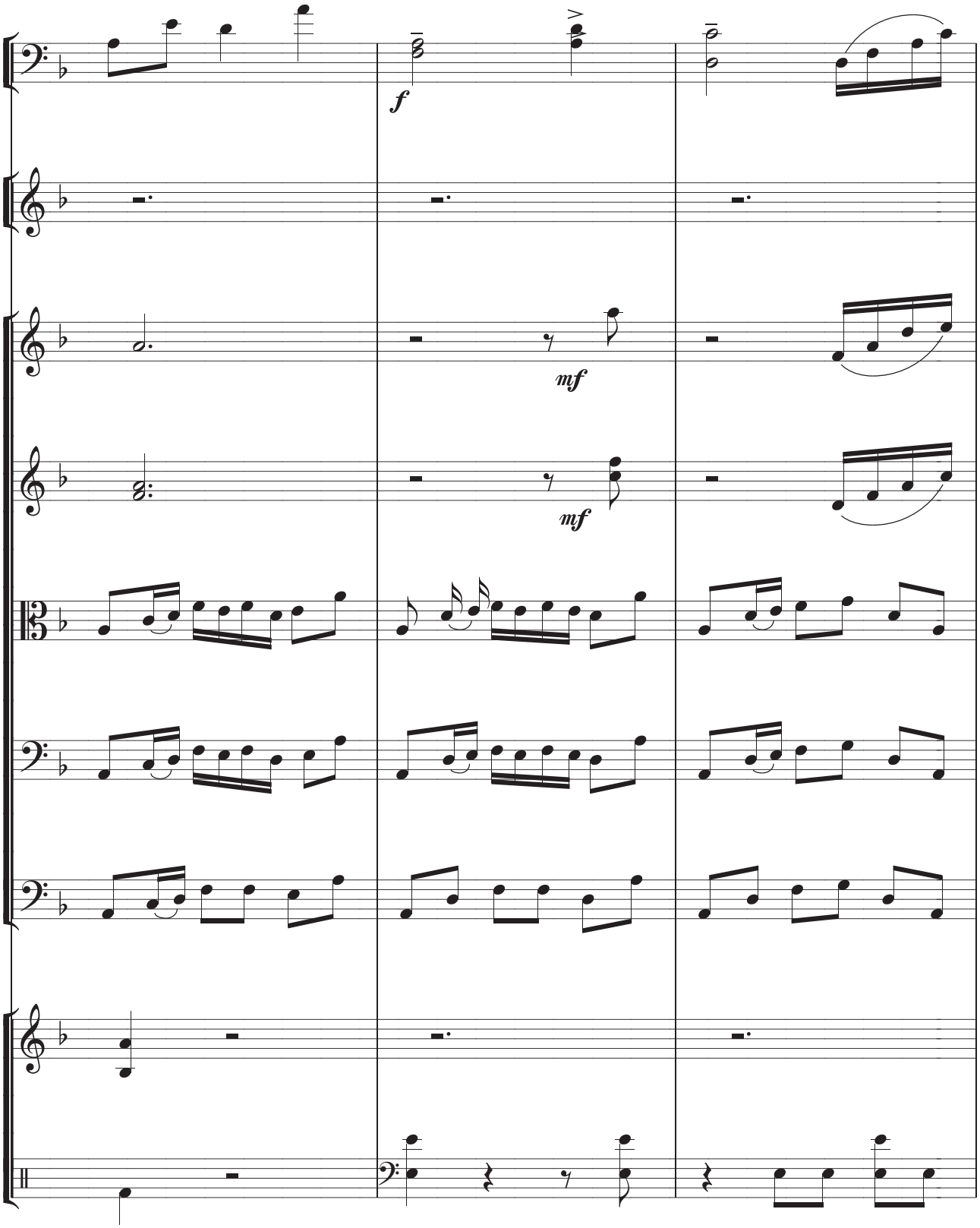


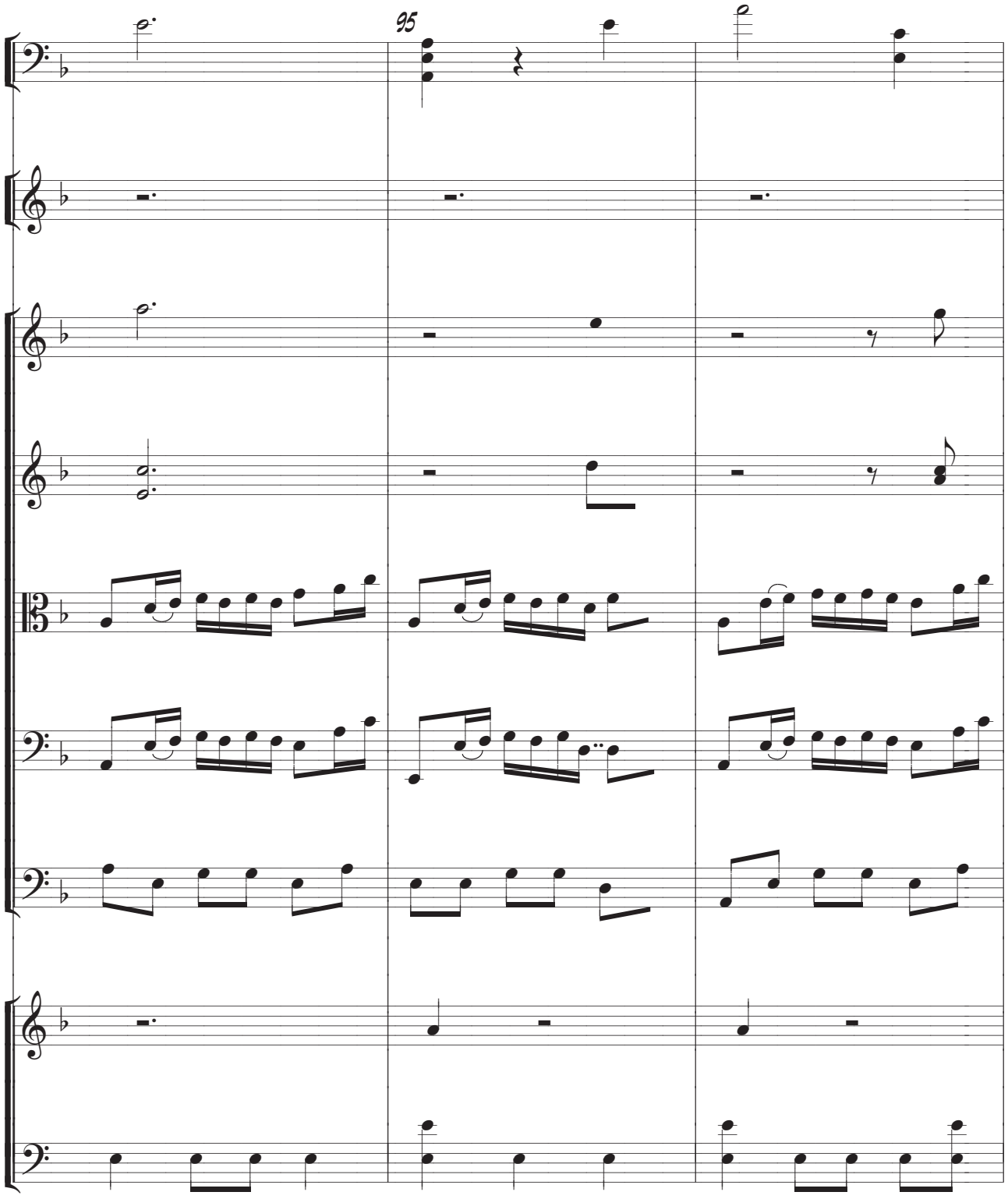


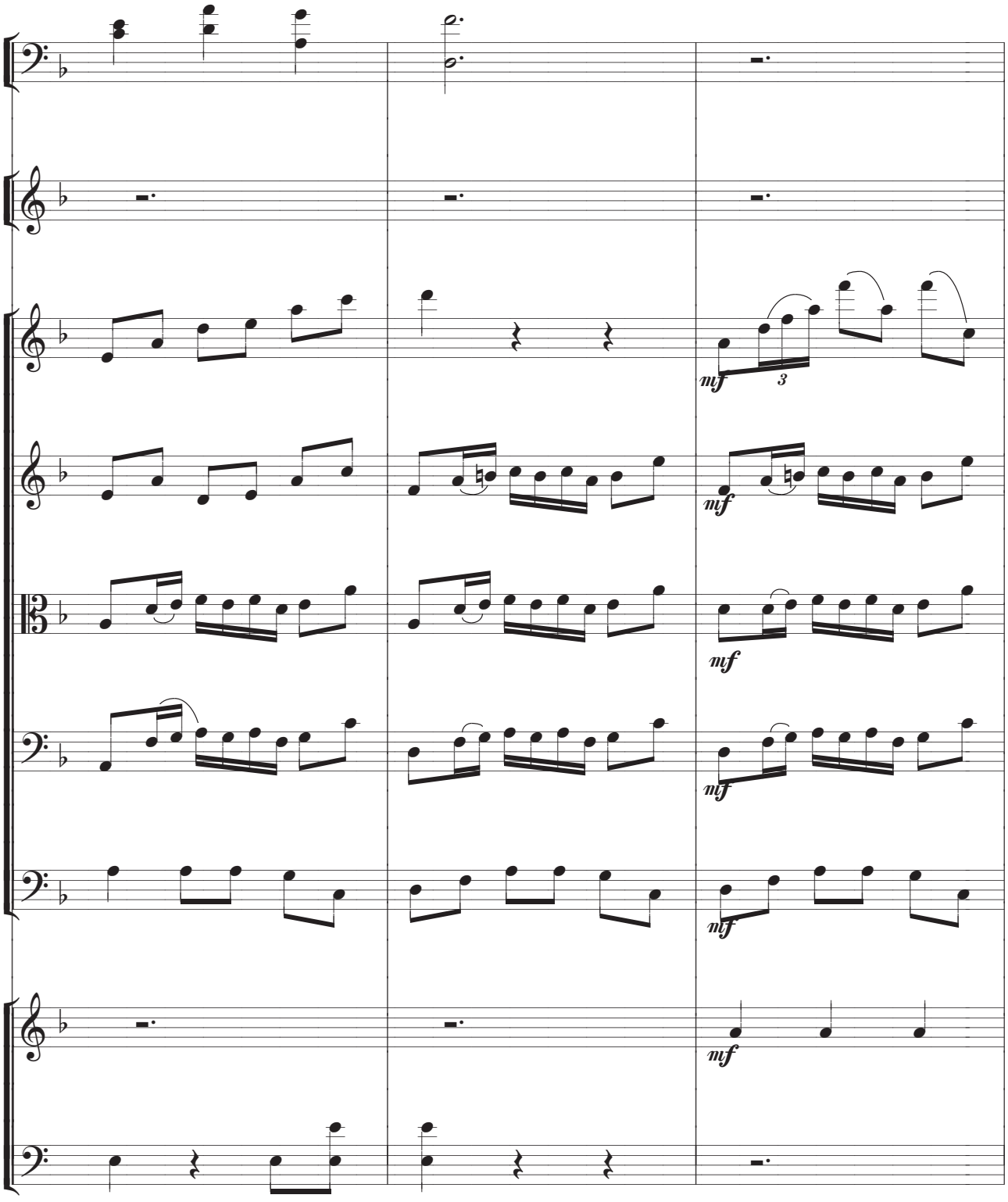


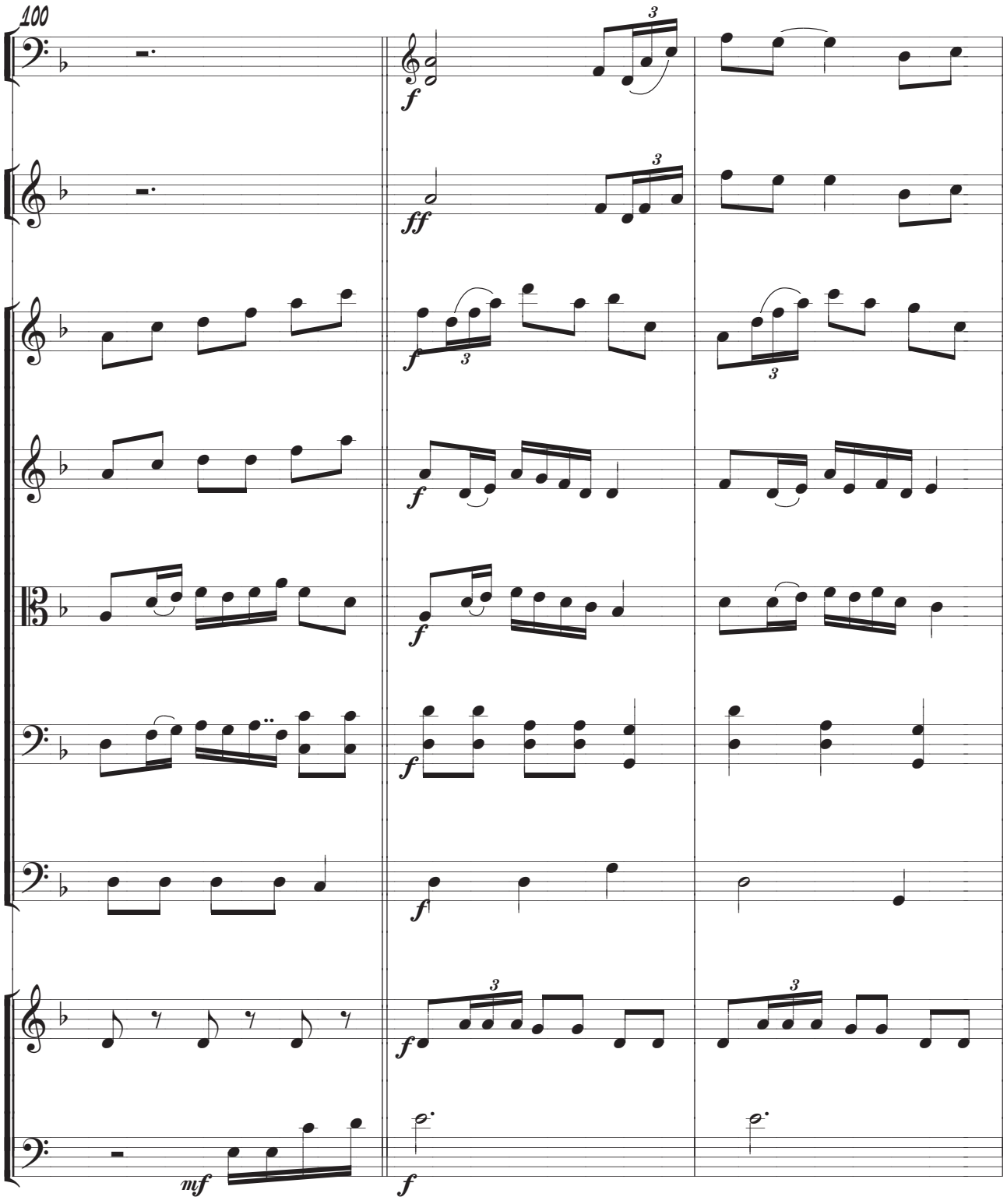

85

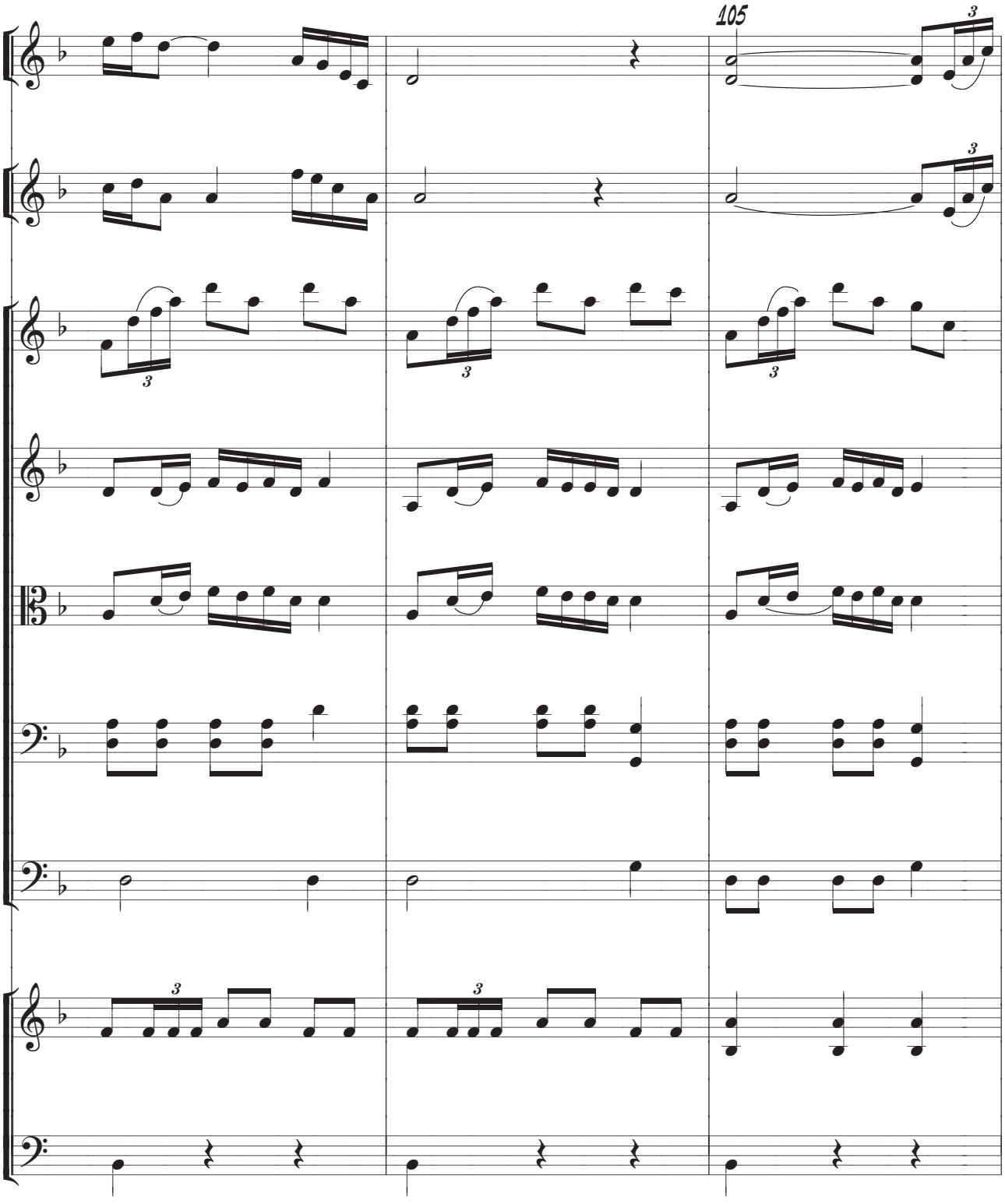

90

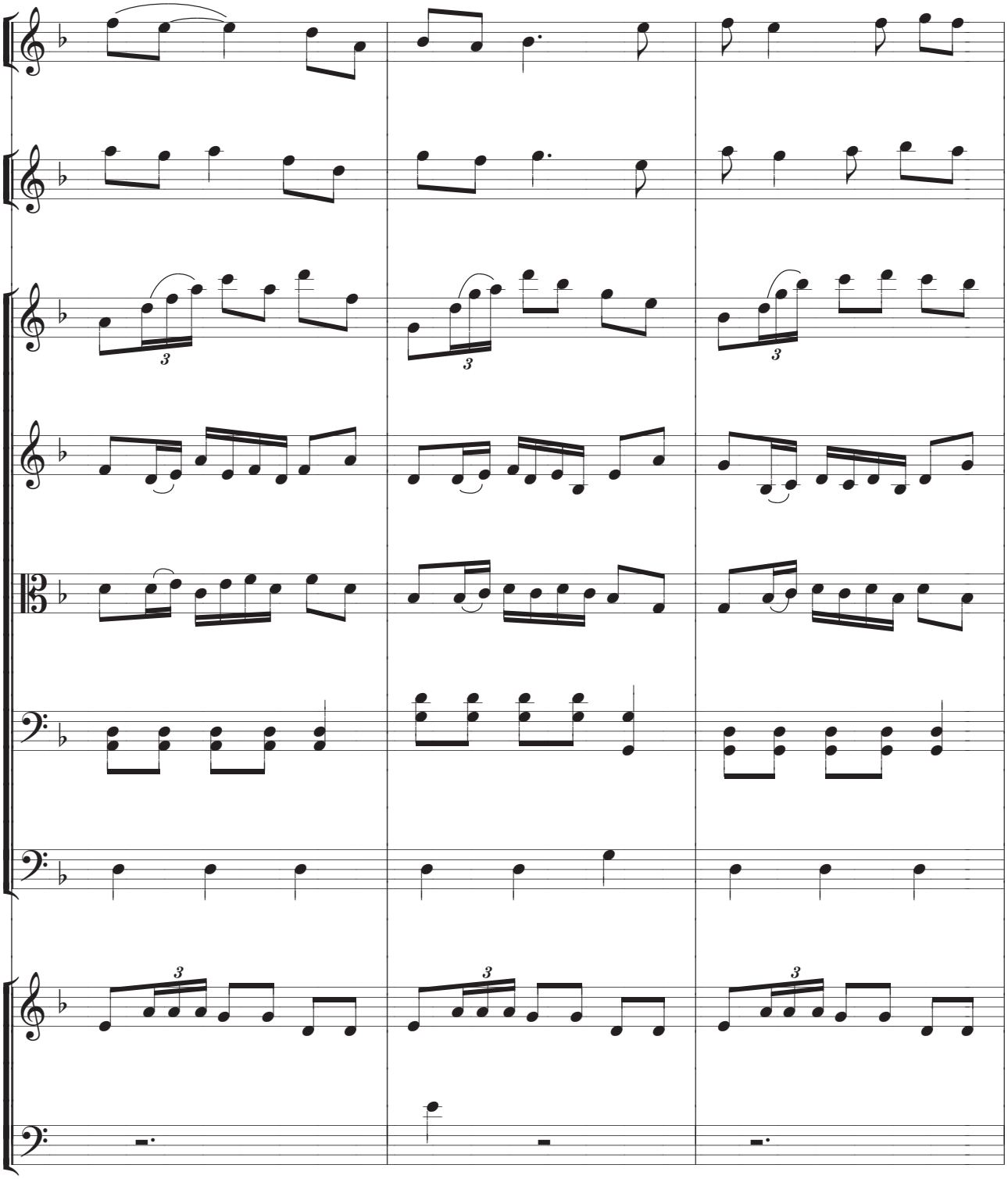

f
mf
mf

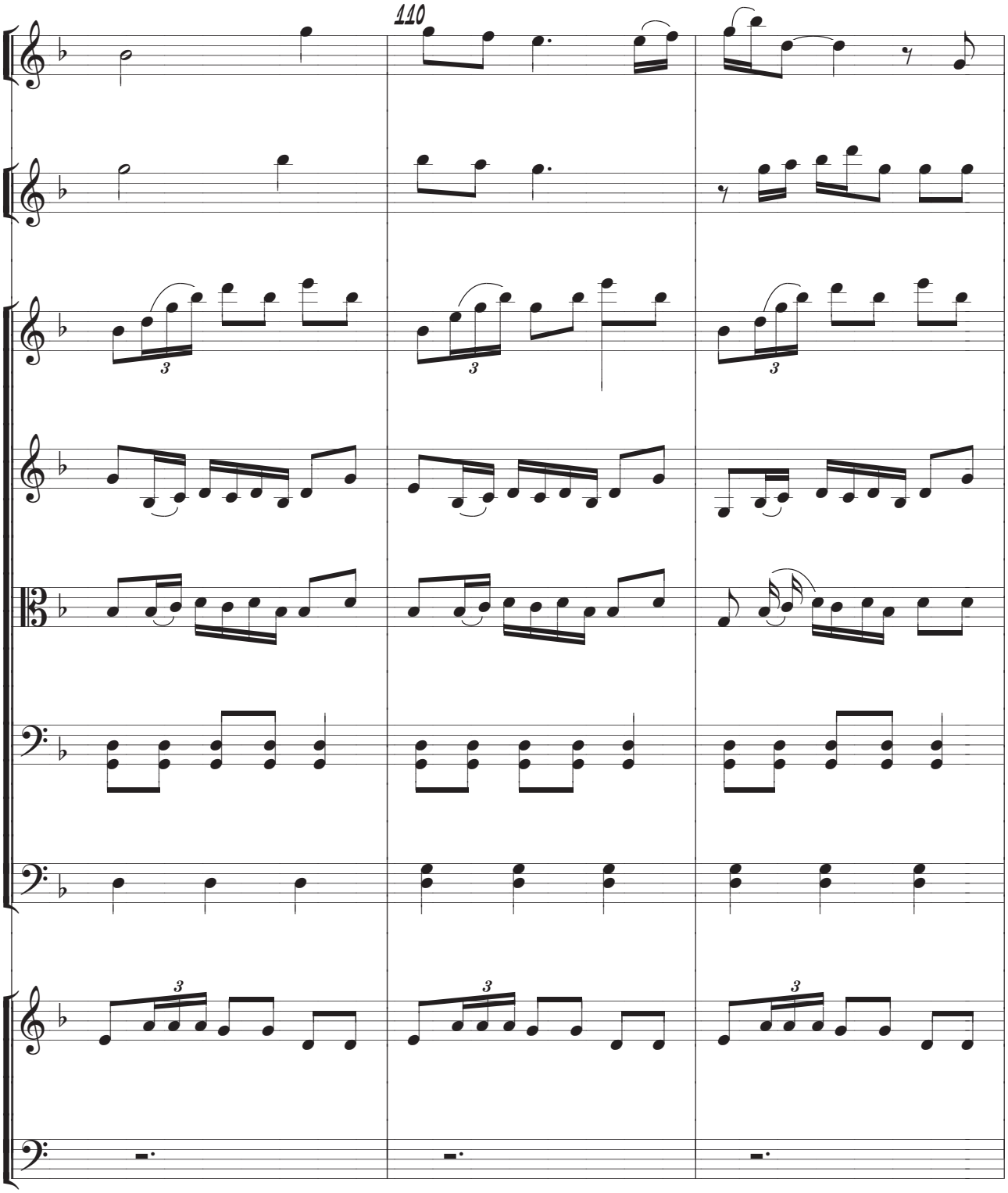

95

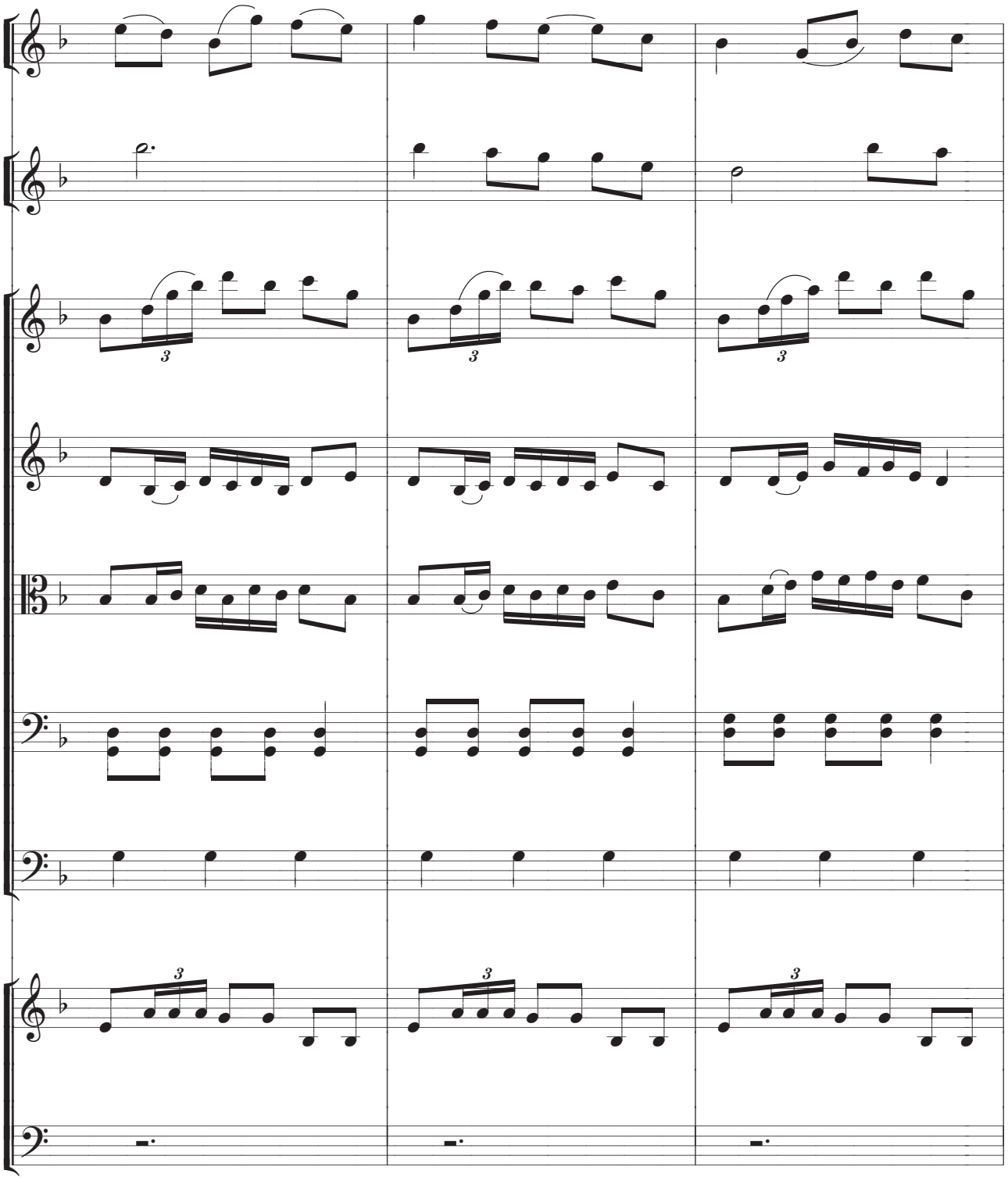

mf
3
mf
mf
mf
mf
mf

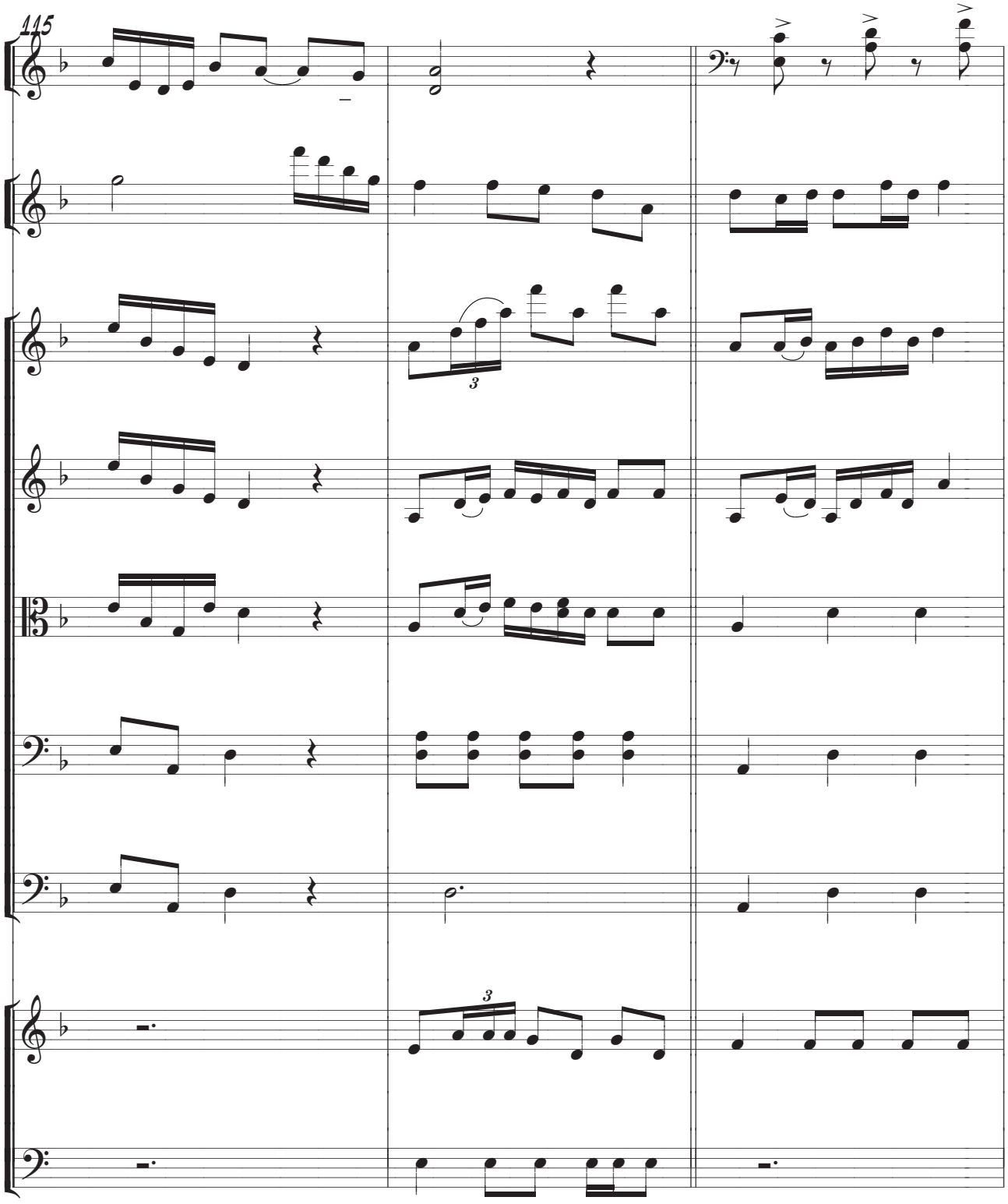

100
f
ff
mf

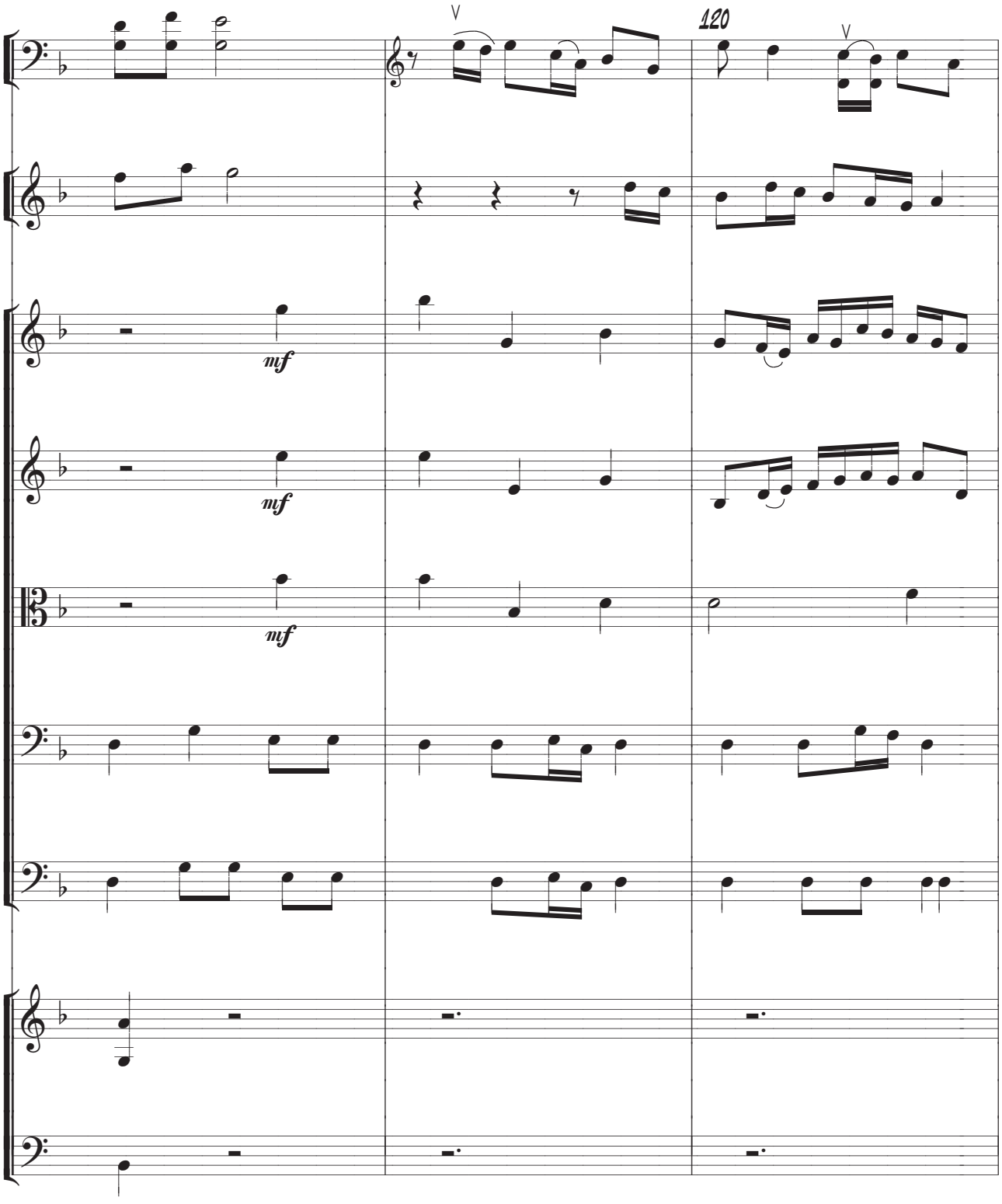

105

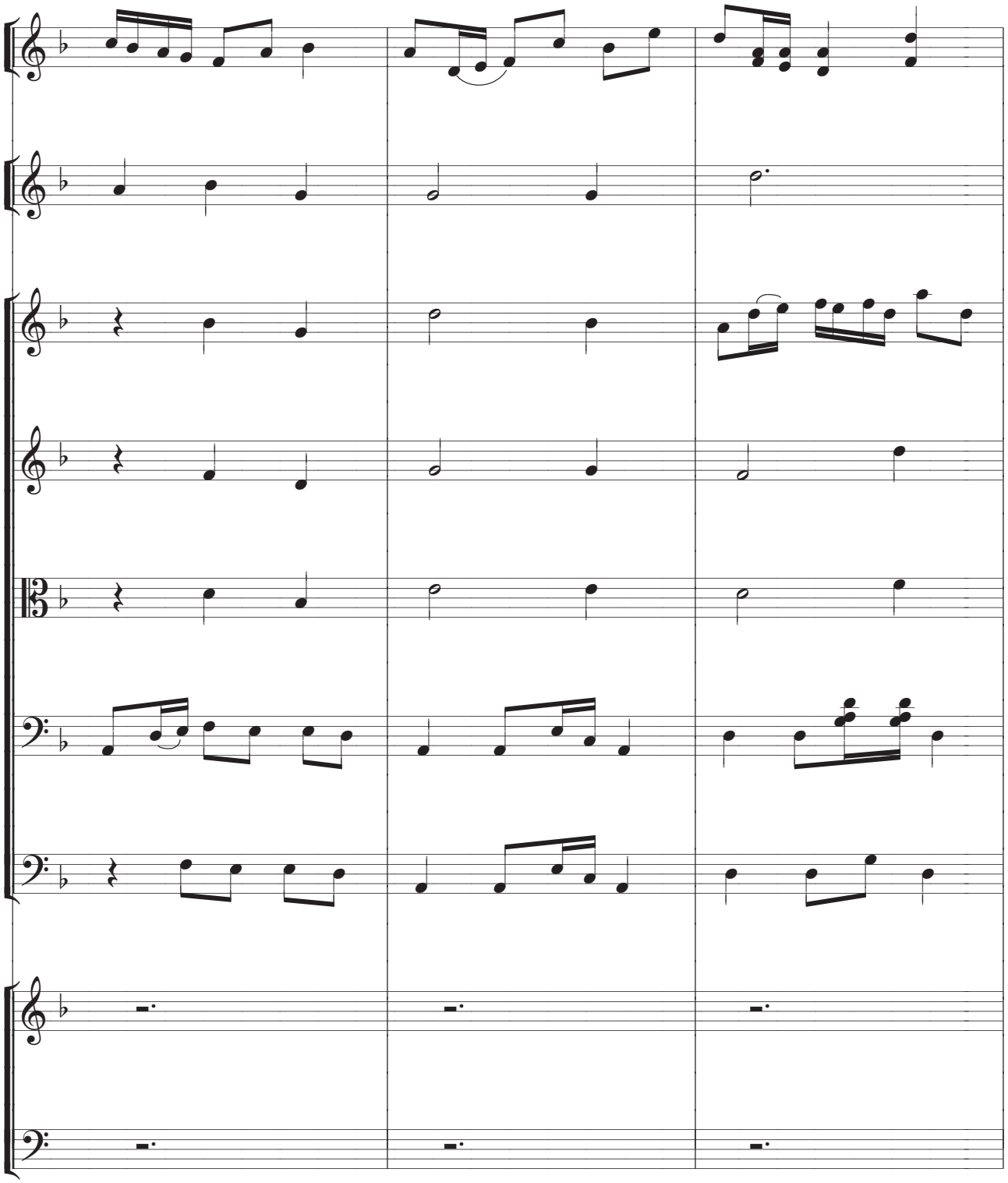


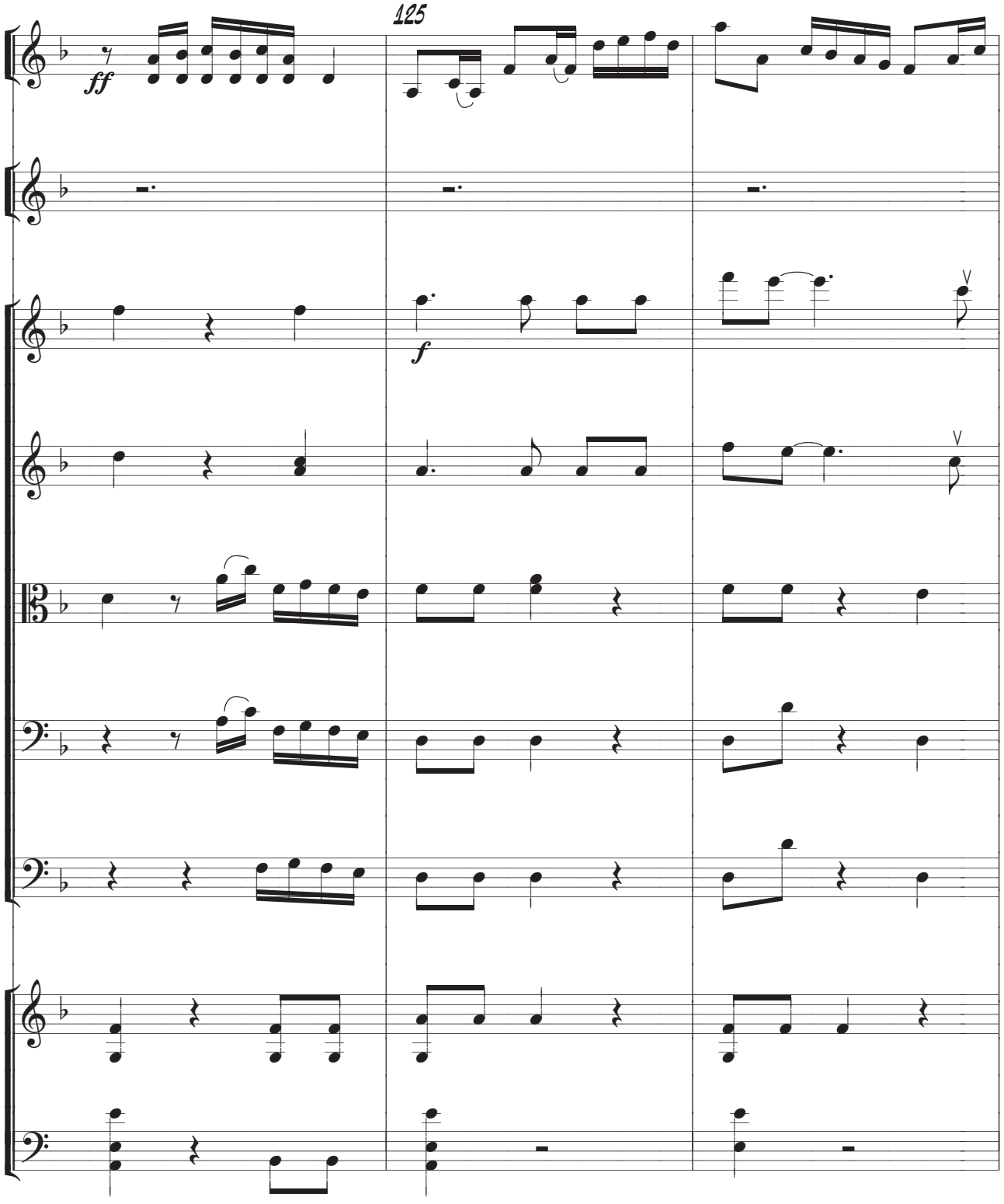

110

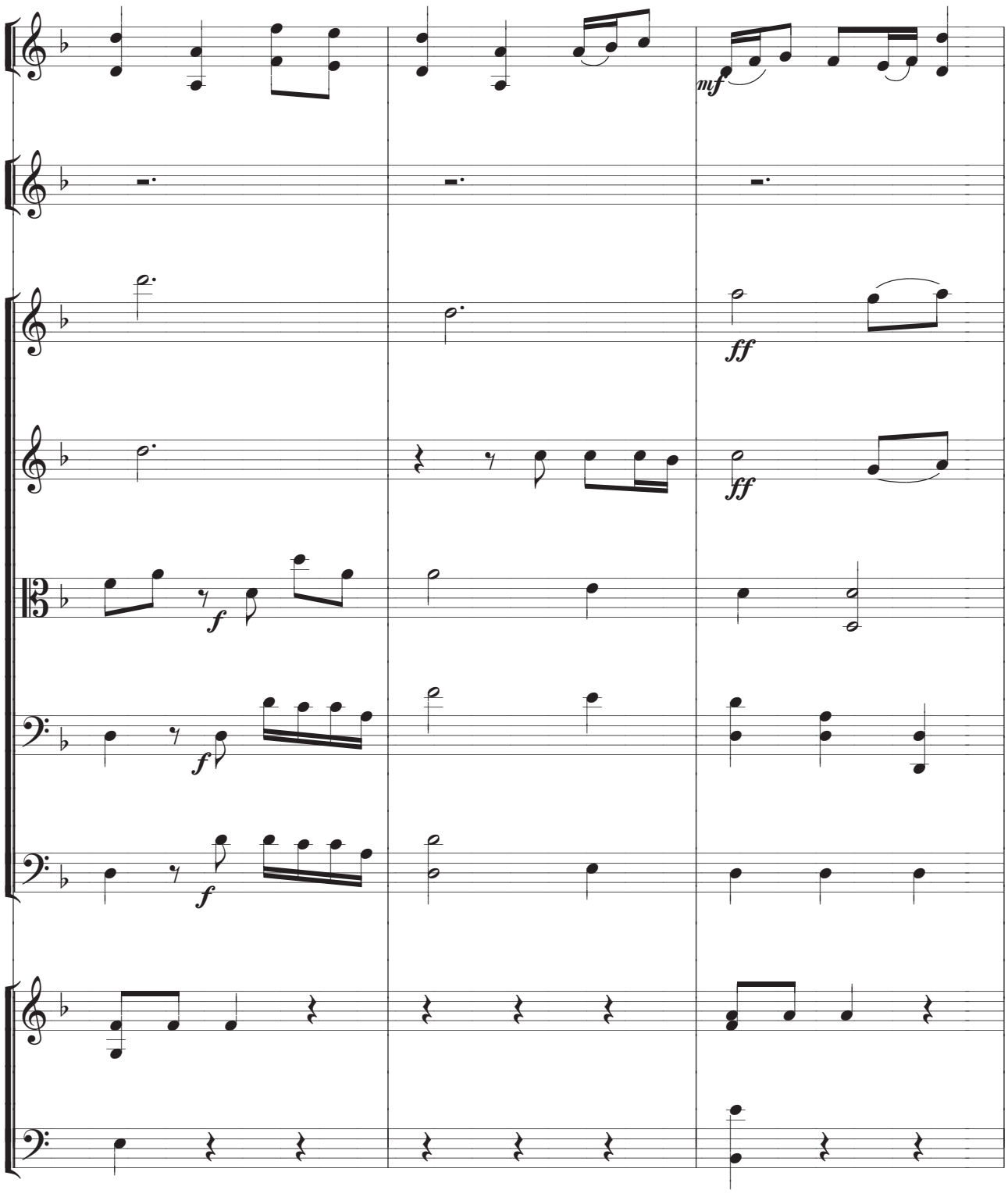


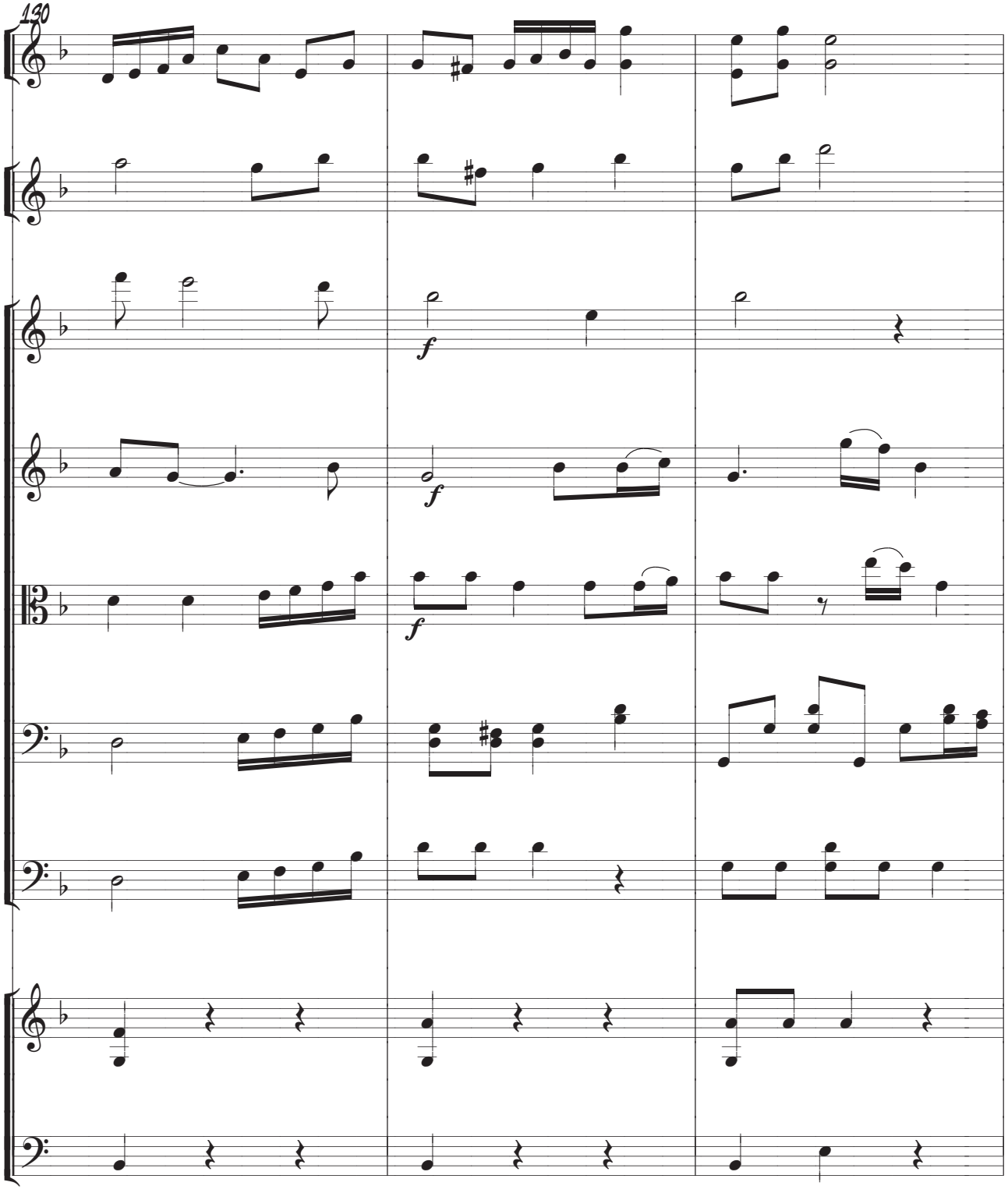

115
3
3

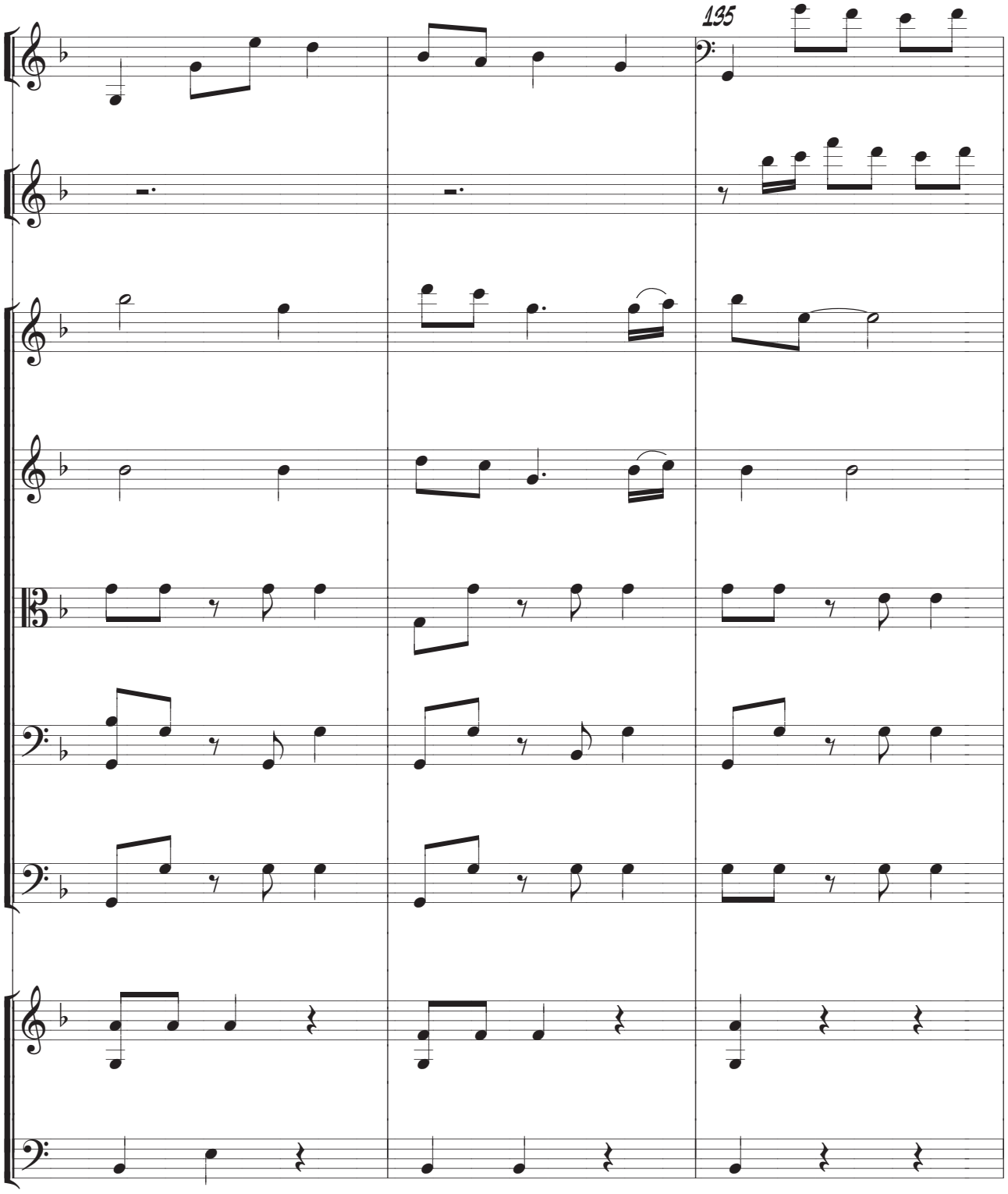

120
mf
mf
mf

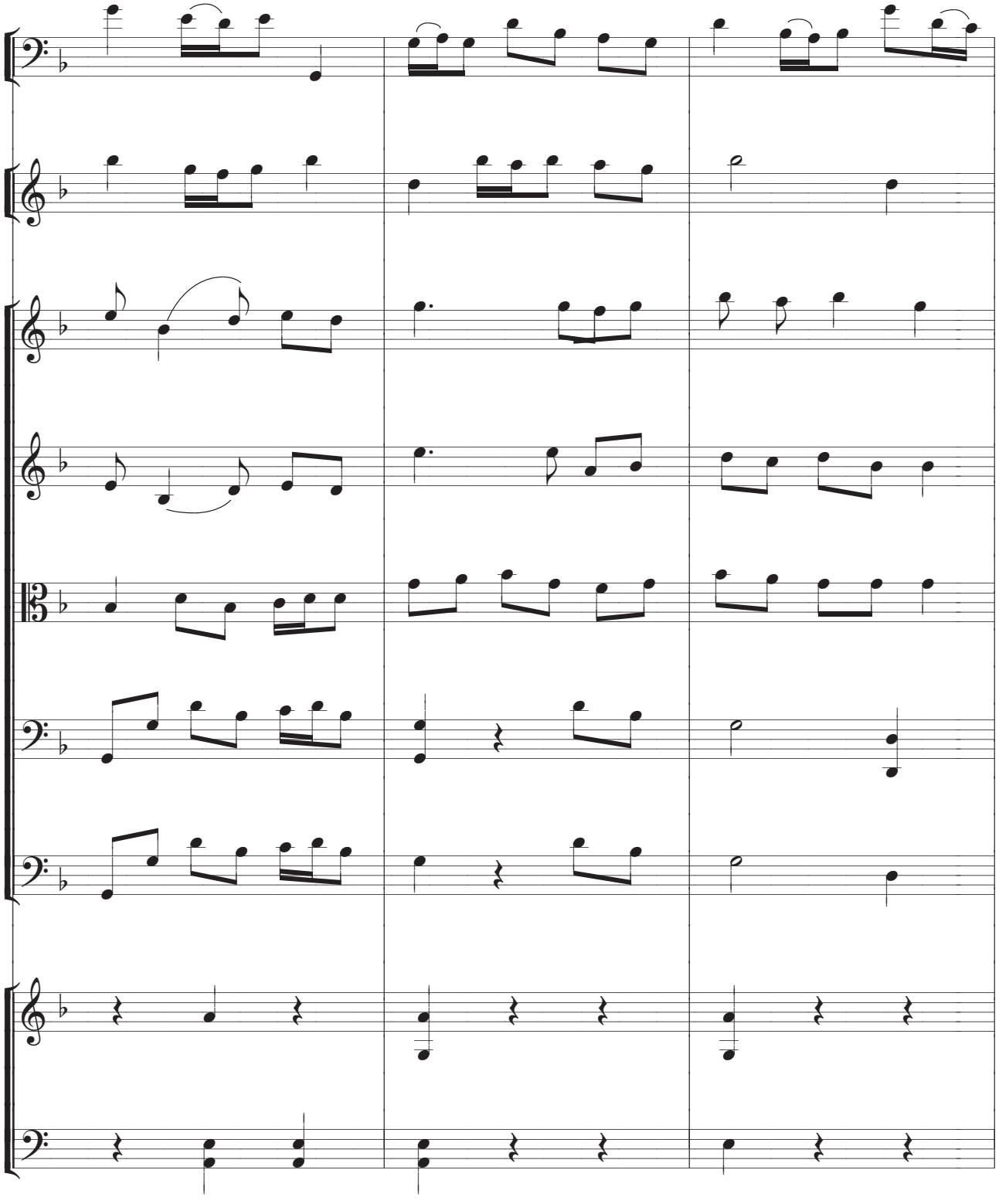


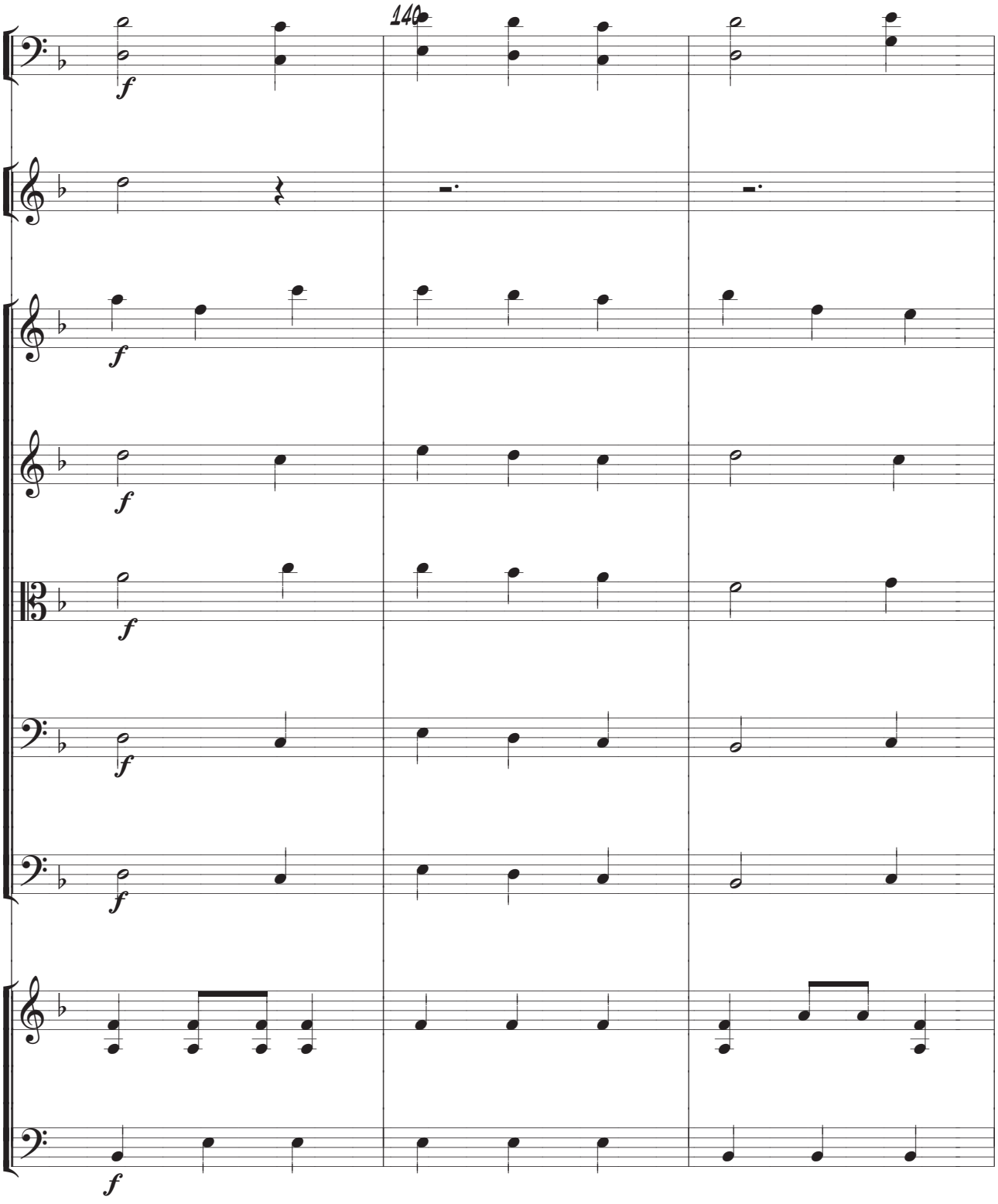

125
ff
f

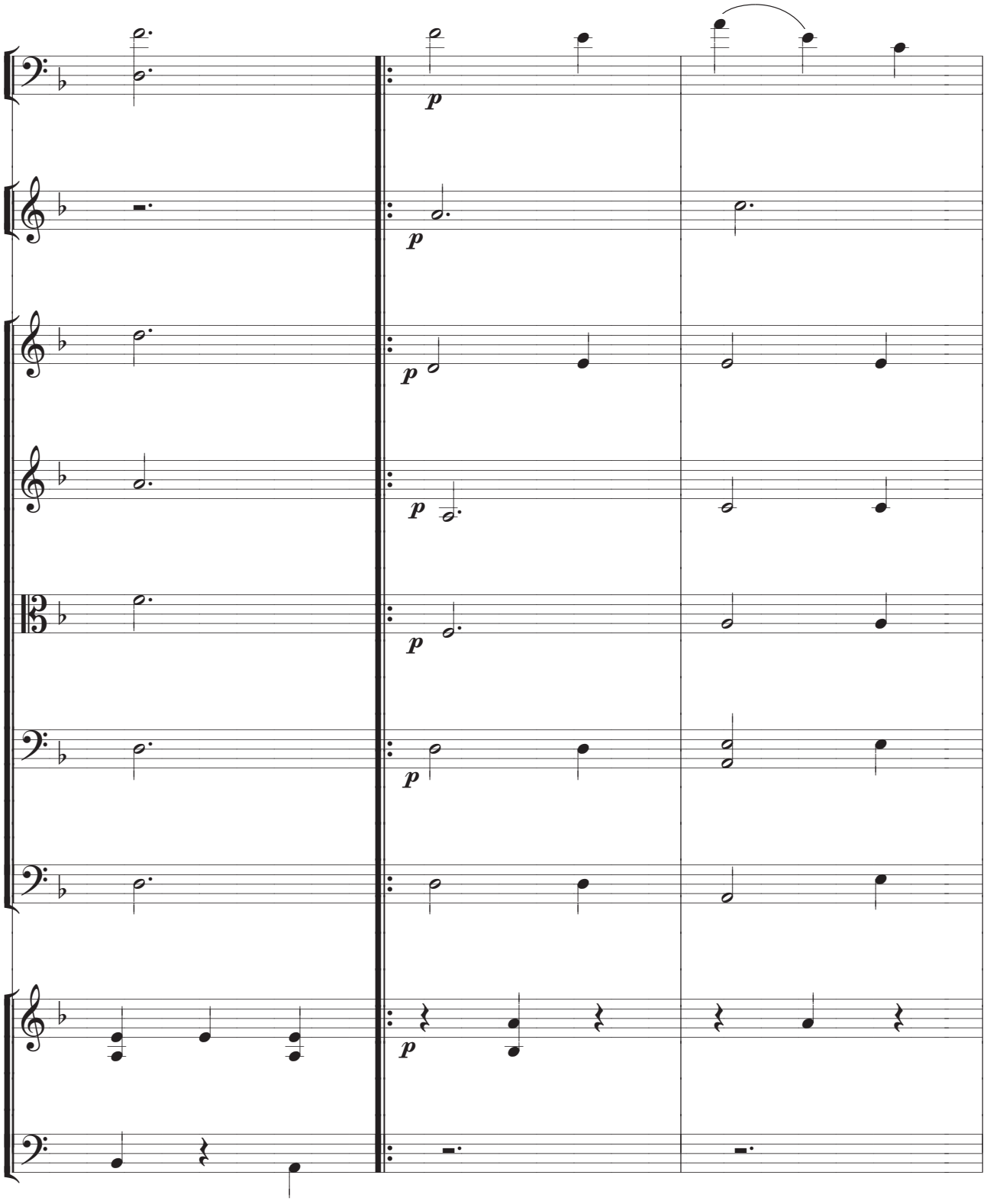

mf
ff
ff
f
f
f

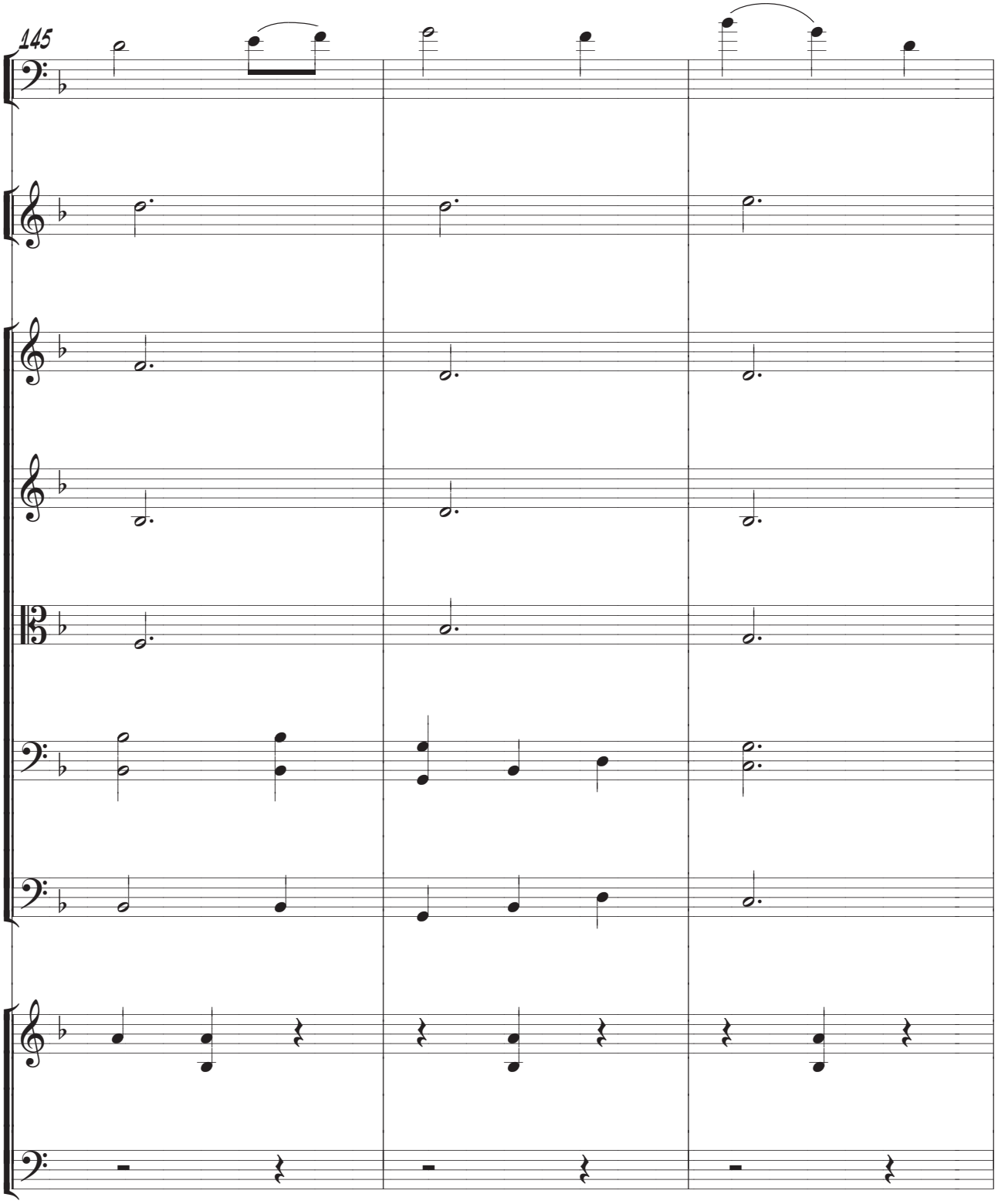

130
f
f
f

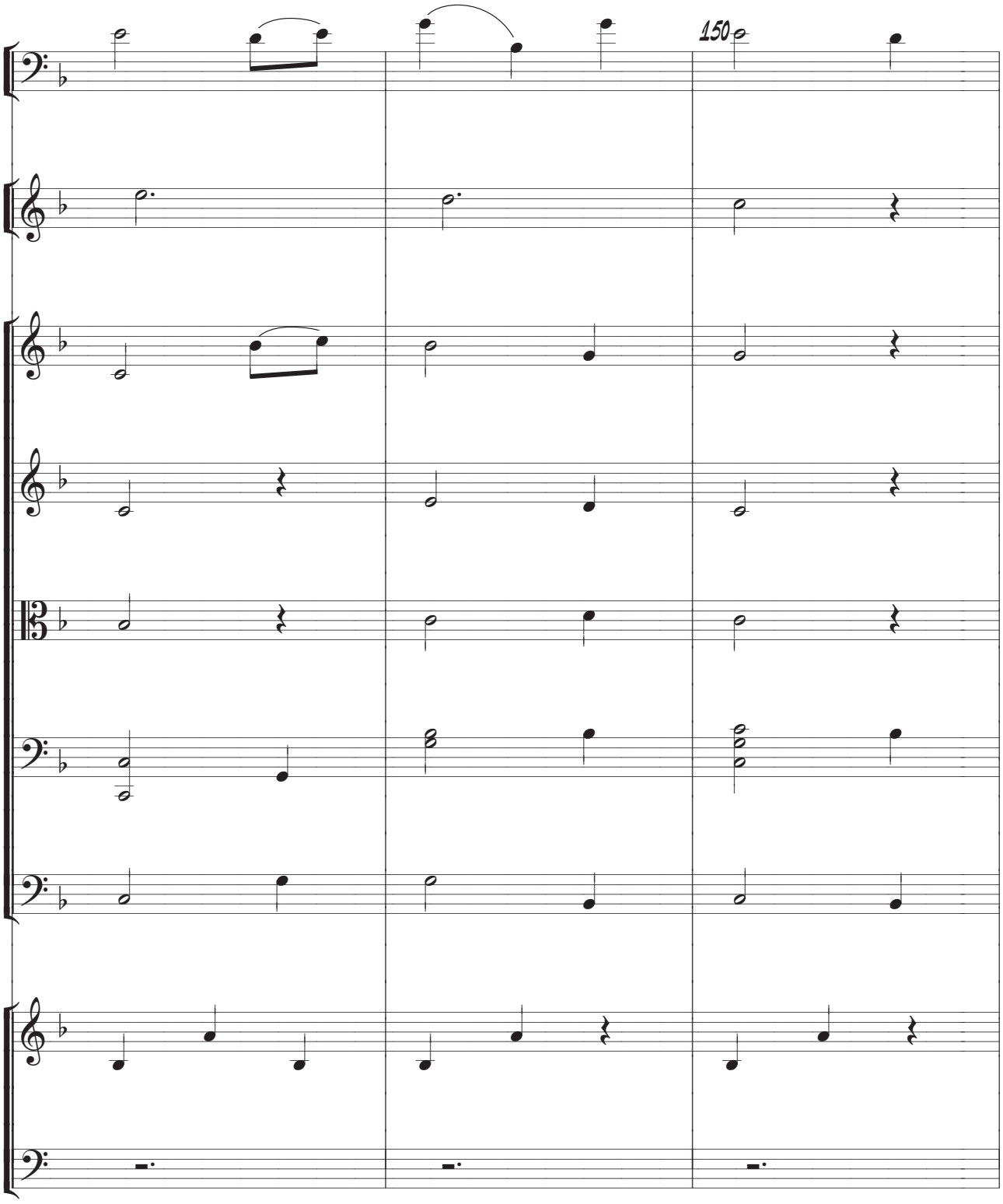

135

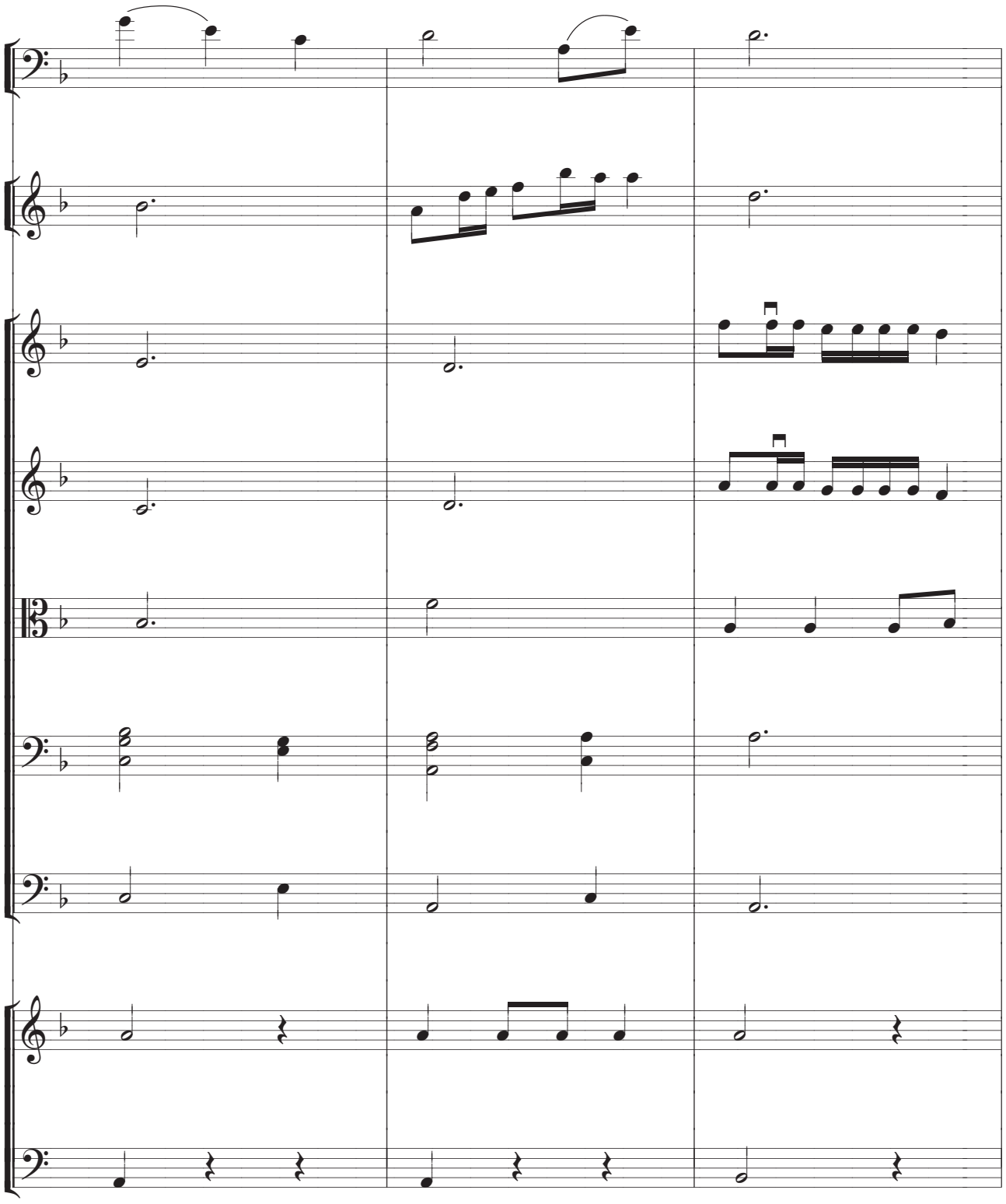


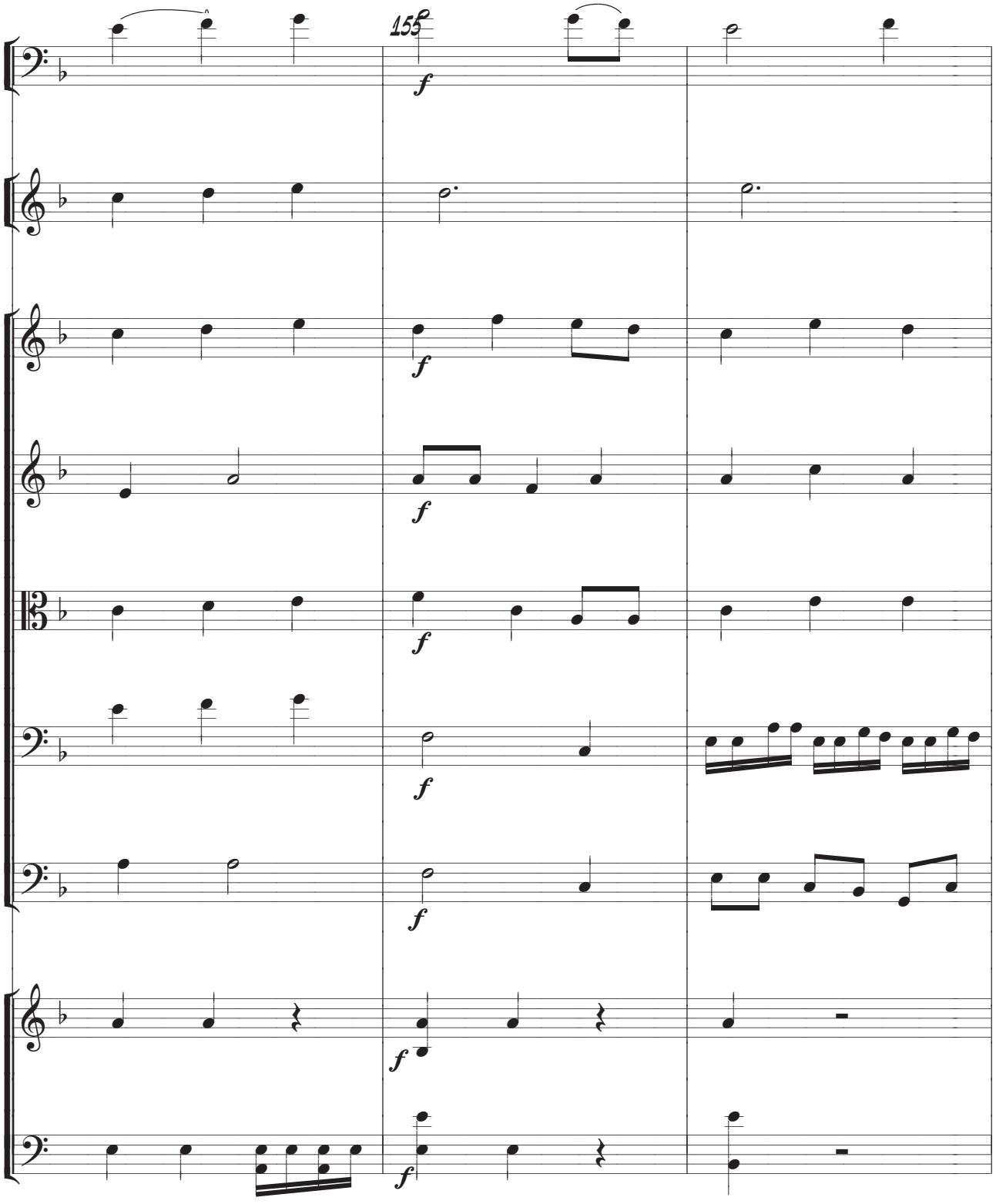

140
f

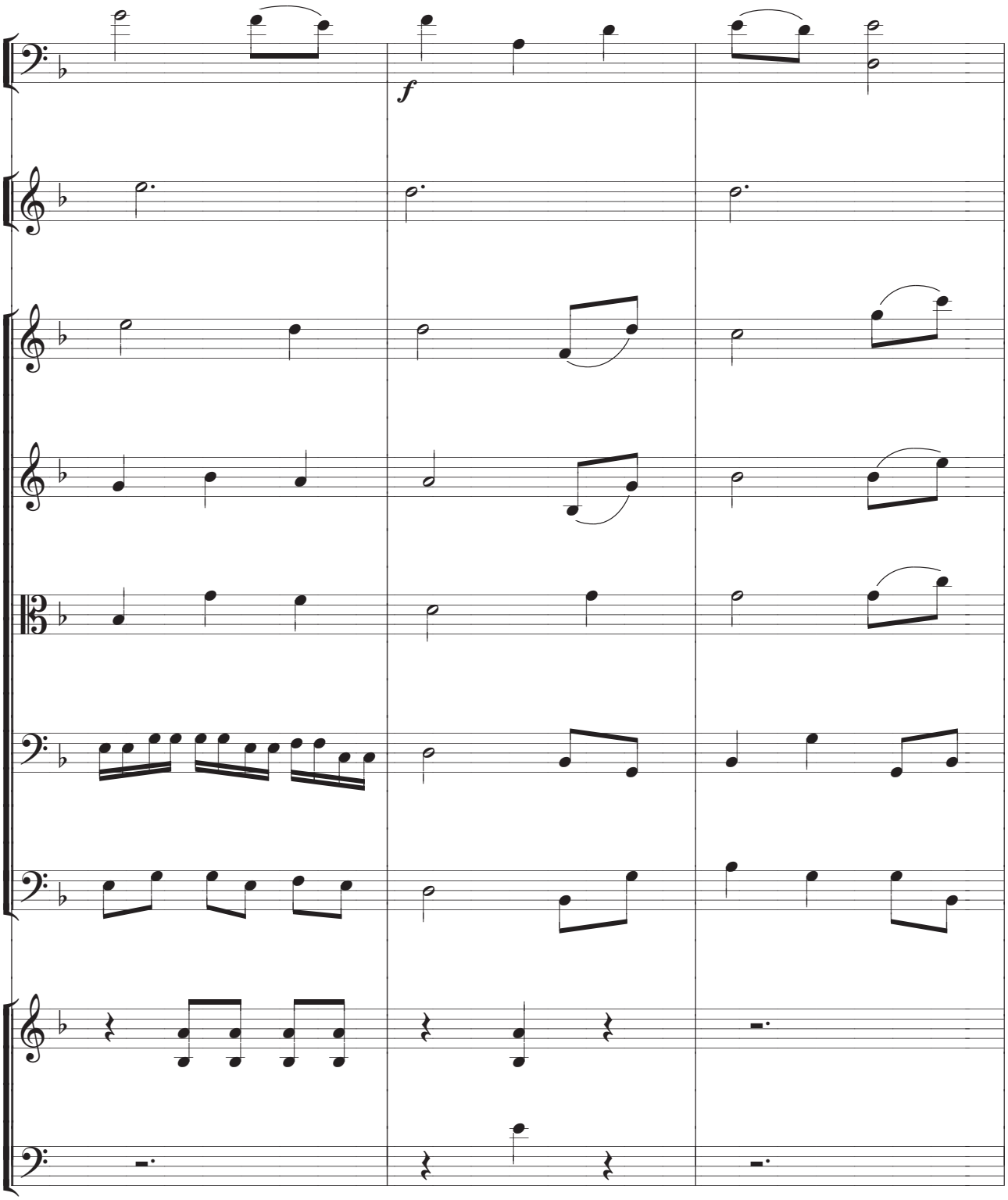

p
p
p
p
p
p
p

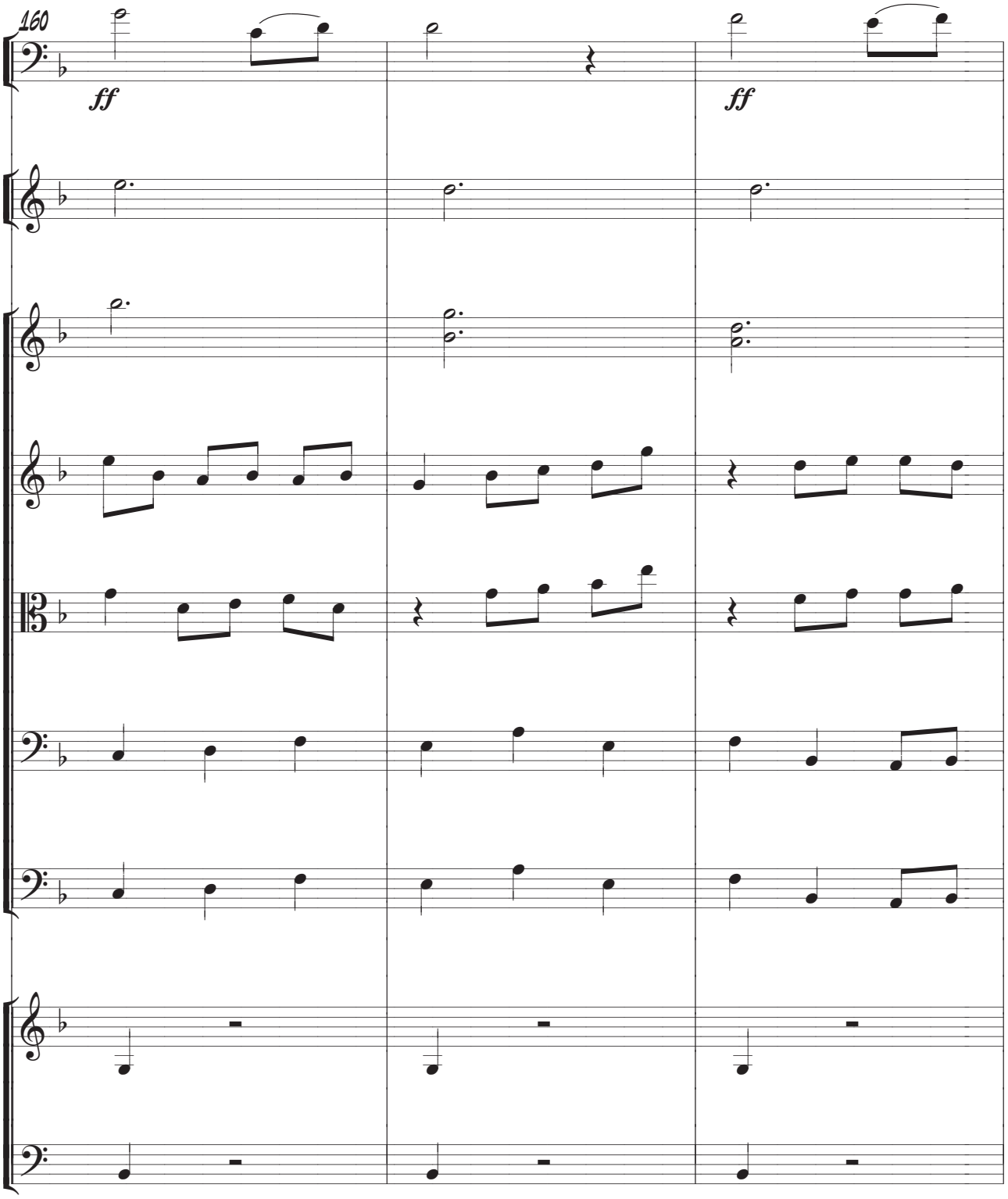

145

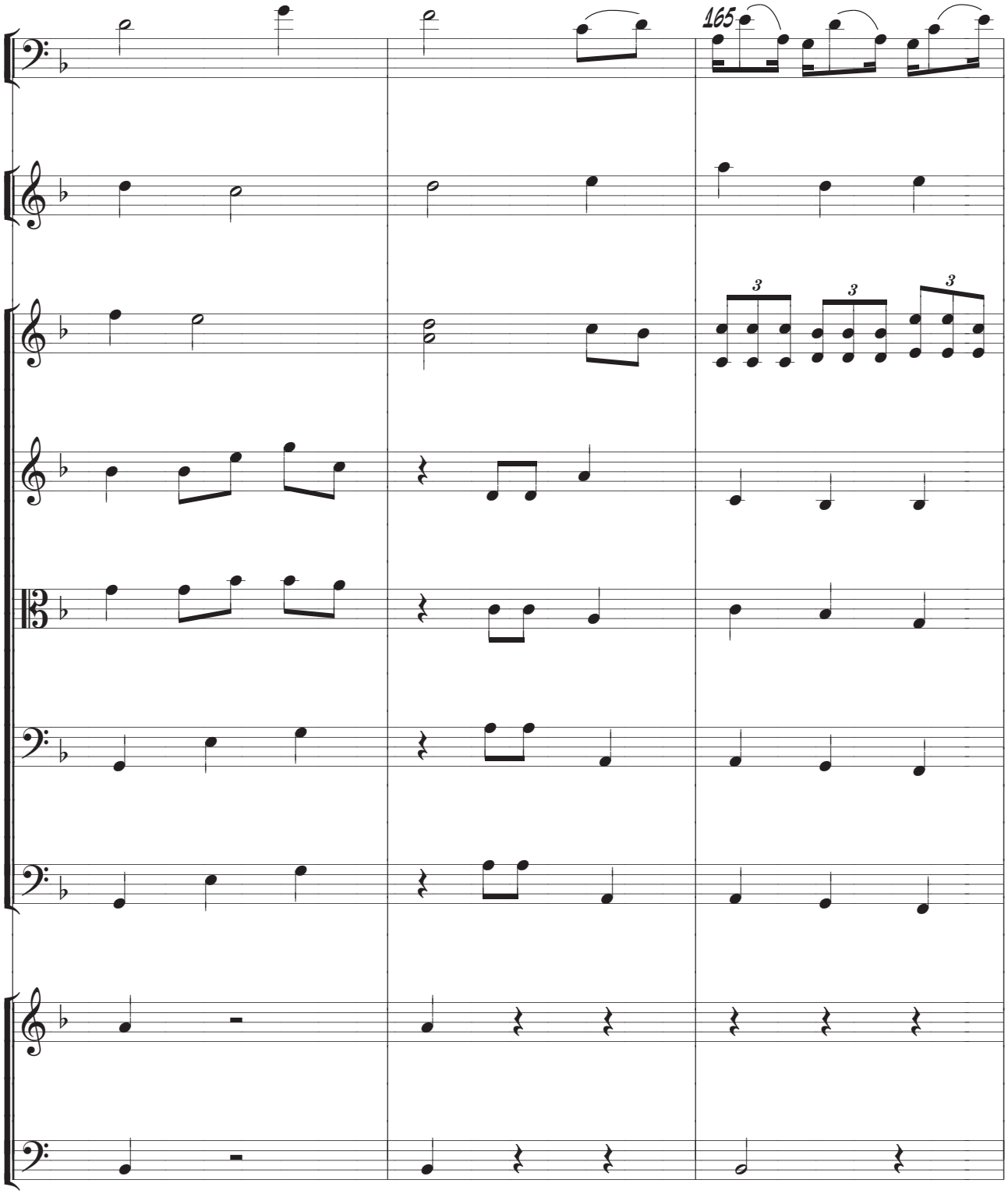

150

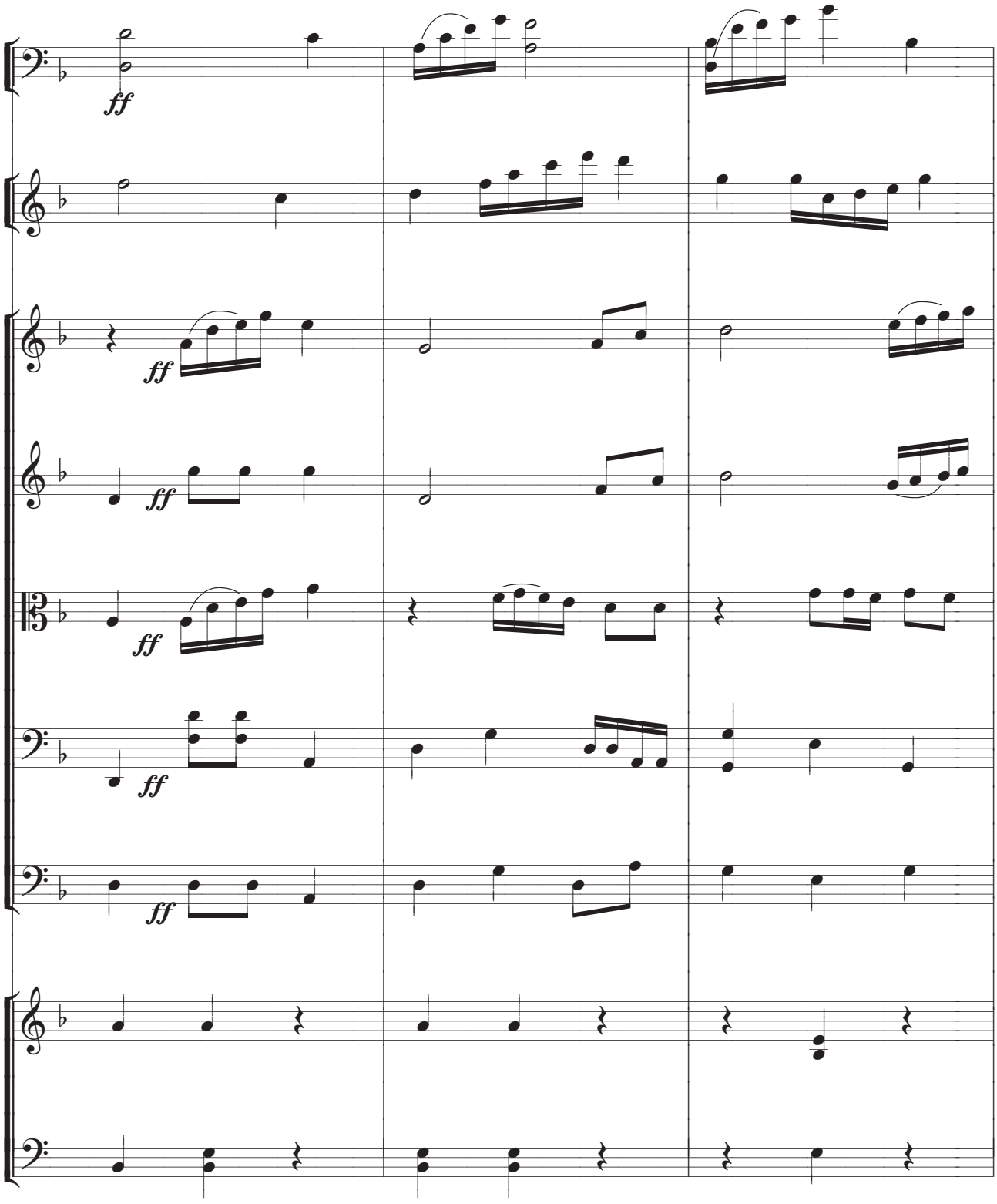


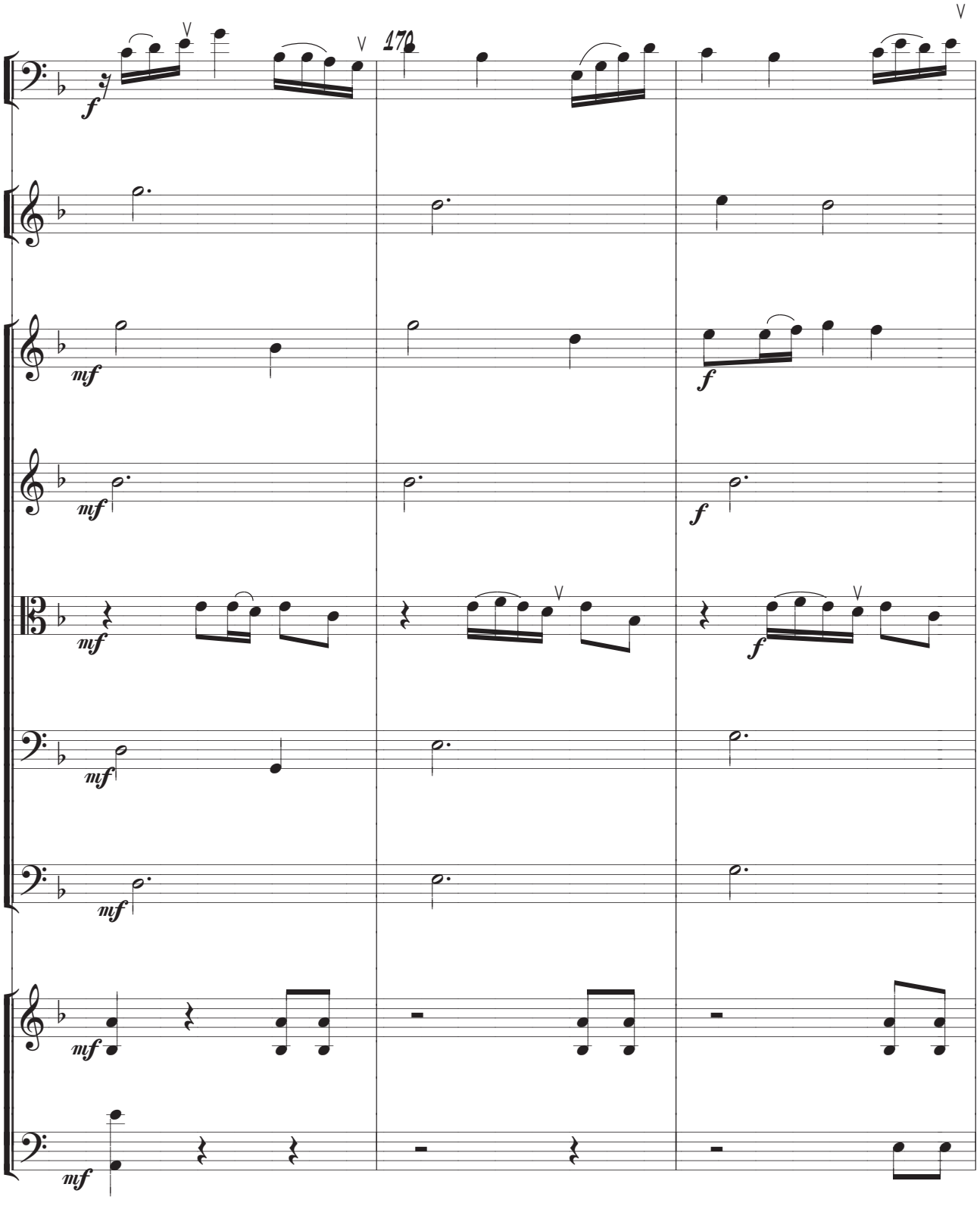

155
f

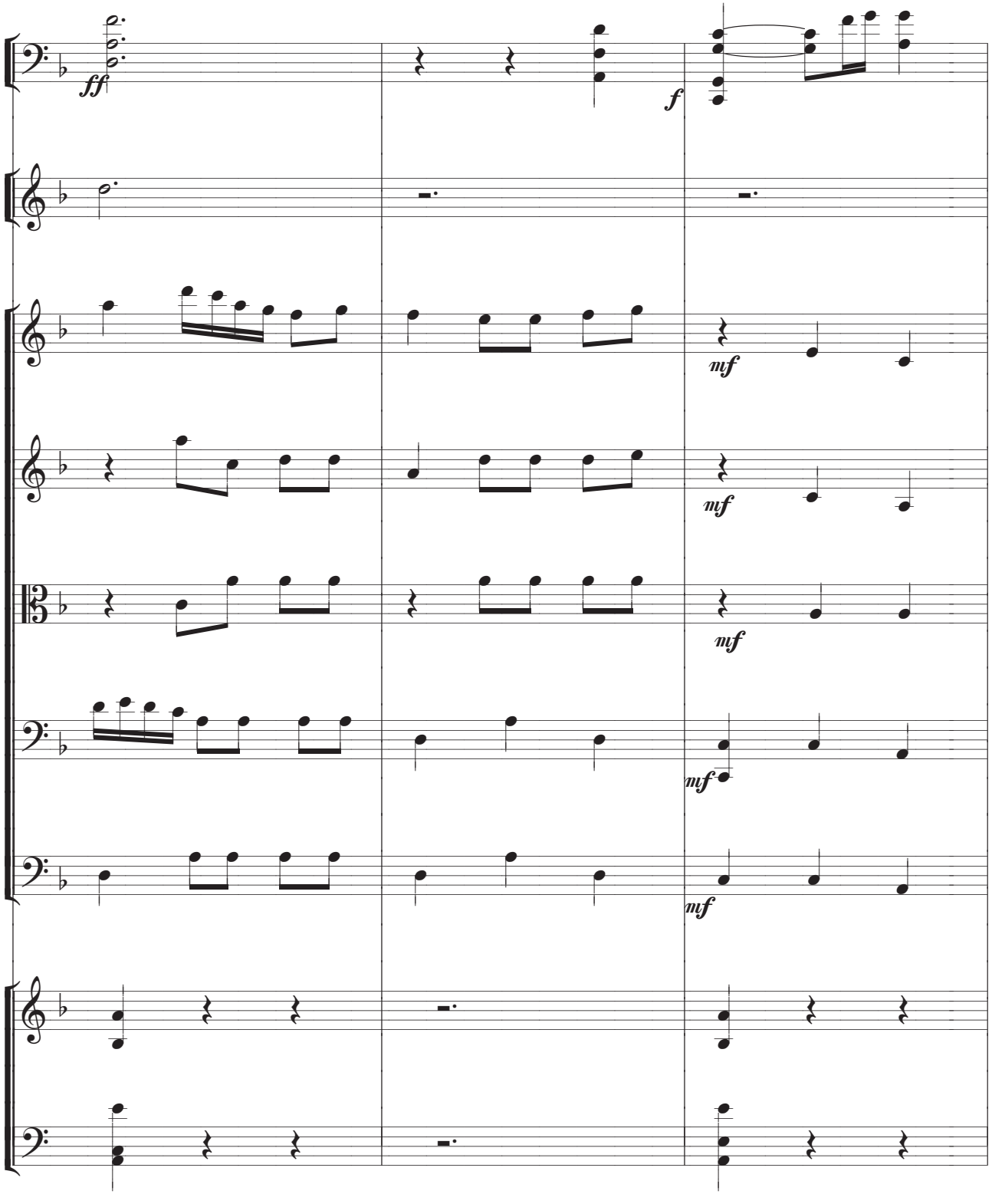

f

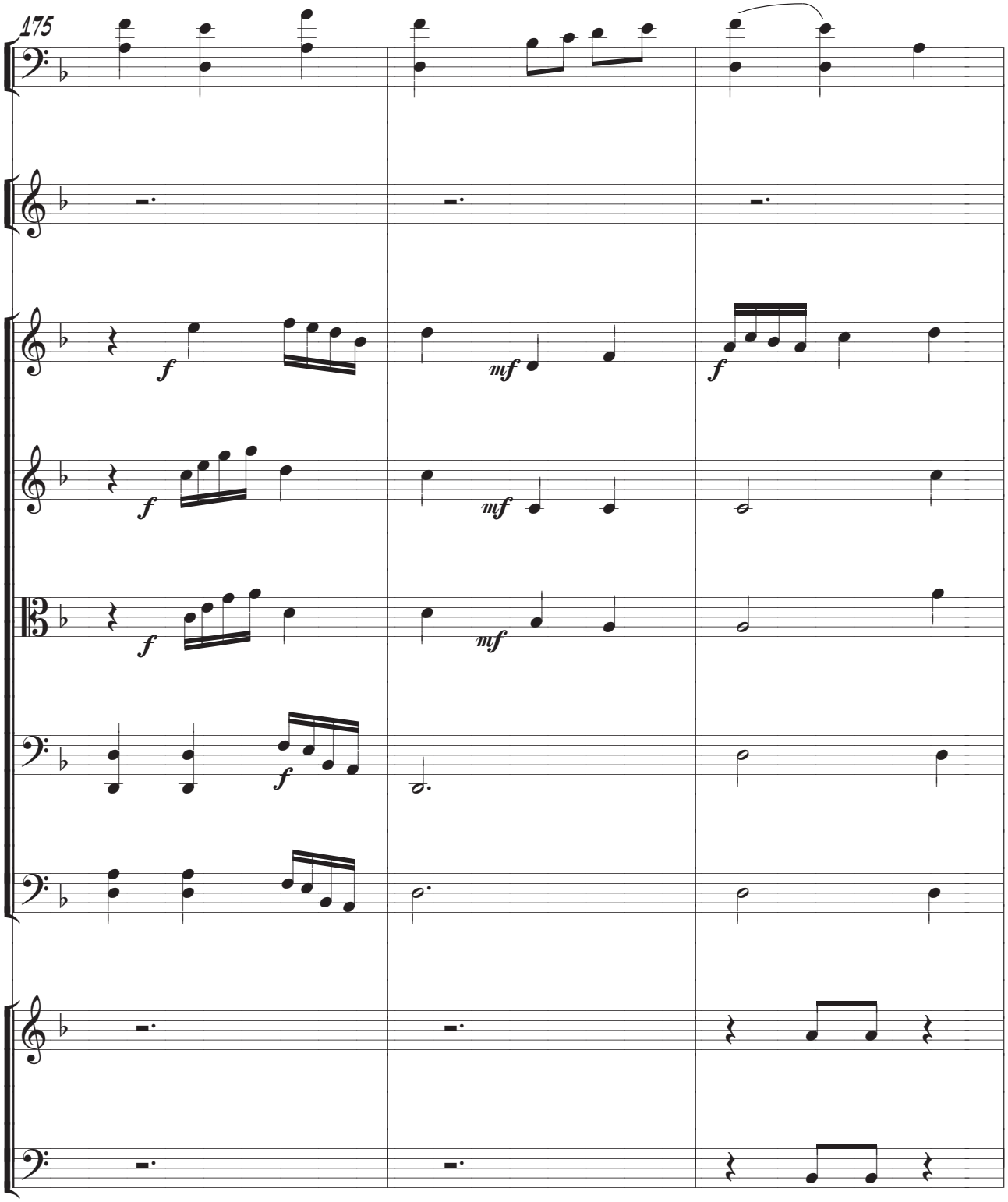

160
ff
ff

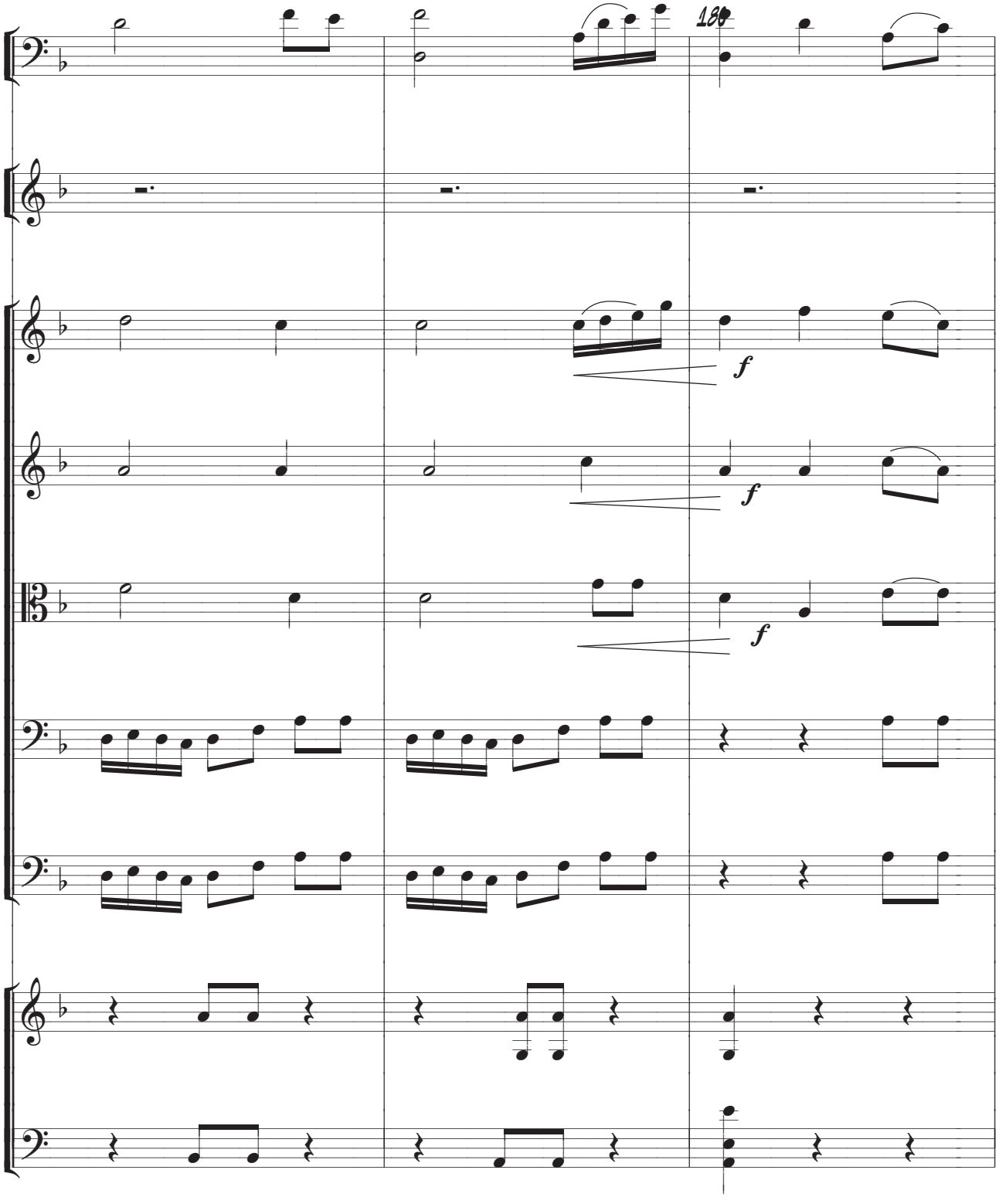

165
3
3
3

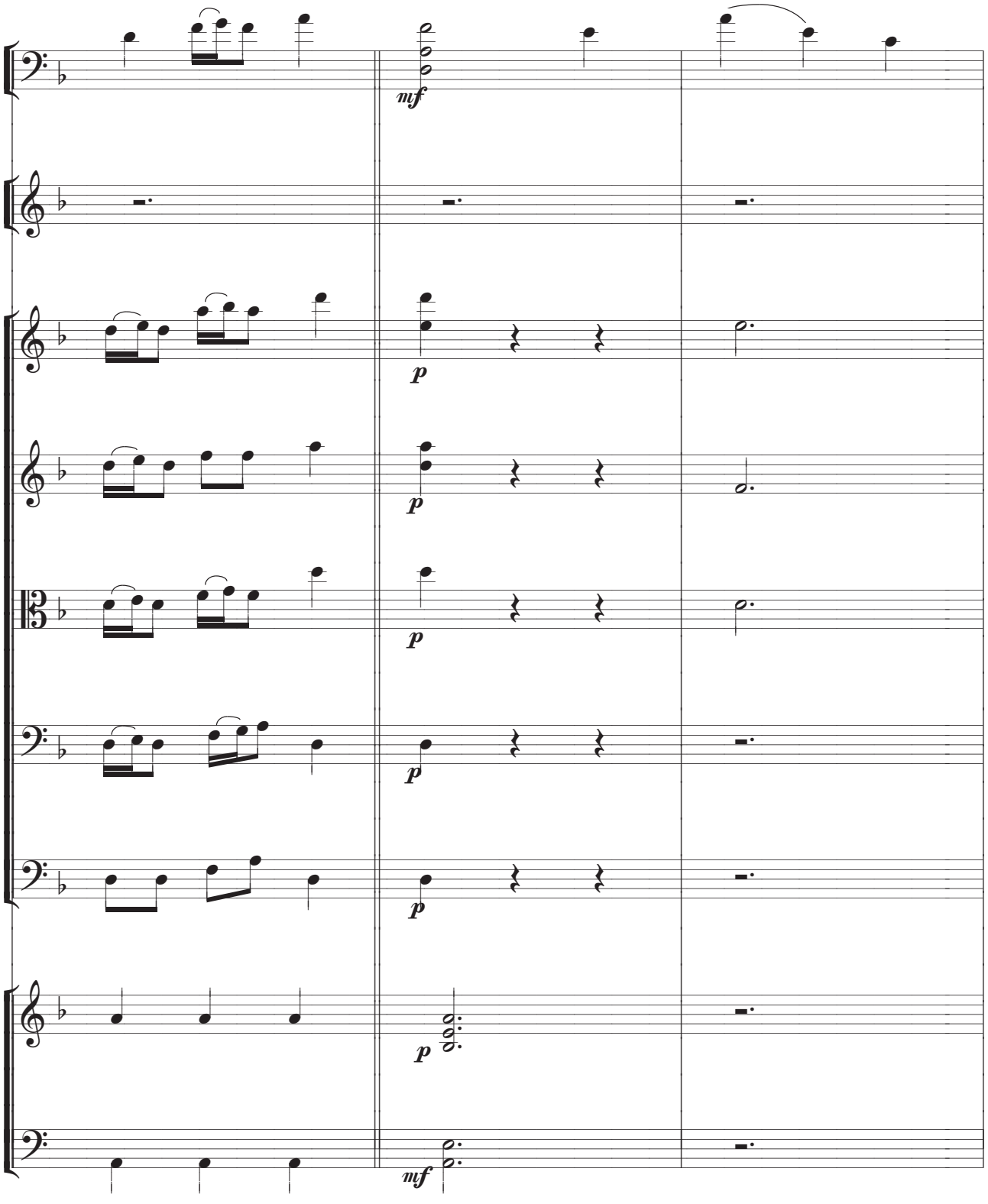

ff
ff
ff
ff
ff
ff

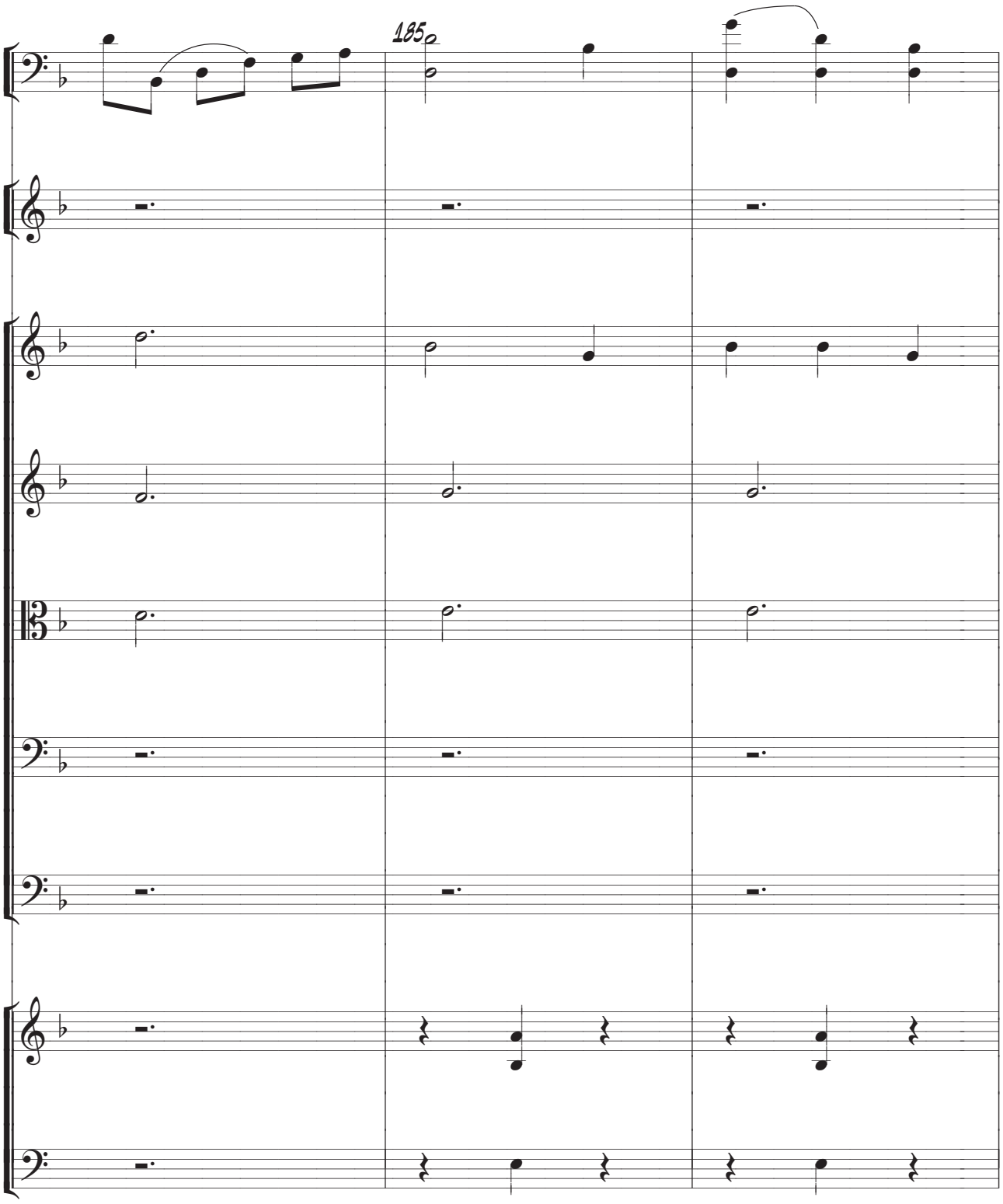

170
f
mf
mf
mf
f
mf
f
mf
mf
mf

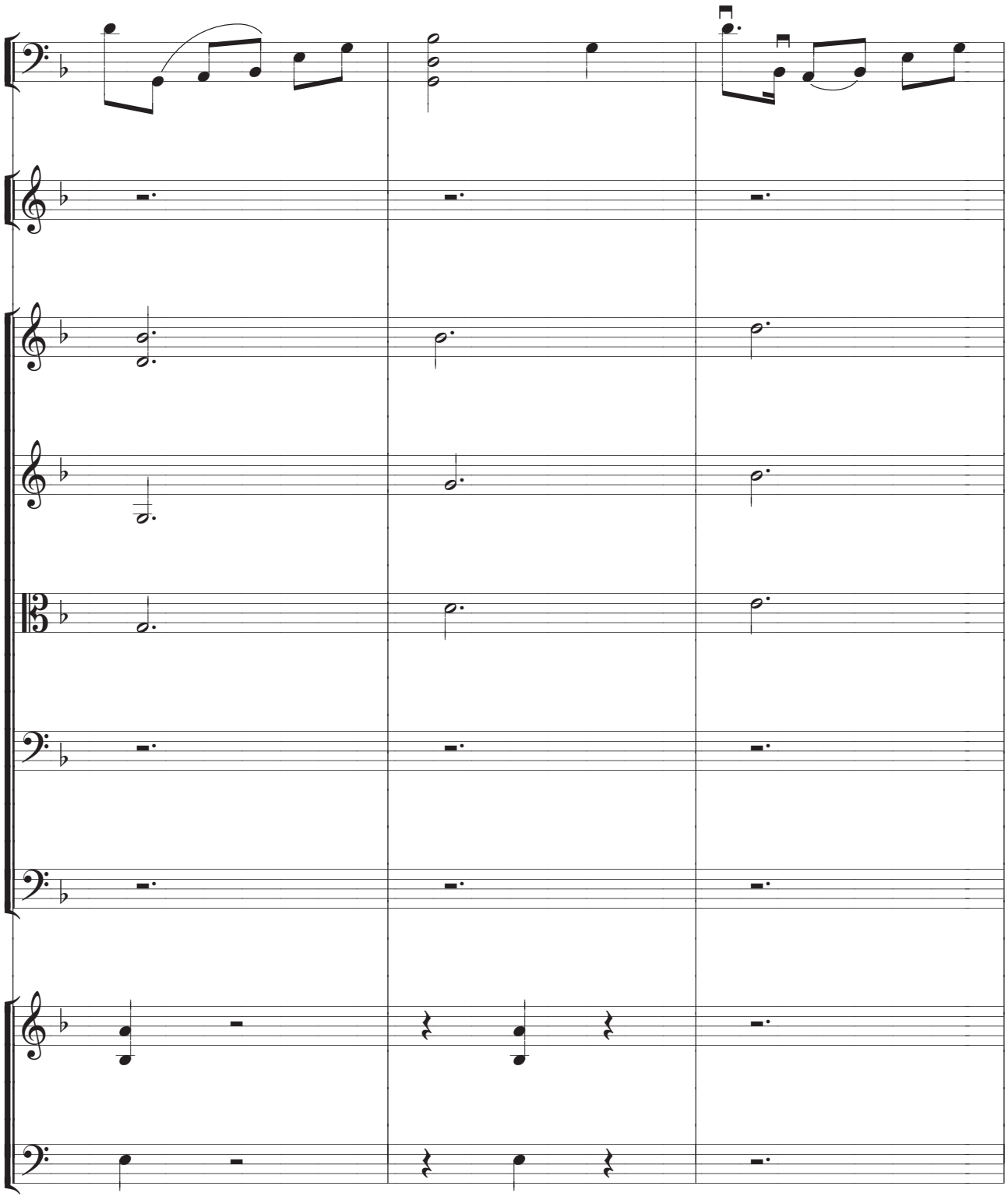

ff
f
mf
mf
mf
mf
mf

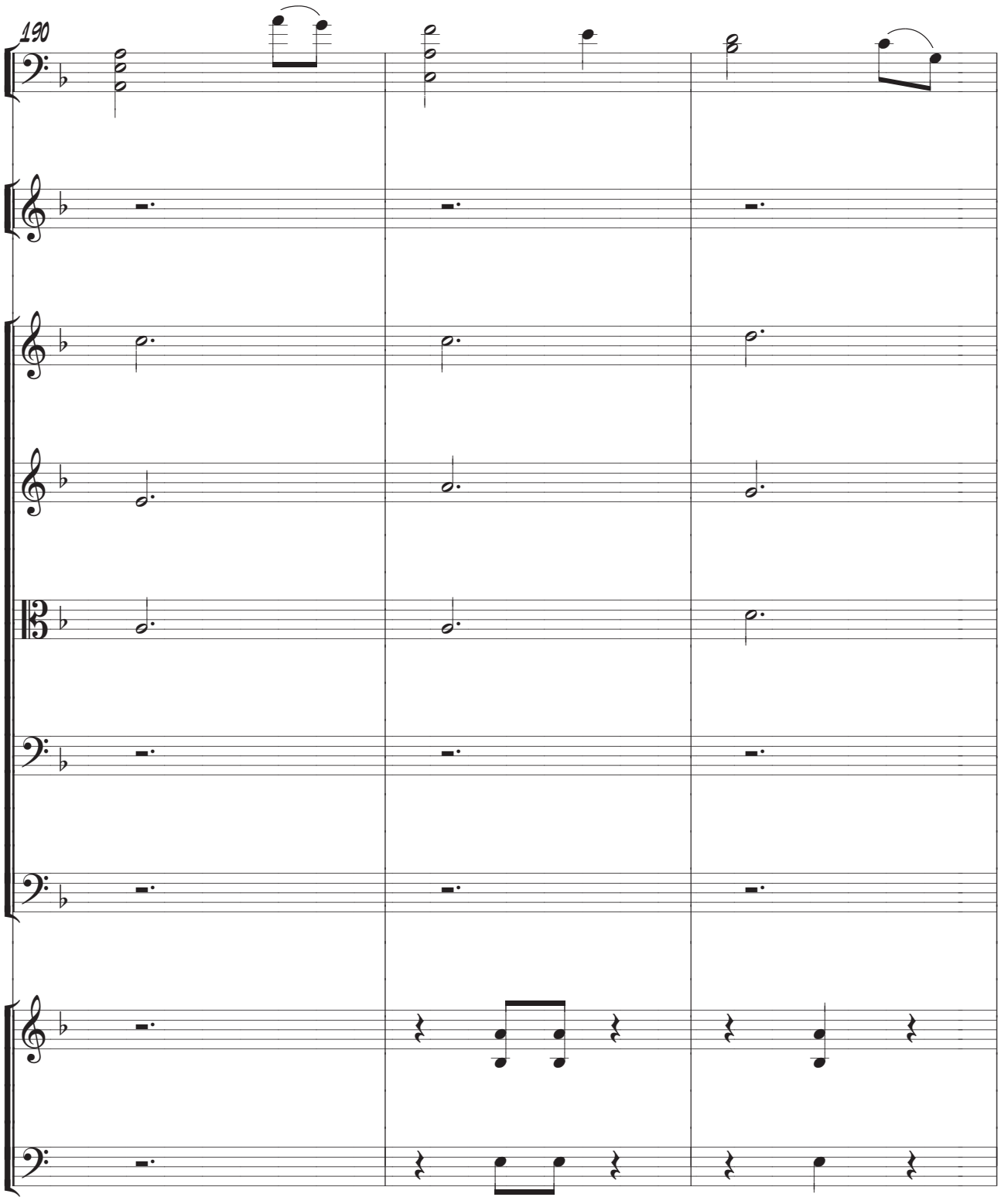

175
f
mf
f
f
mf
f
mf
f

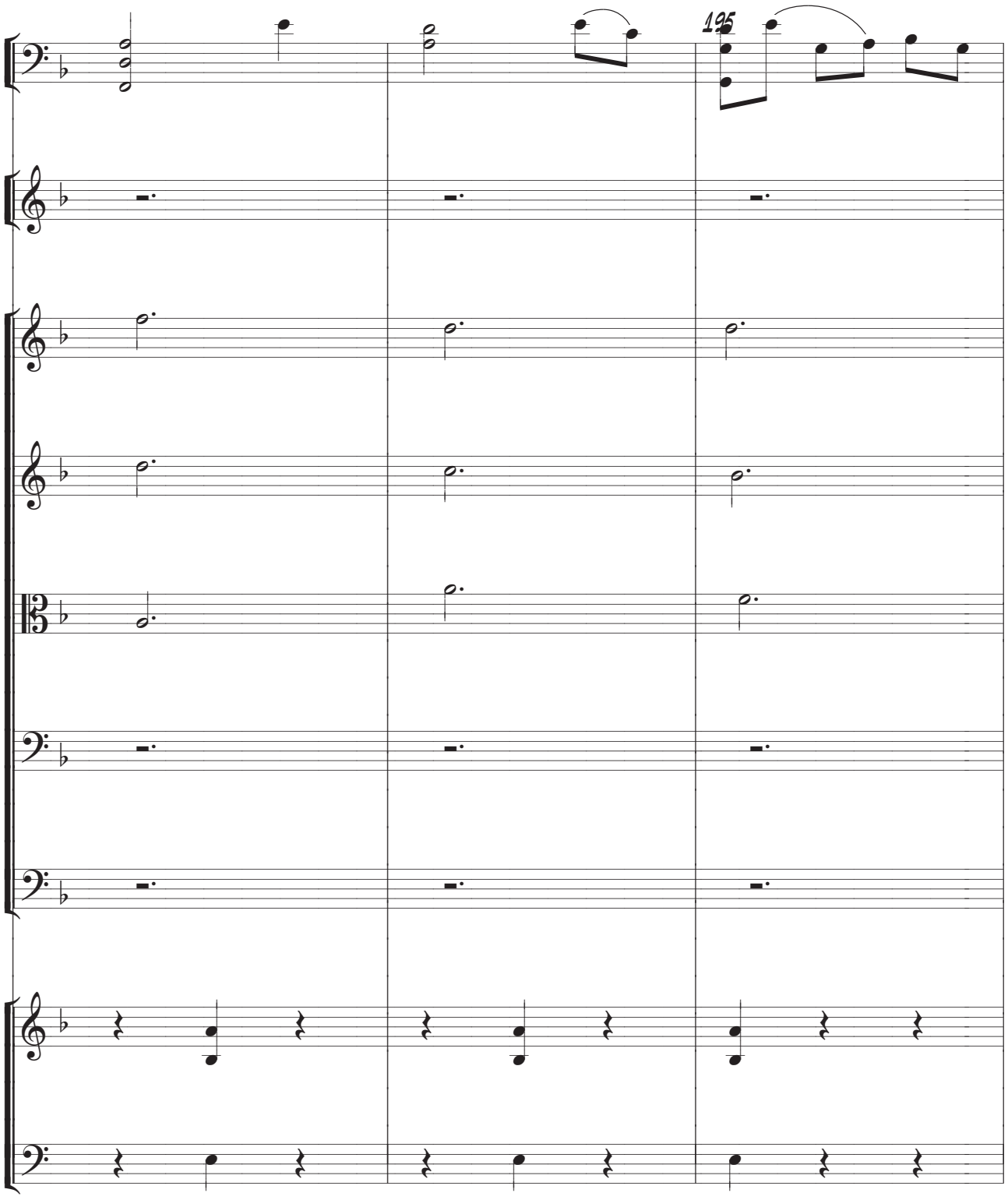

180
f
f
f

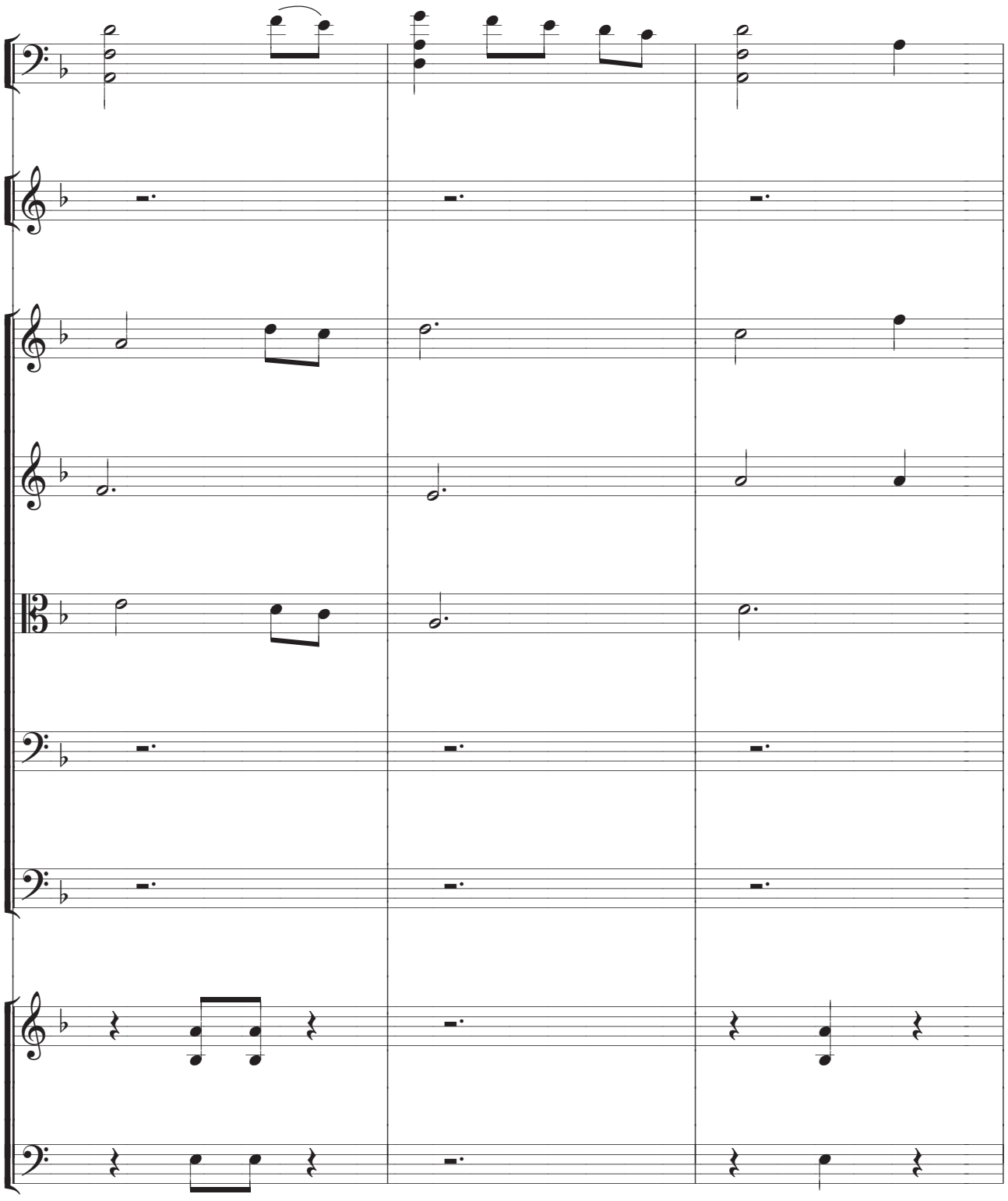

mf
p
p
p
p
p
p
mf

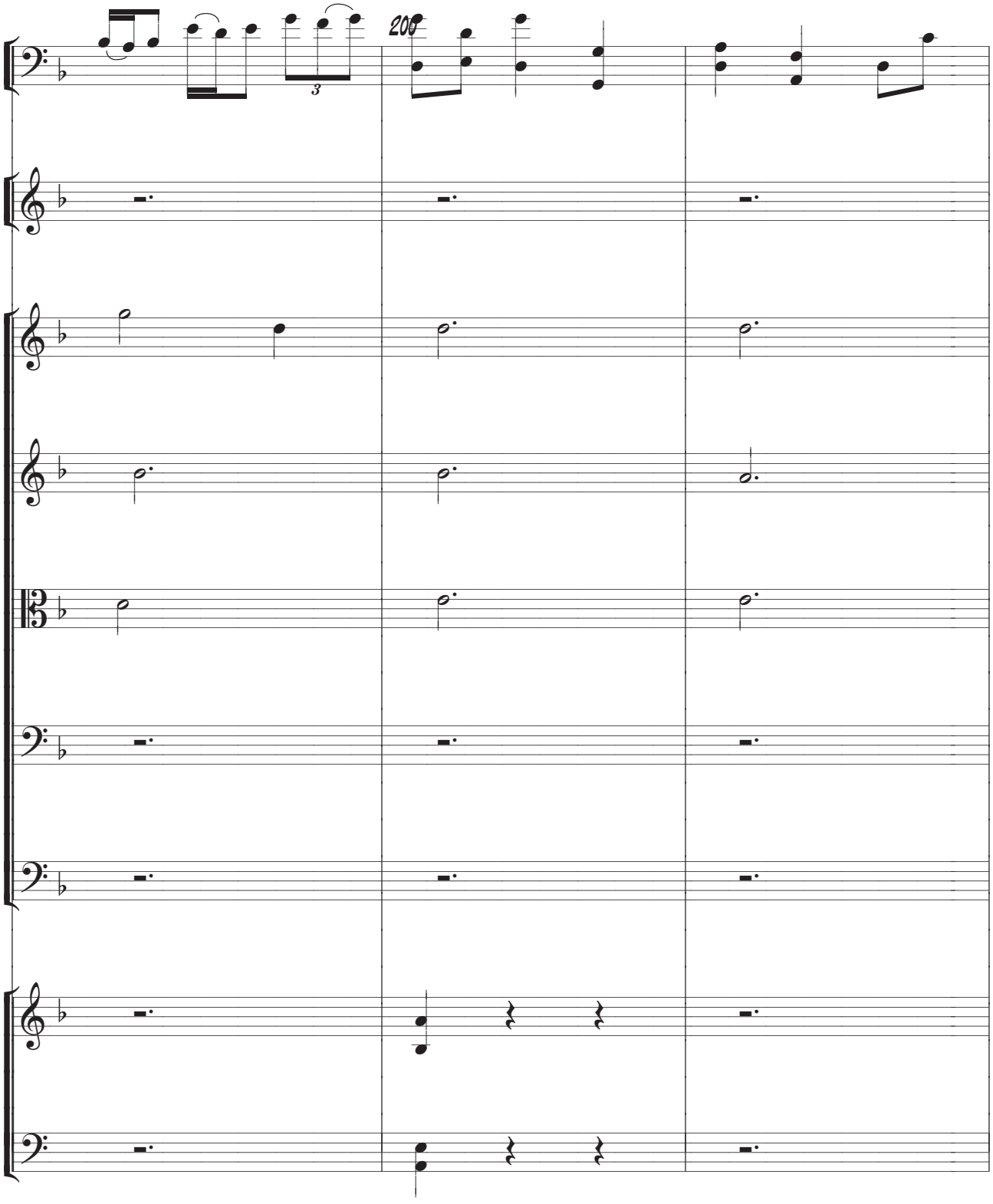

185

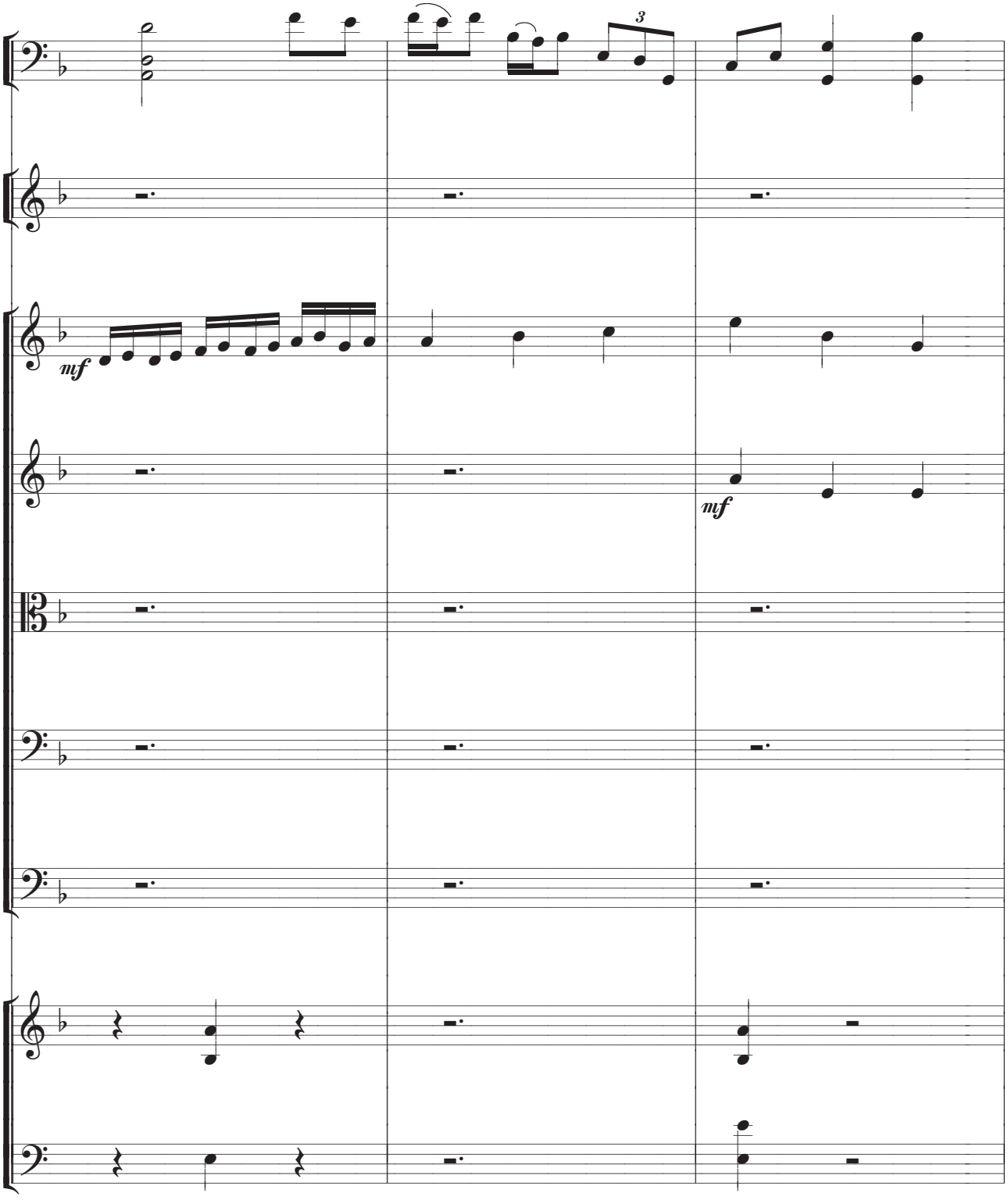


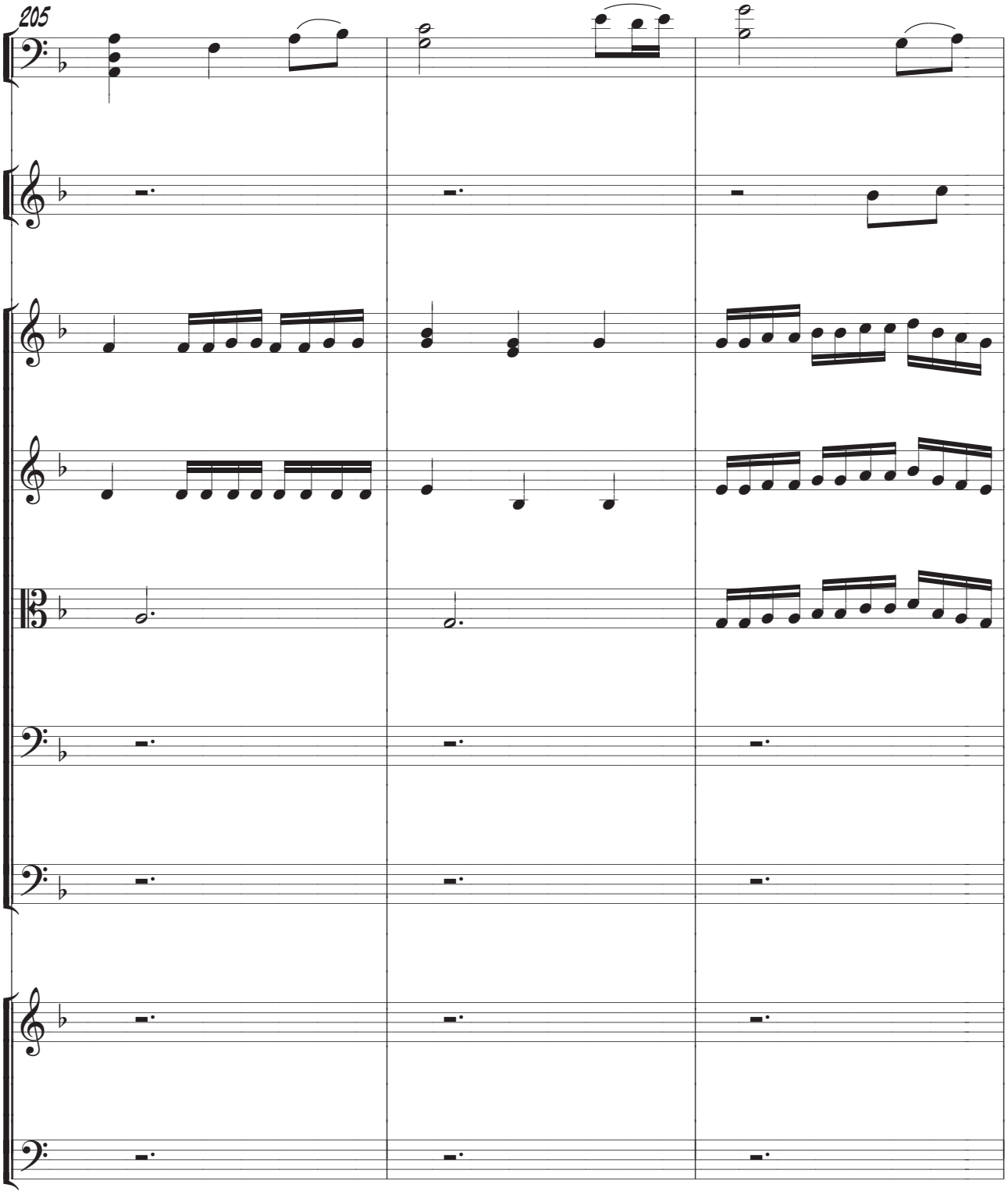

190

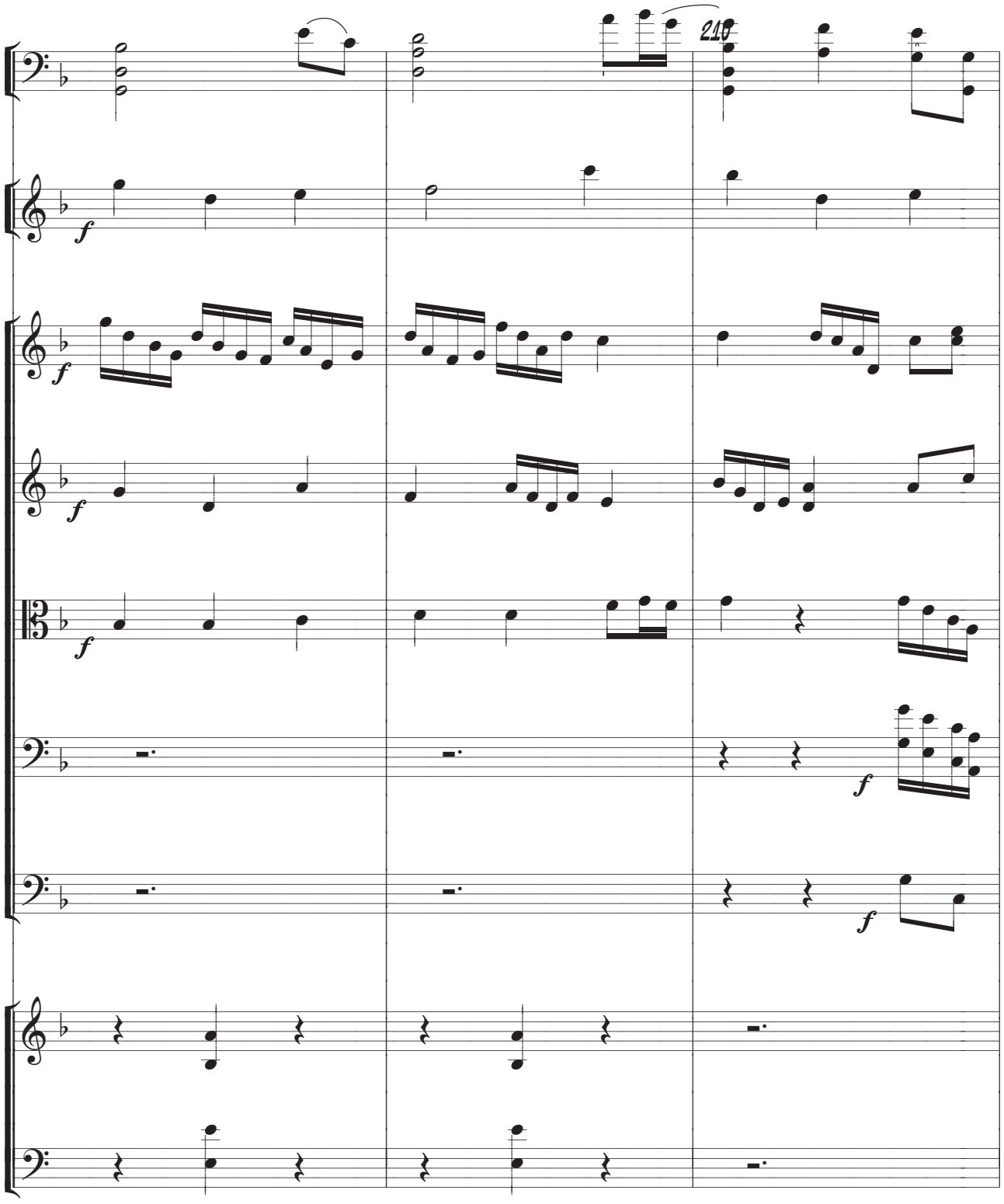

195

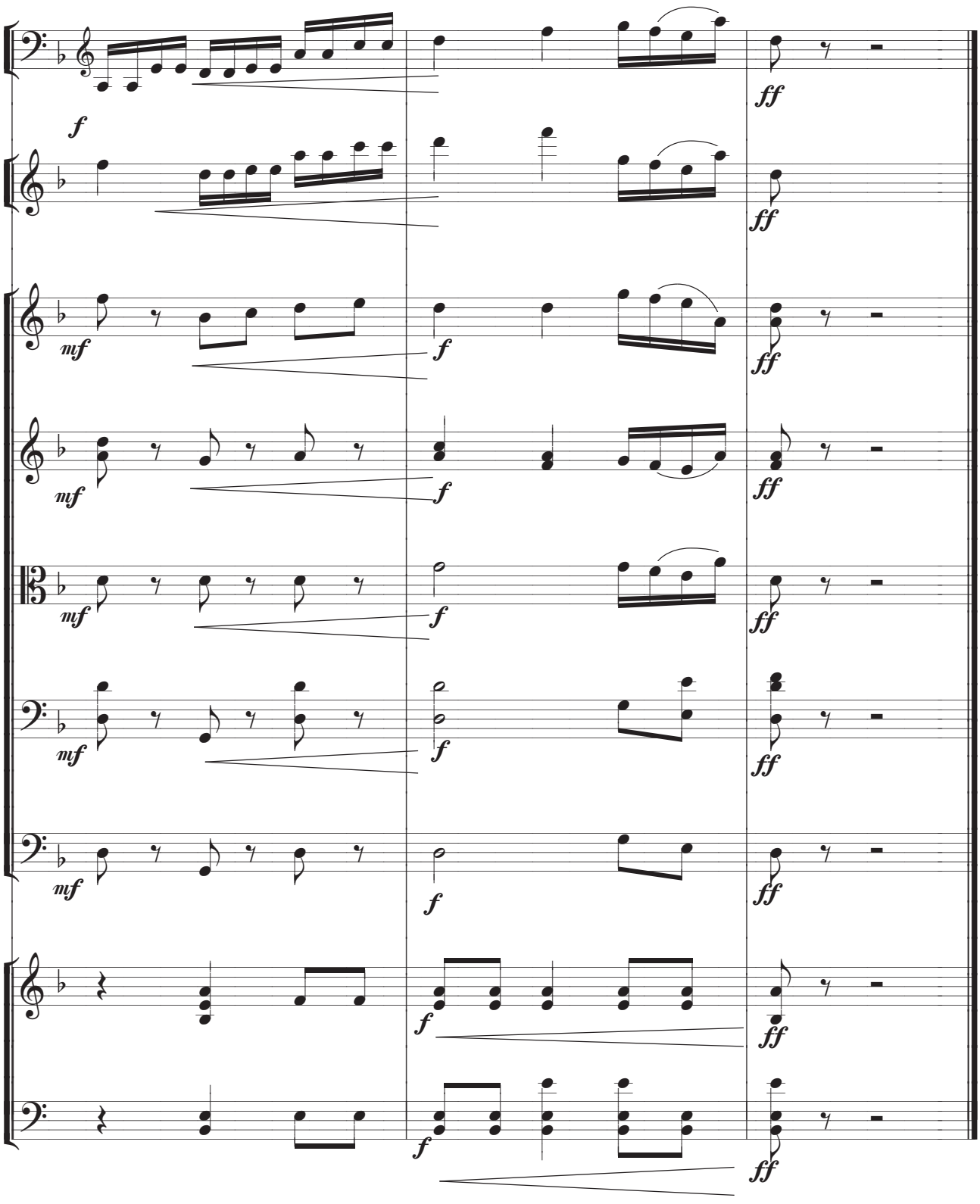



200
3


3
mf
mf


205


210


f
ff
mf
f
ff
mf
f
ff
mf
f
ff
mf
f
ff
mf
f
ff
f
ff
f
ff

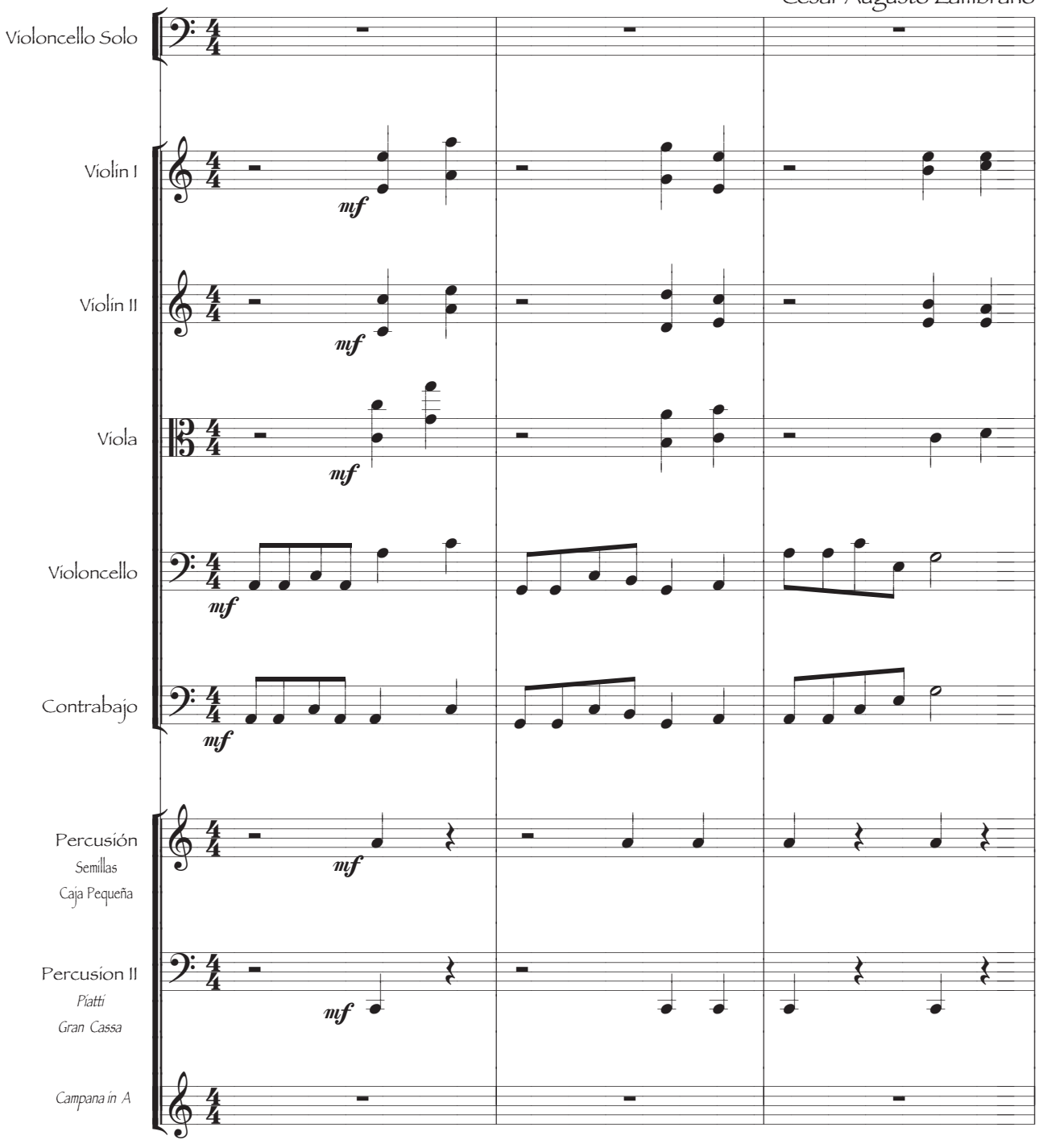
CONCIERTO

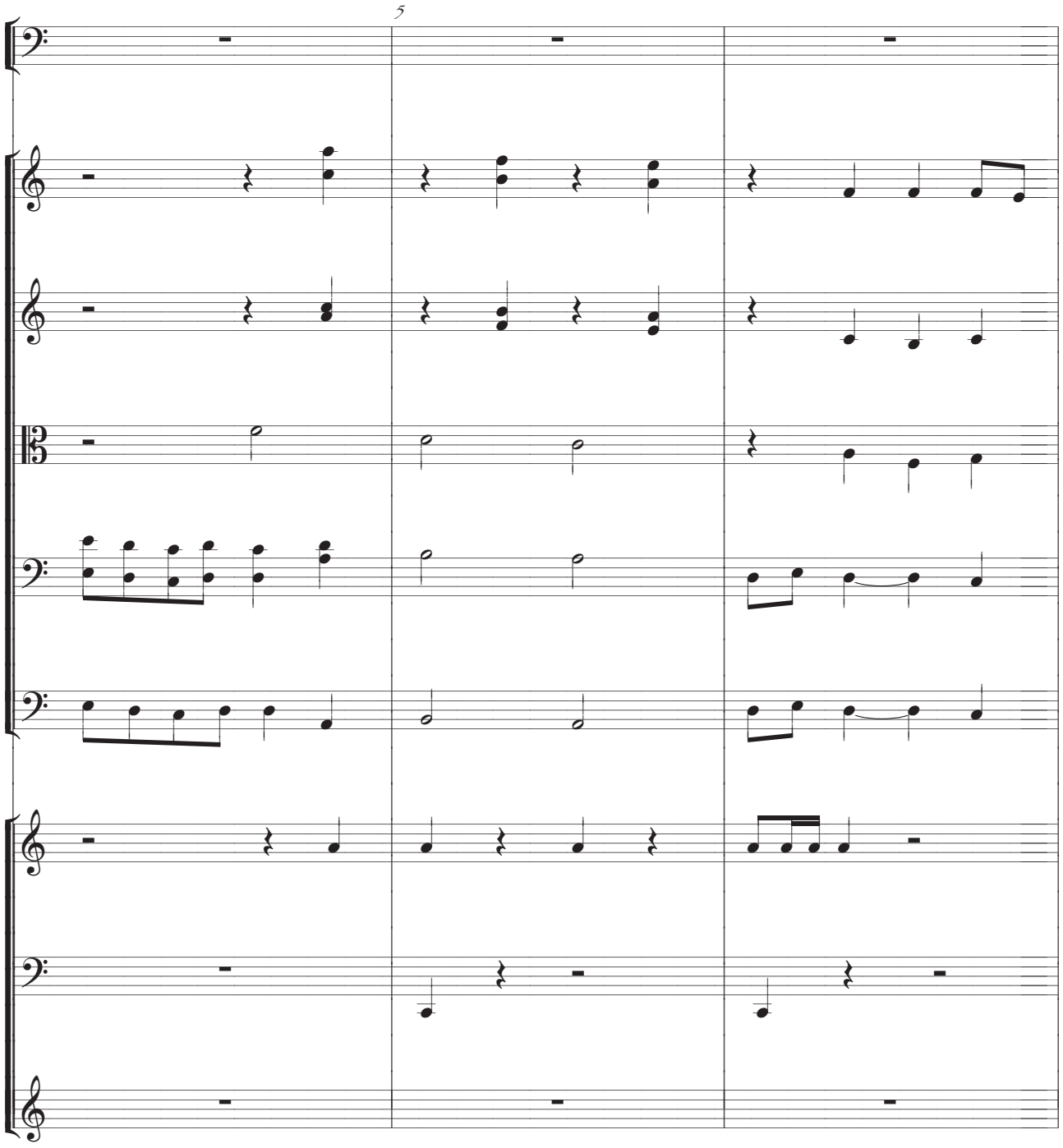
Para Violoncello, Quena, Orquesta de Cámara, Percusión indígena y sinfóni

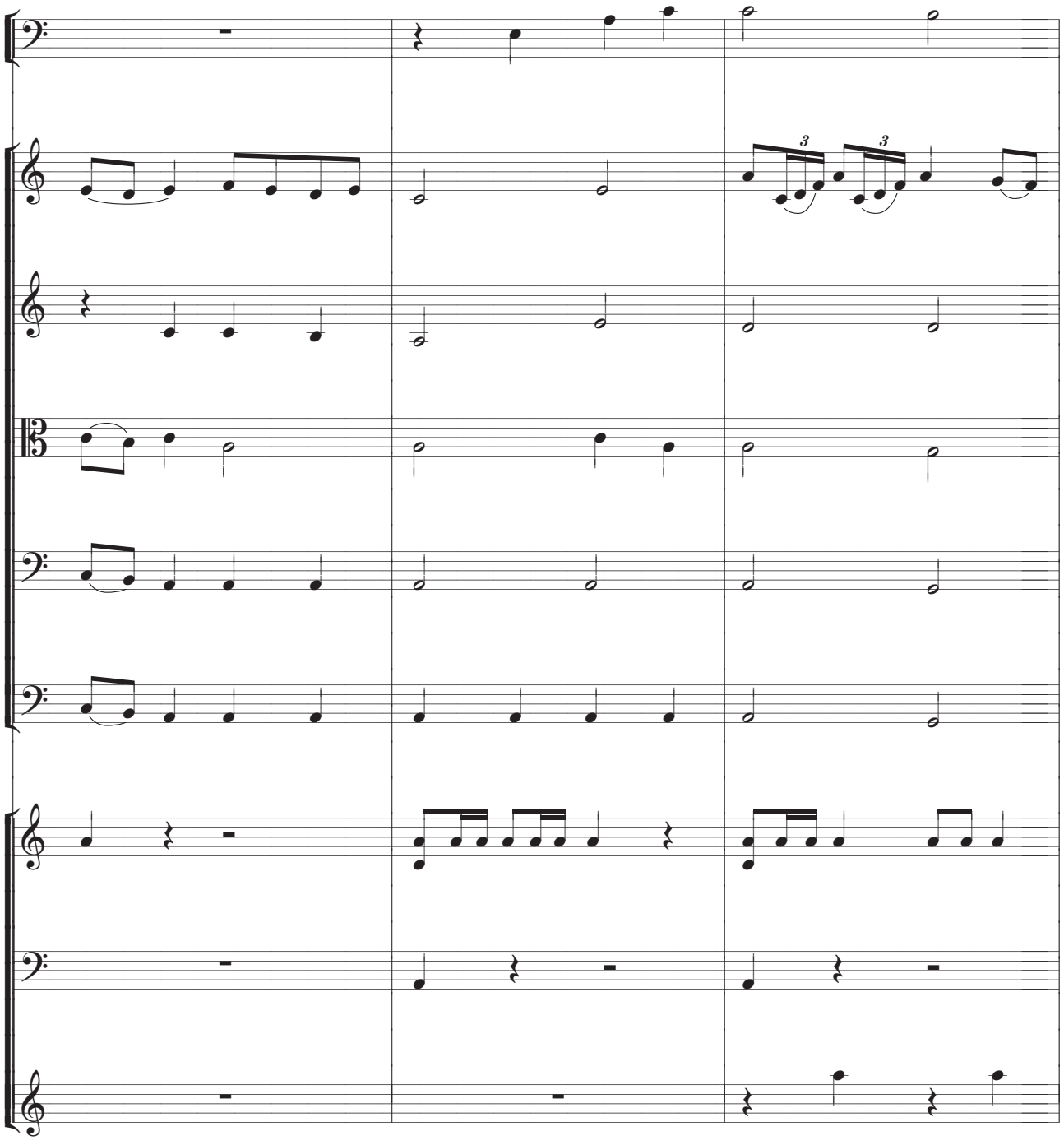
II. LARGO "AMERINDIO"

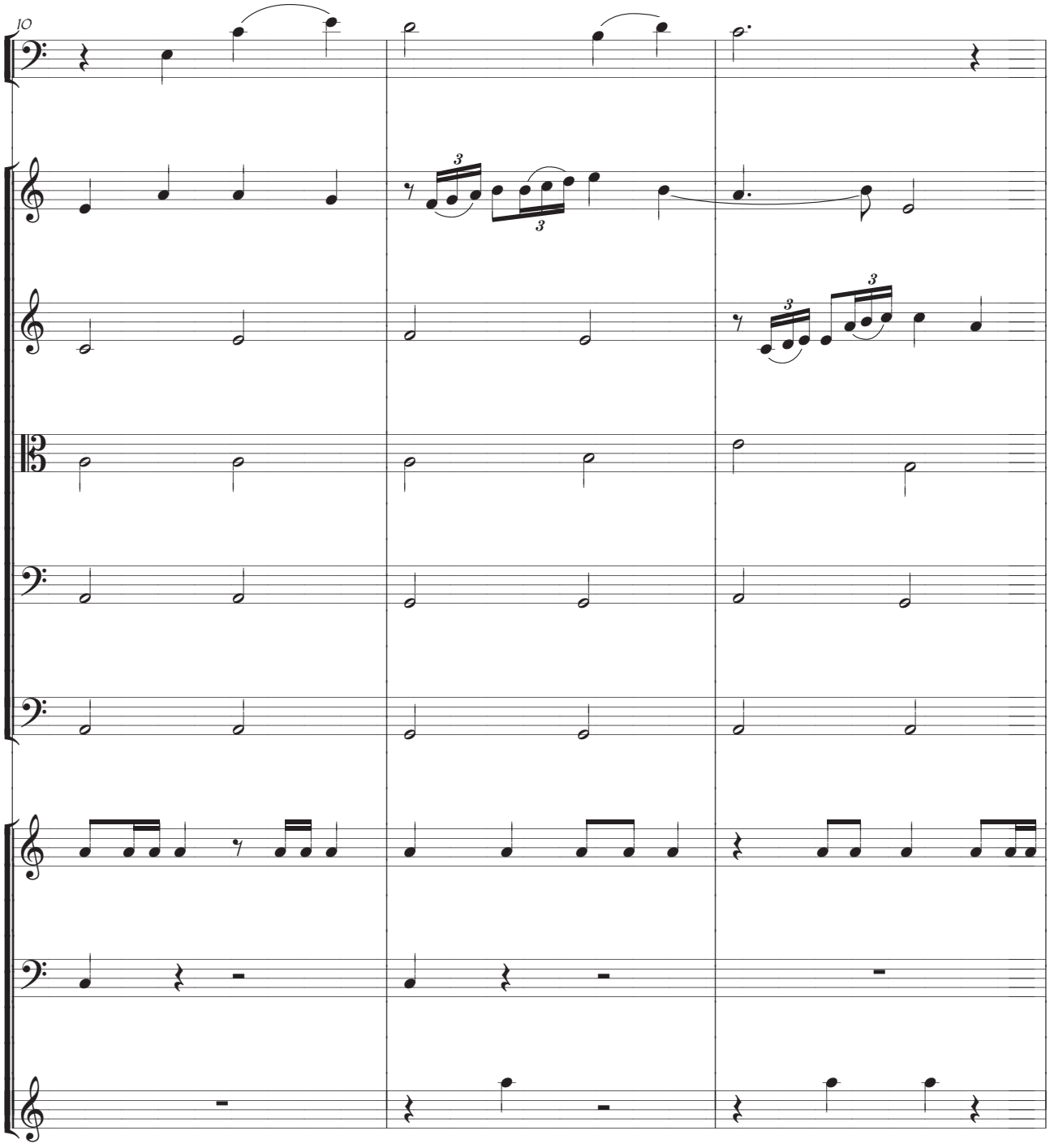
♩ = 34

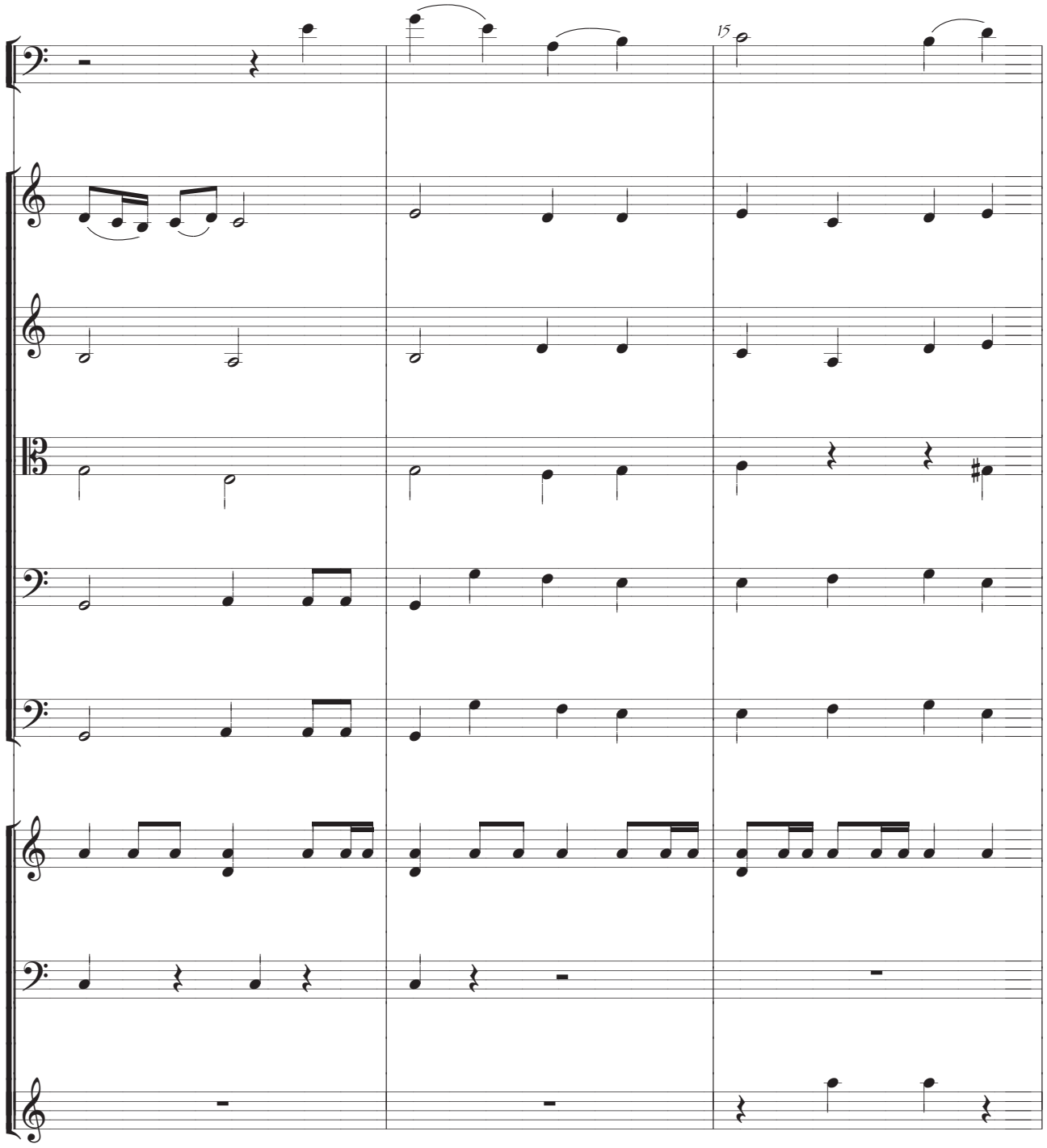
Cesar Augusto Zambrano

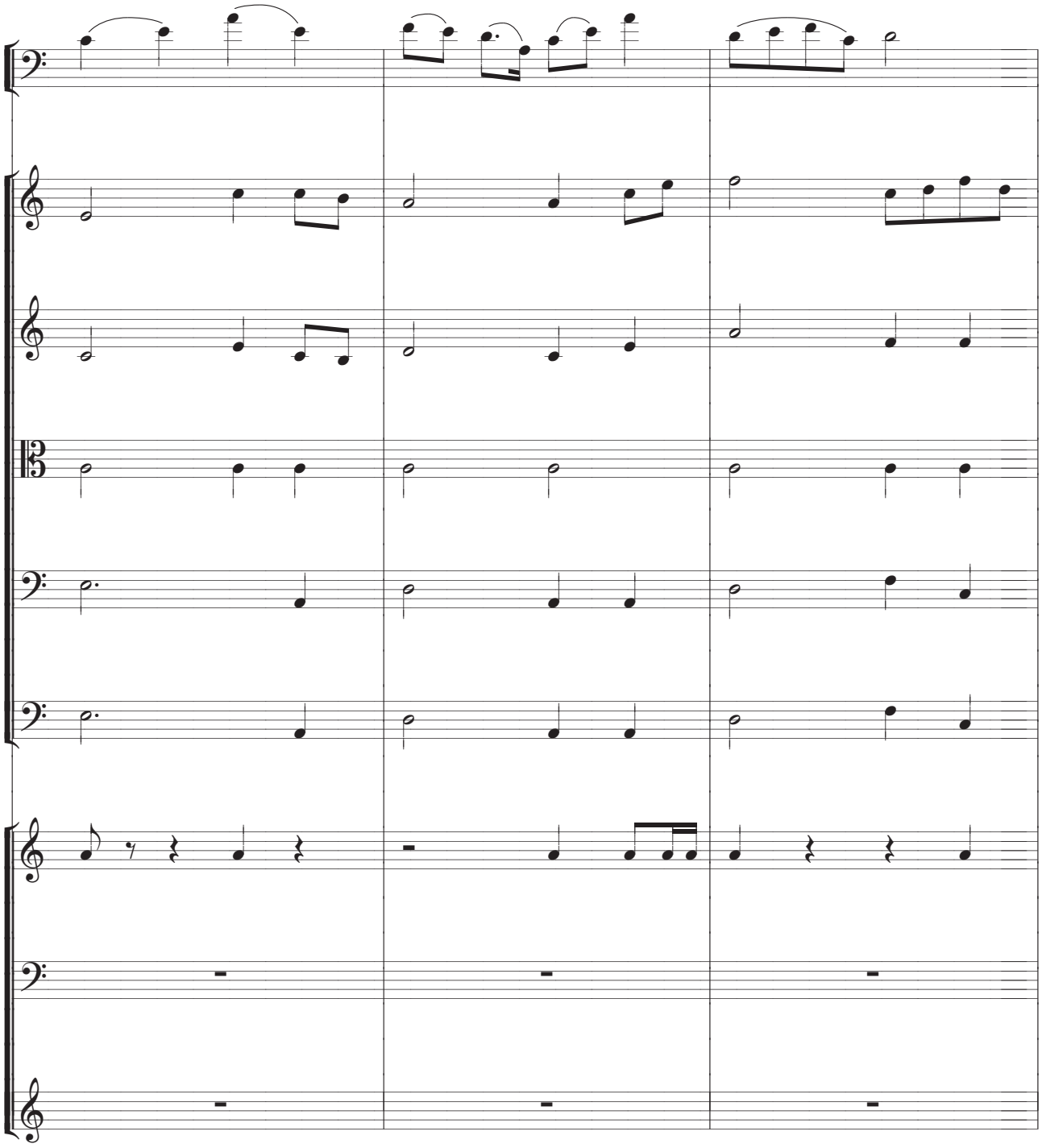


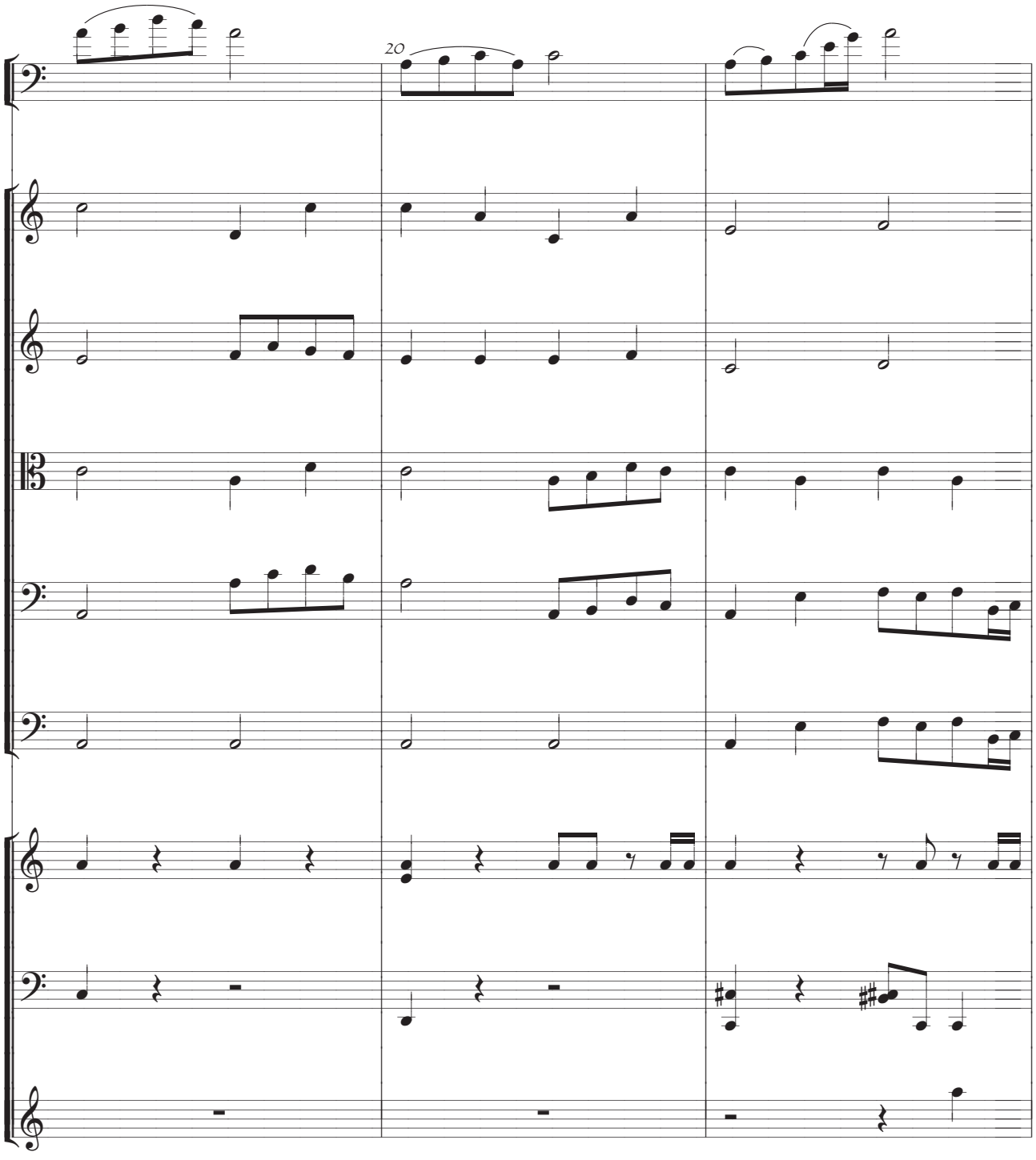

5

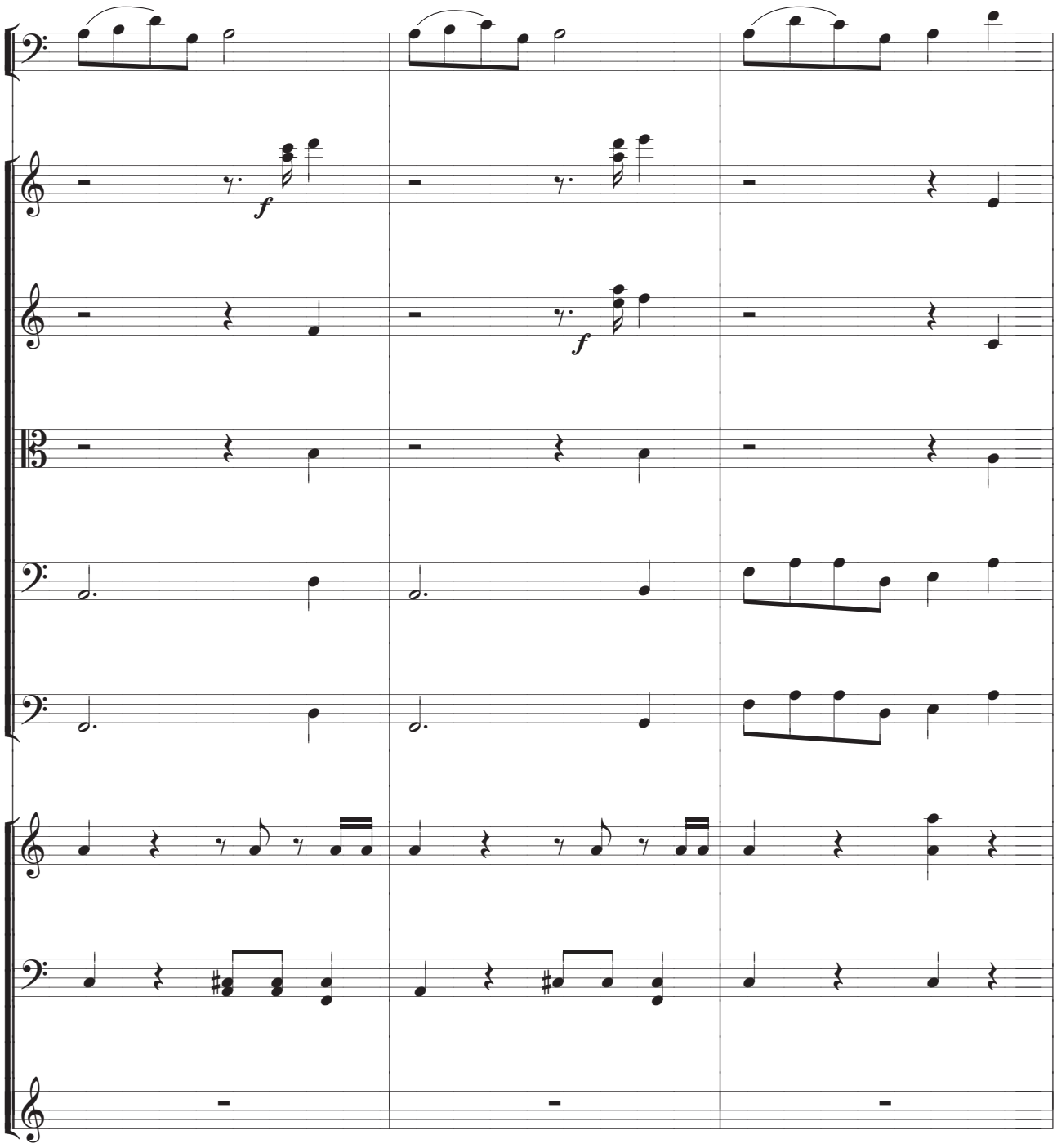


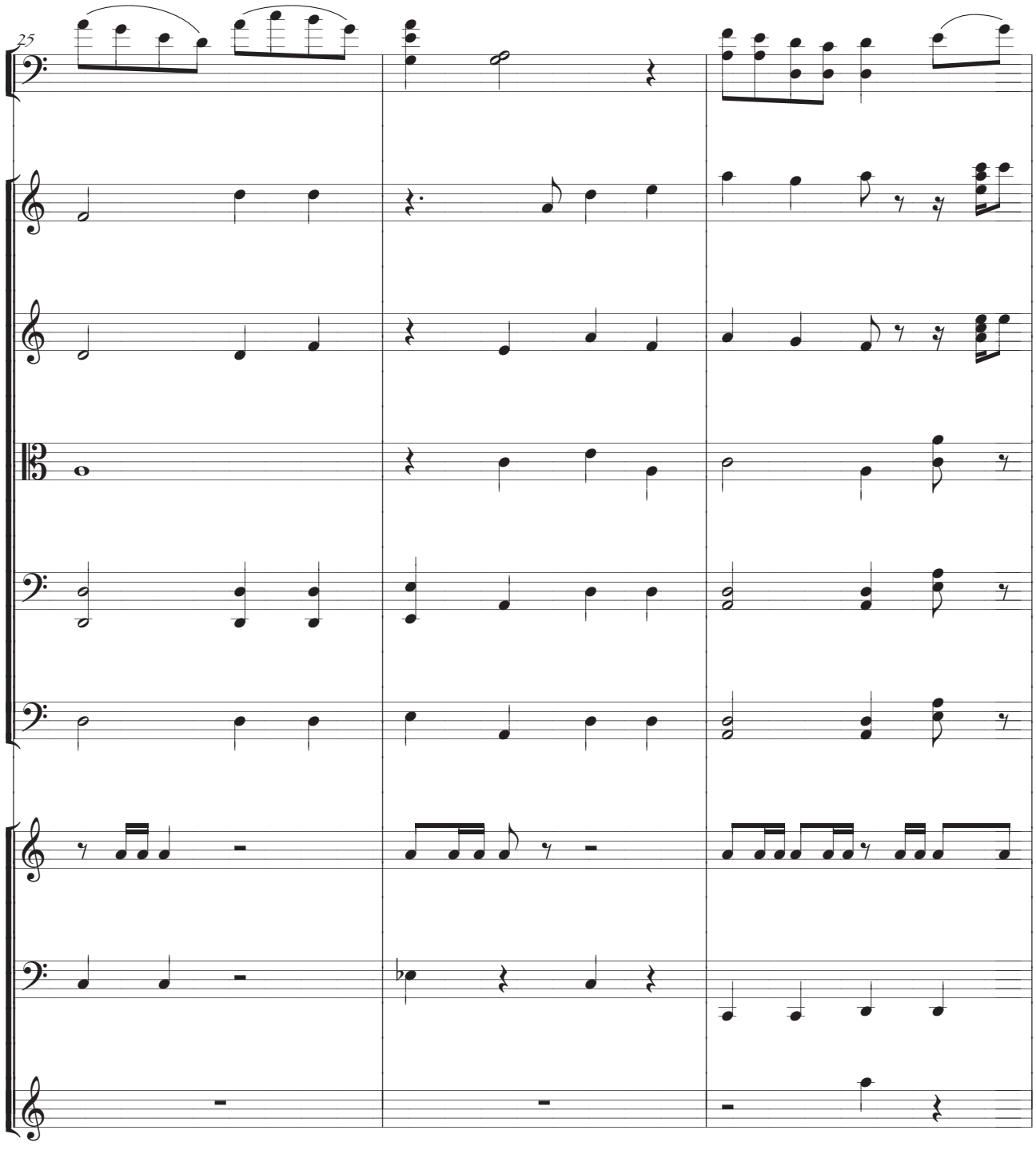

10

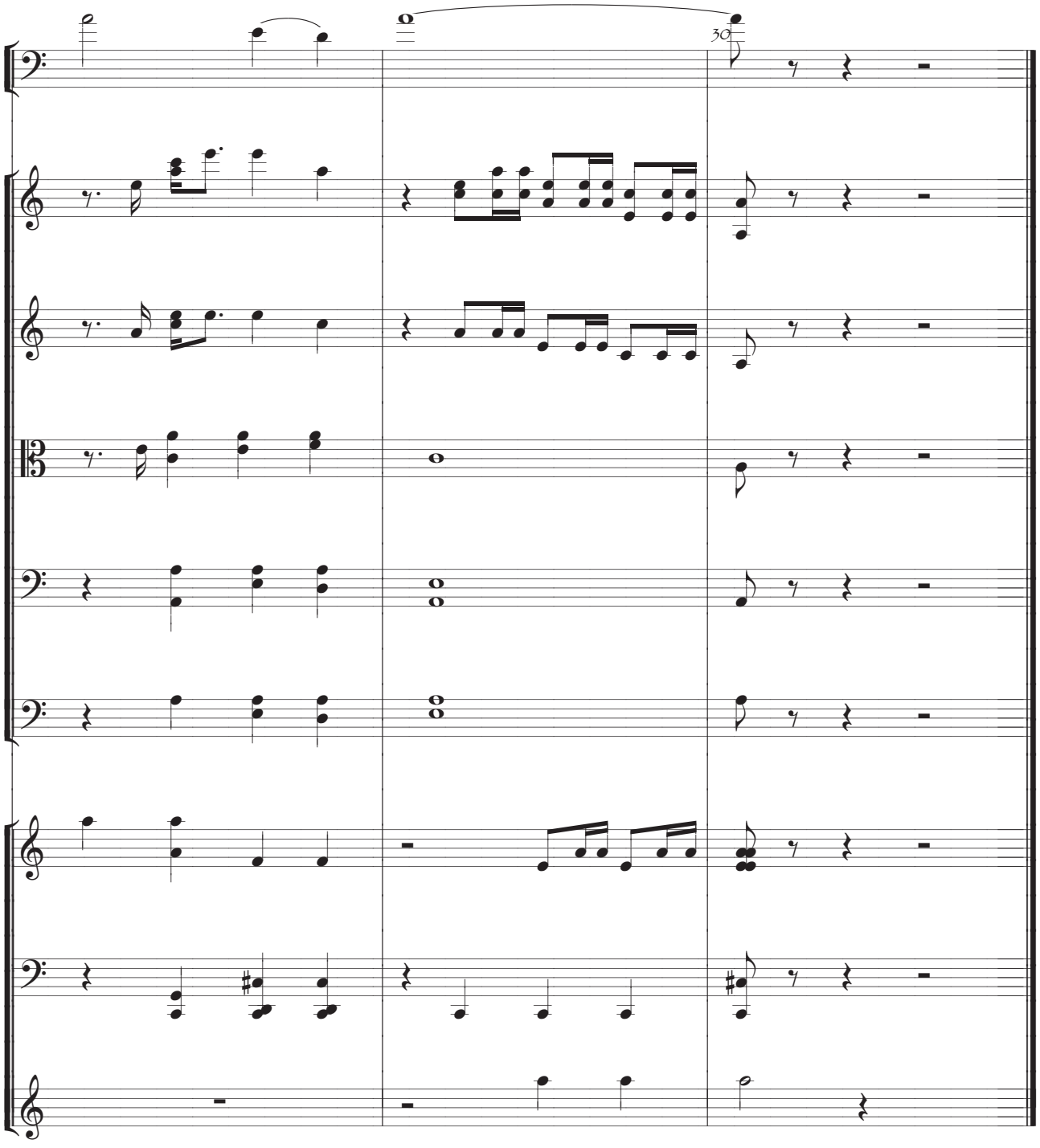

15




20


f
f


25


30

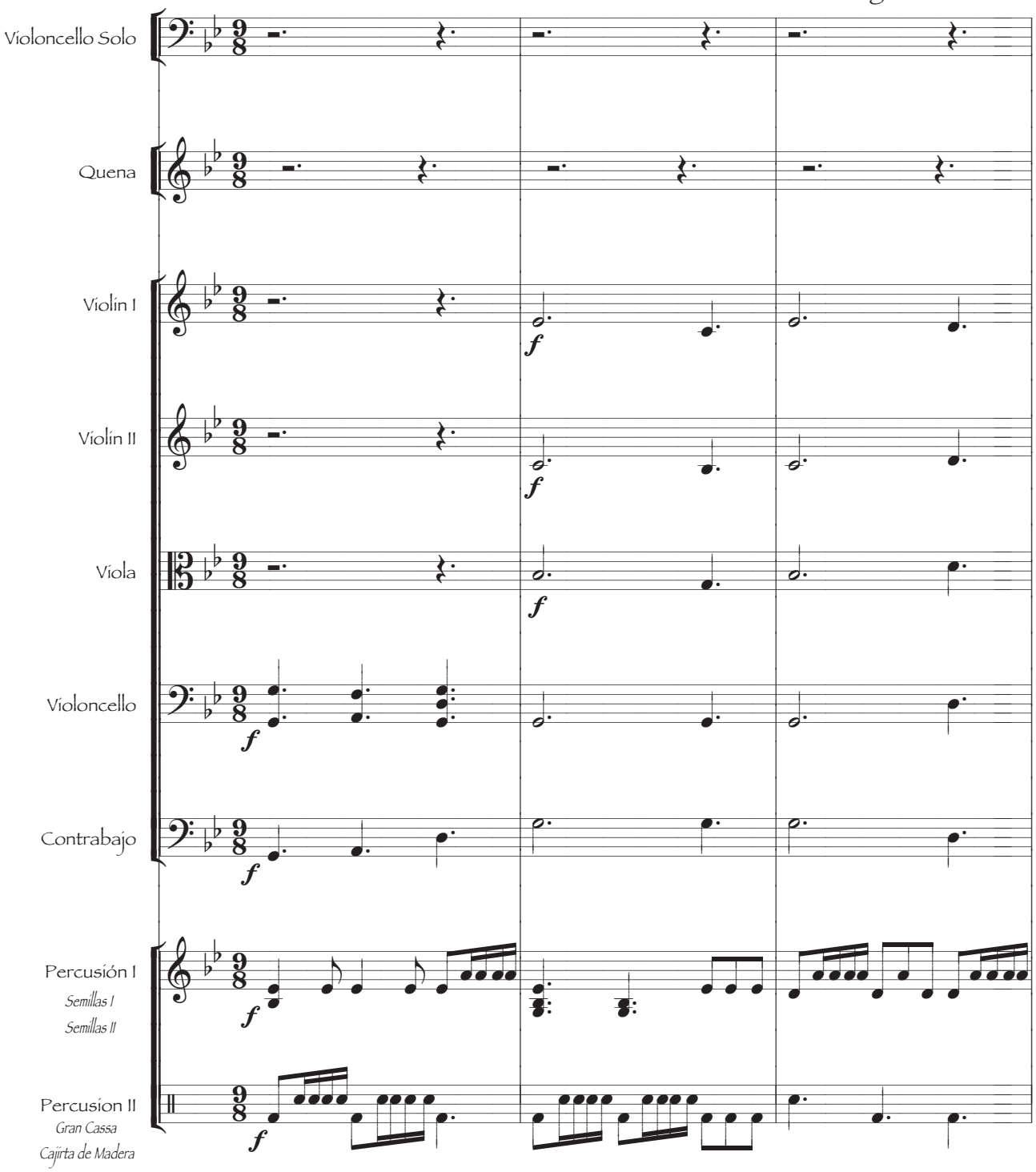
CONCIERTO

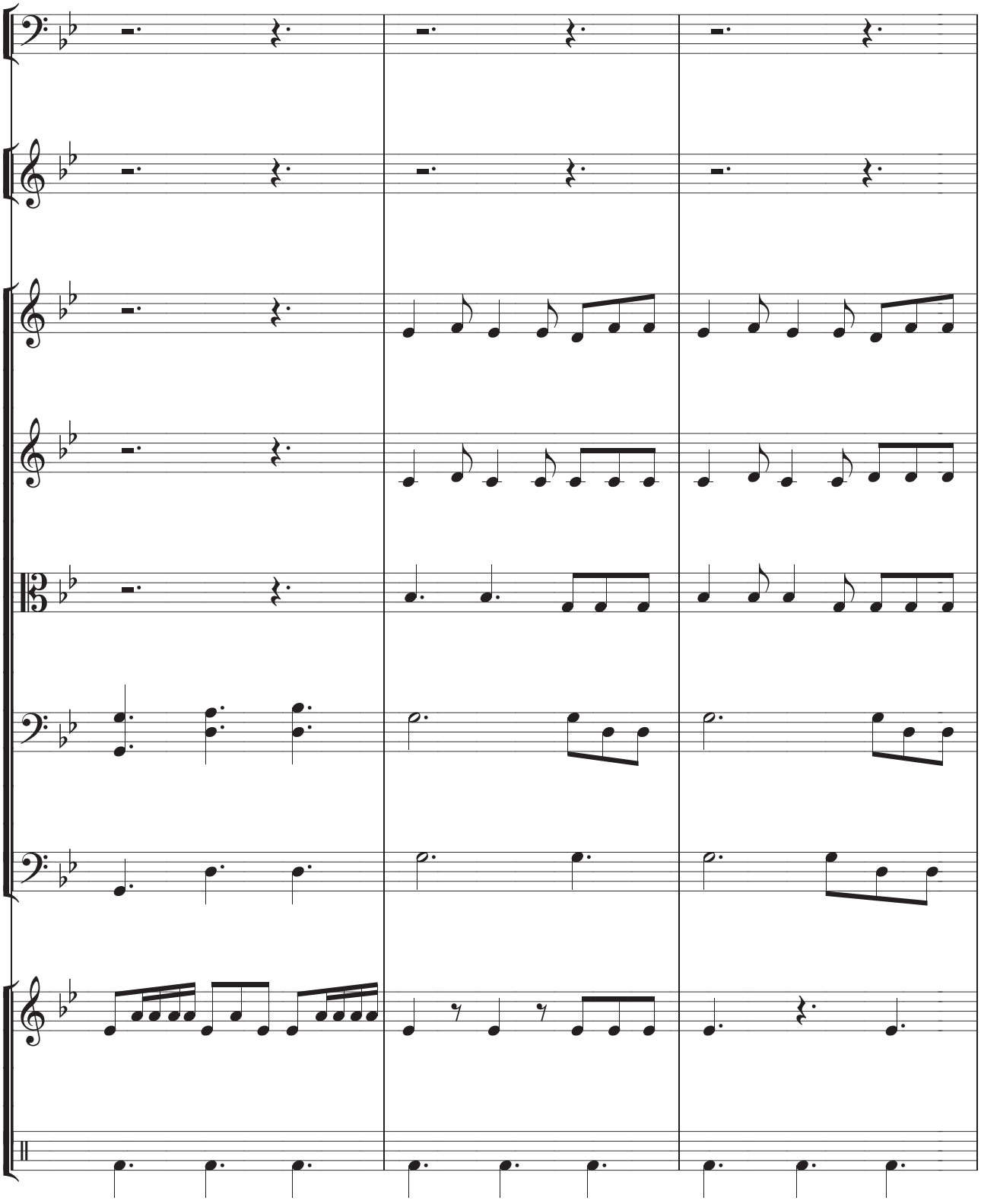
Para Violoncello, Quena, Orquesta de Cámara, Percusión indígena y sinfóni

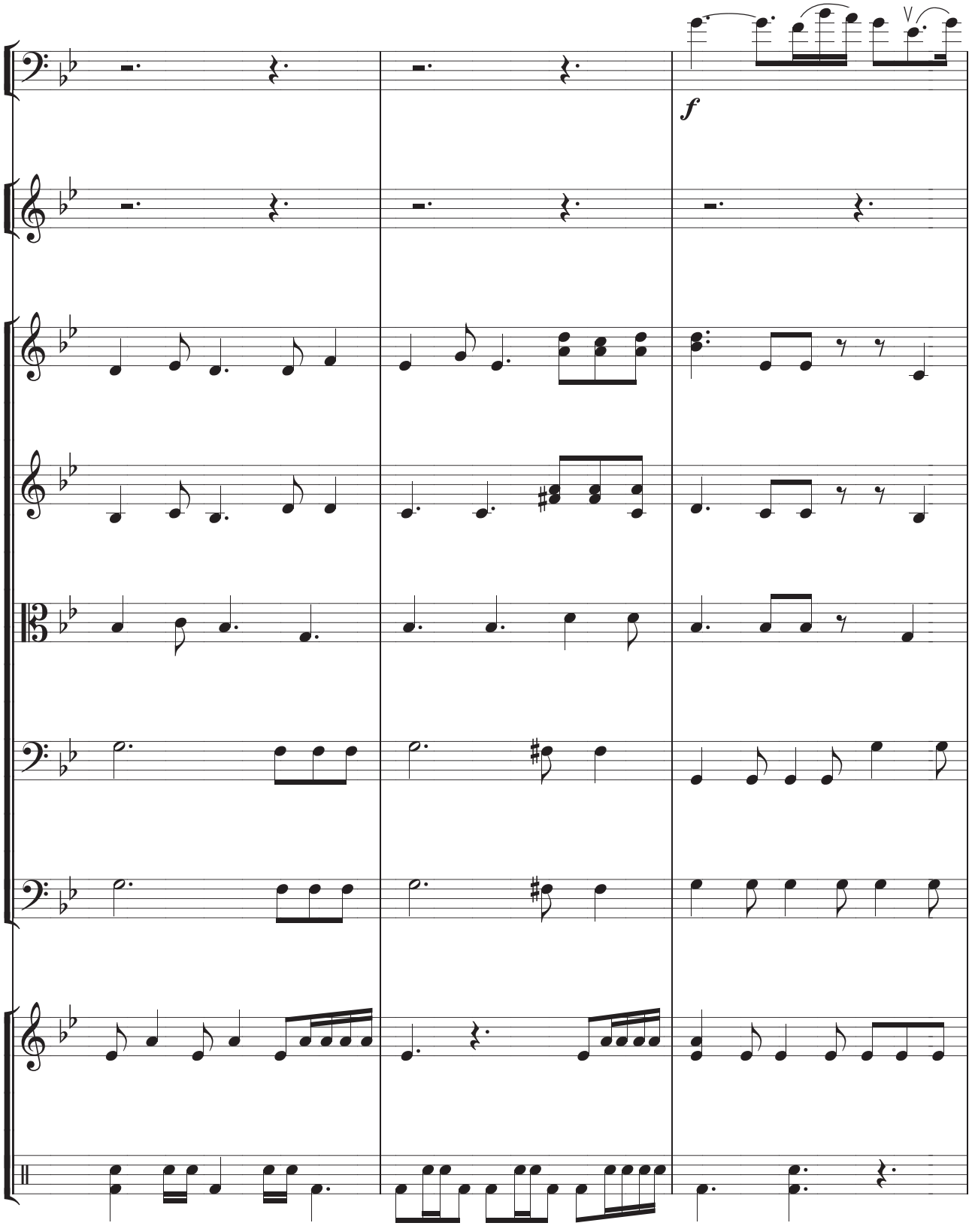
"AMERINDIO"

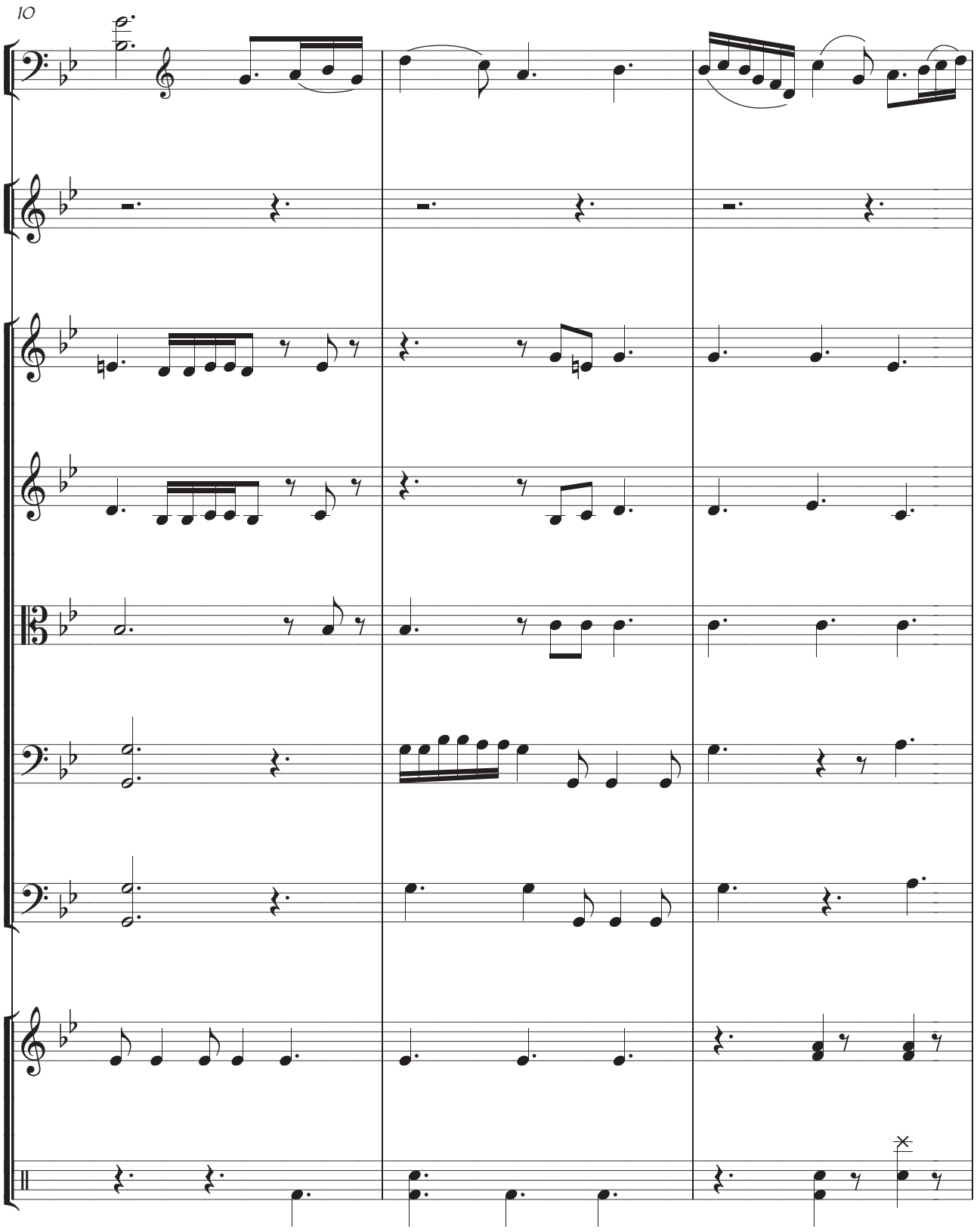
III. ALLEGRO

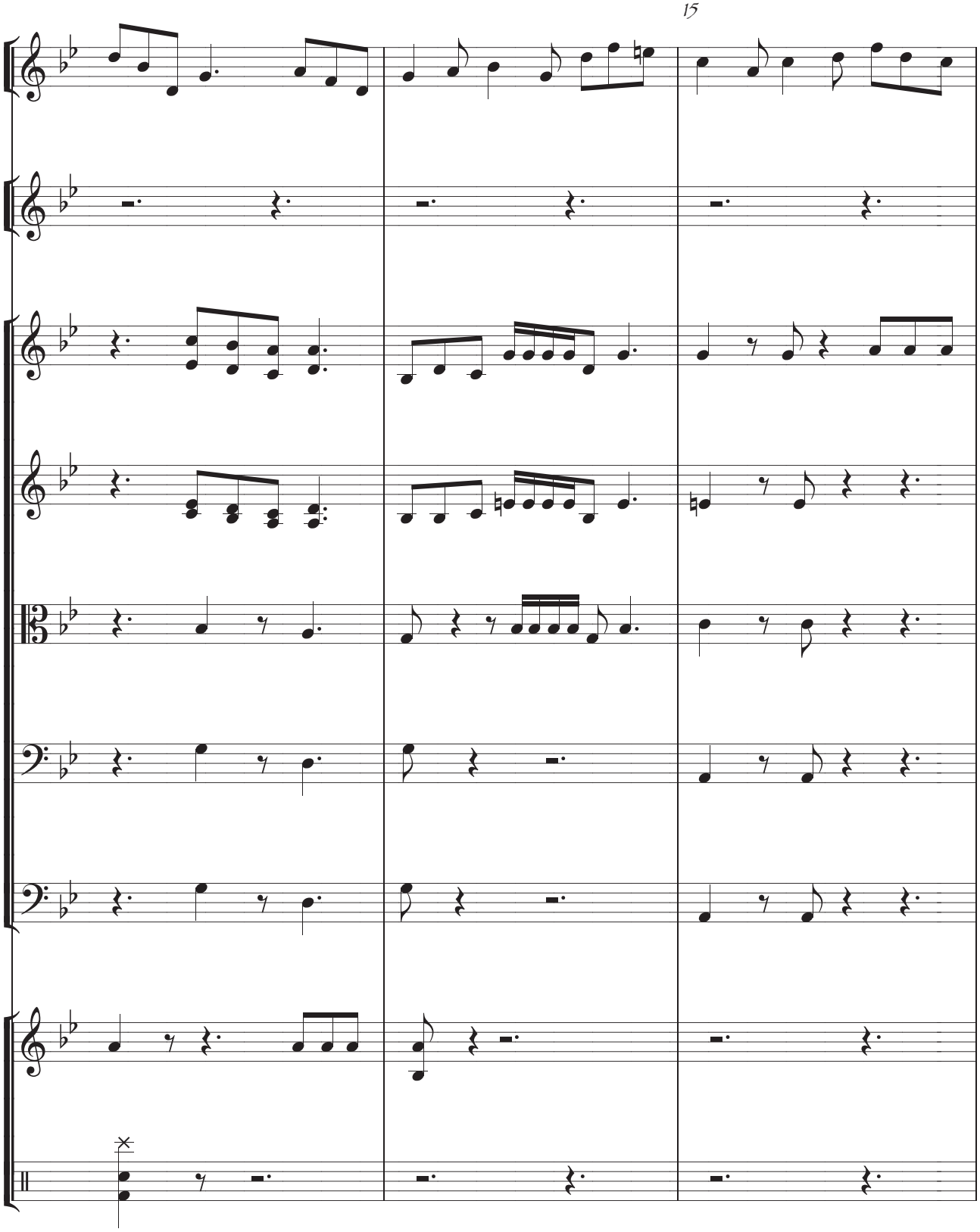
Cesar Augusto Zambrano

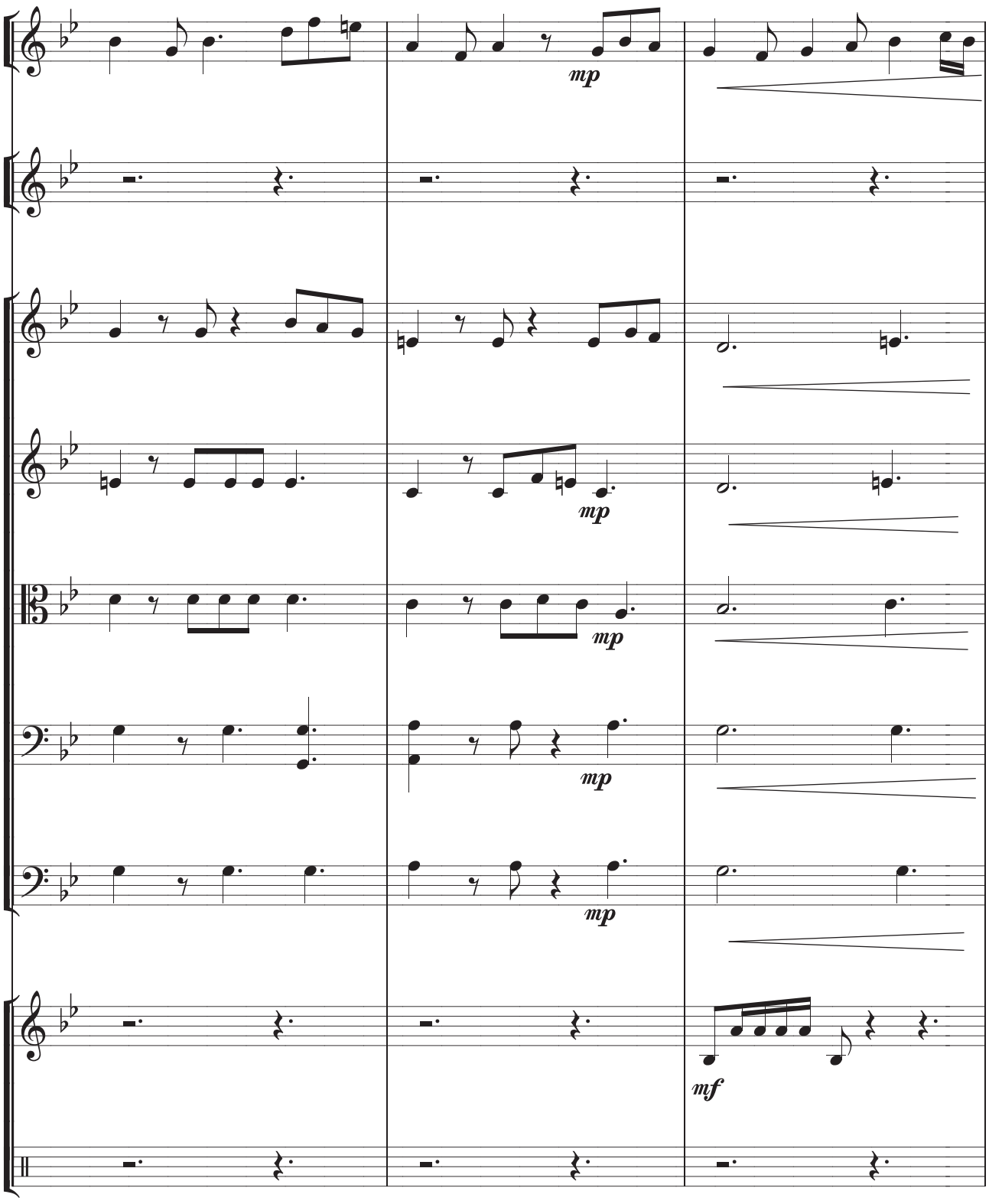


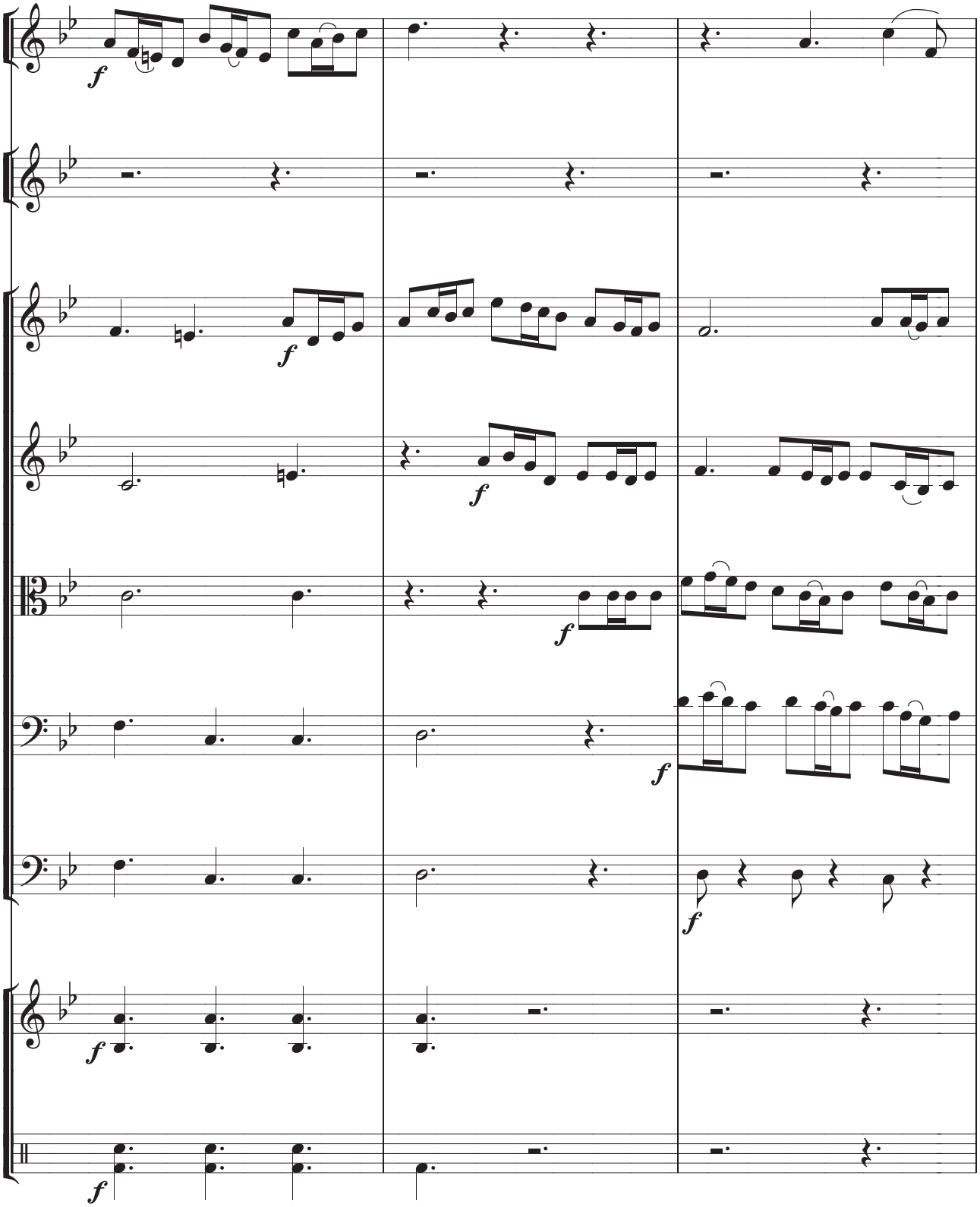


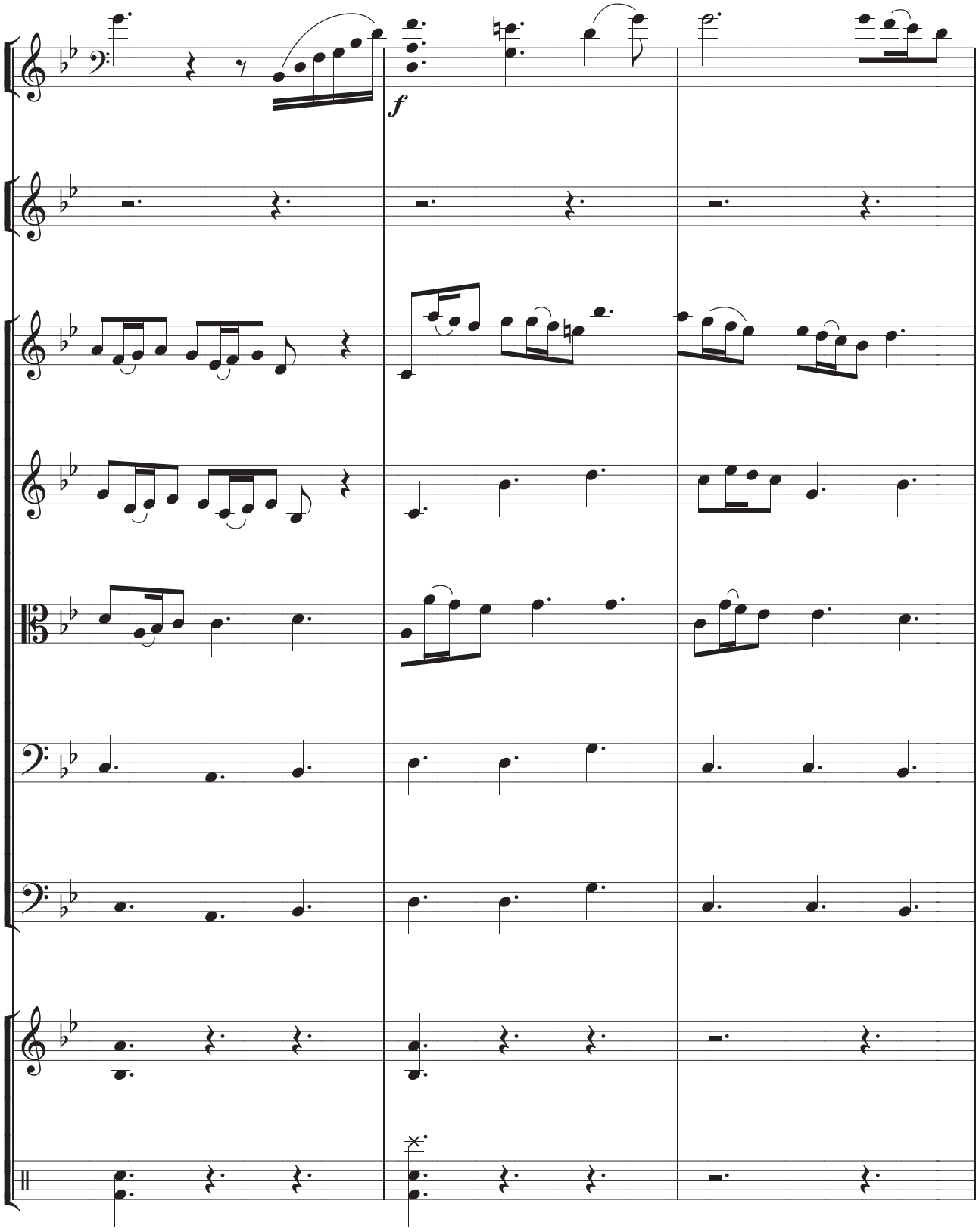

f

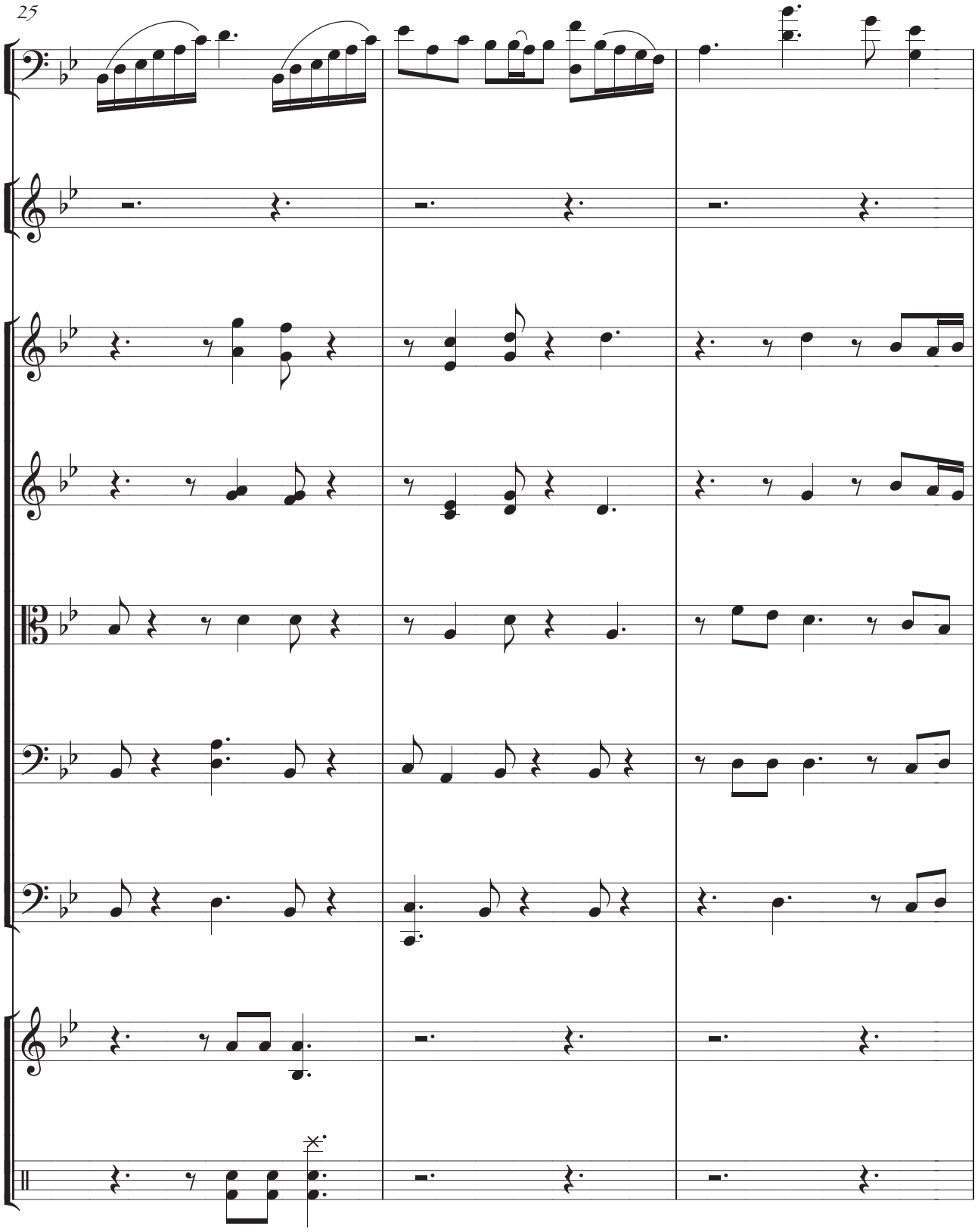

10

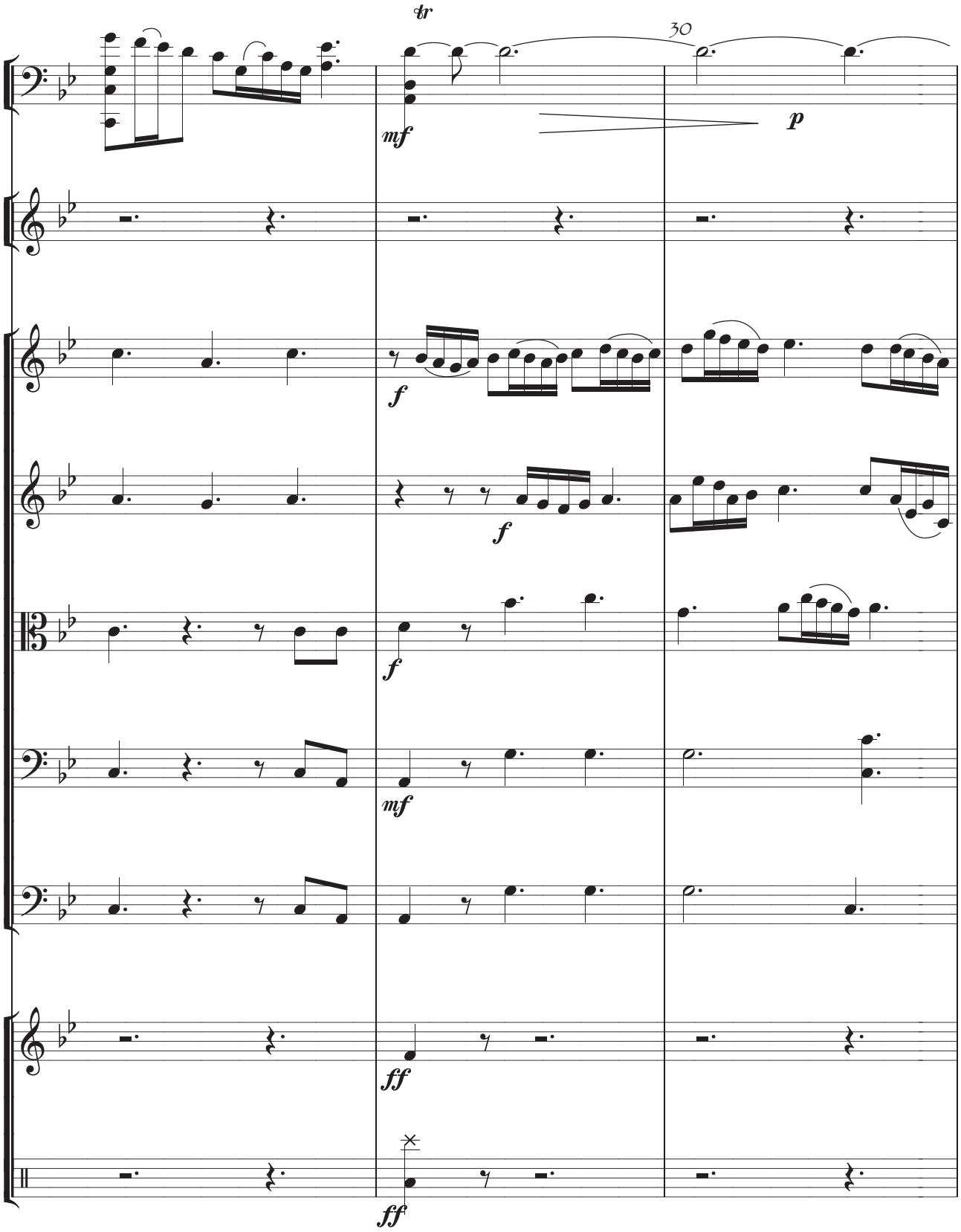


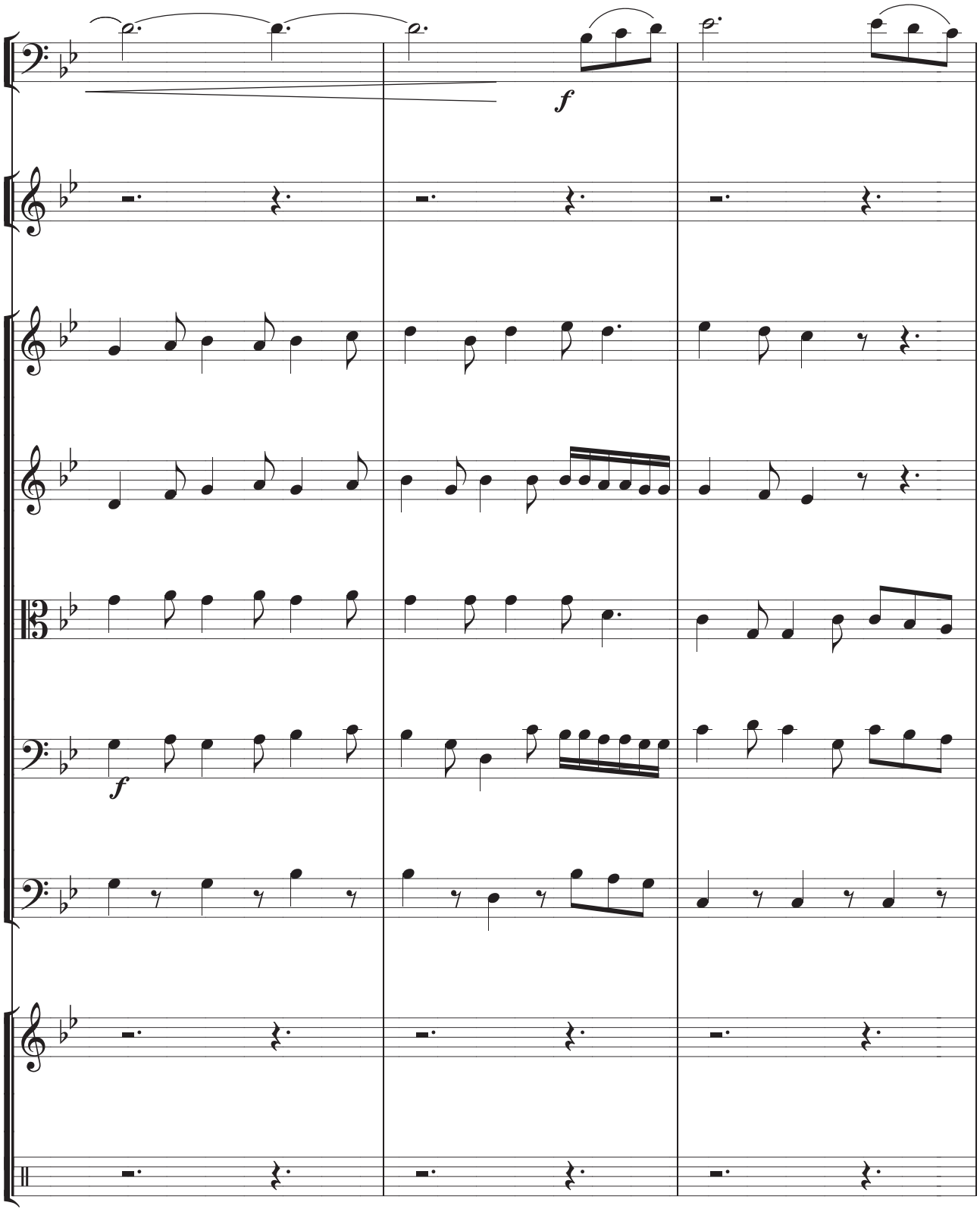

mp
mp
mp
mp
mp
mf

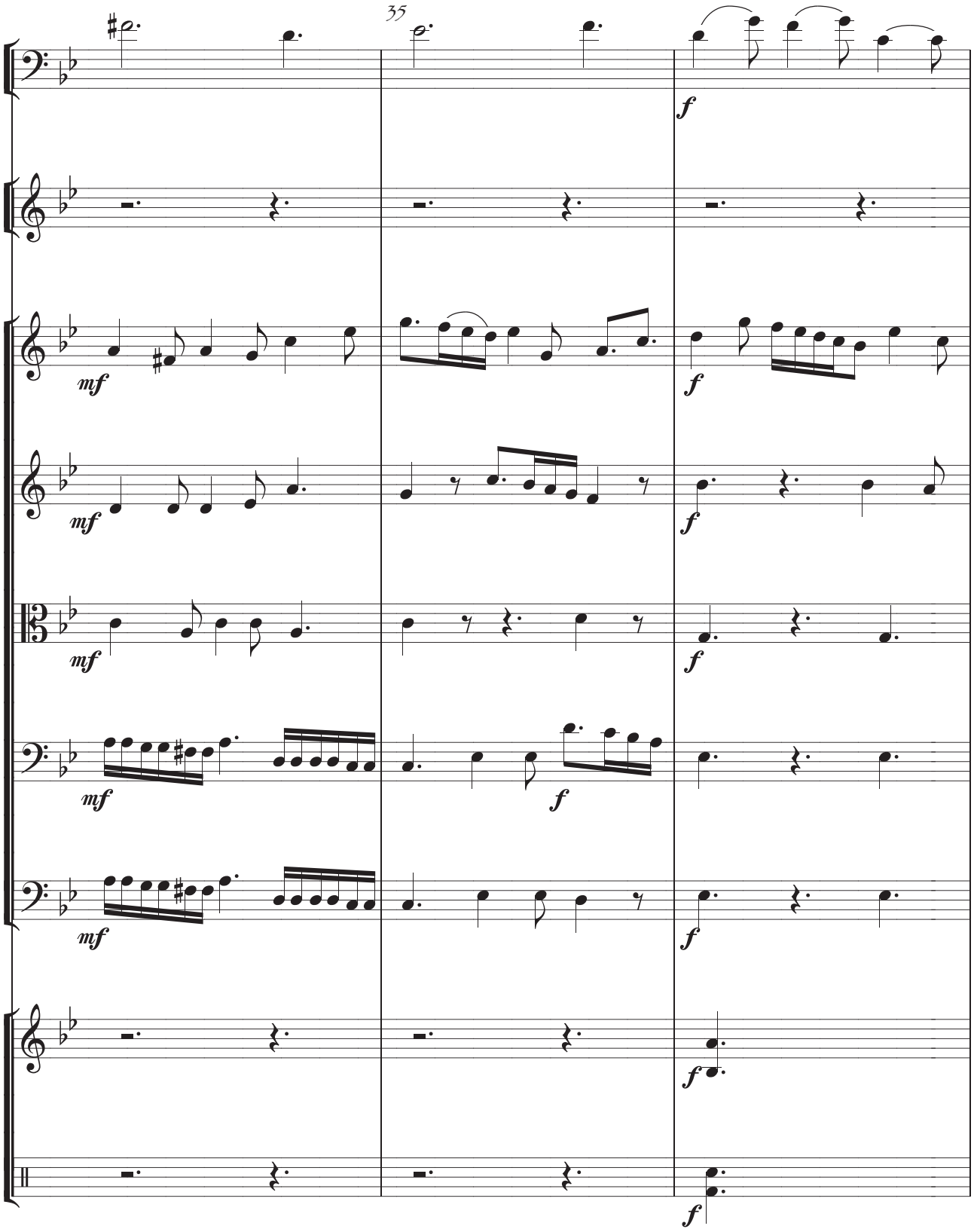


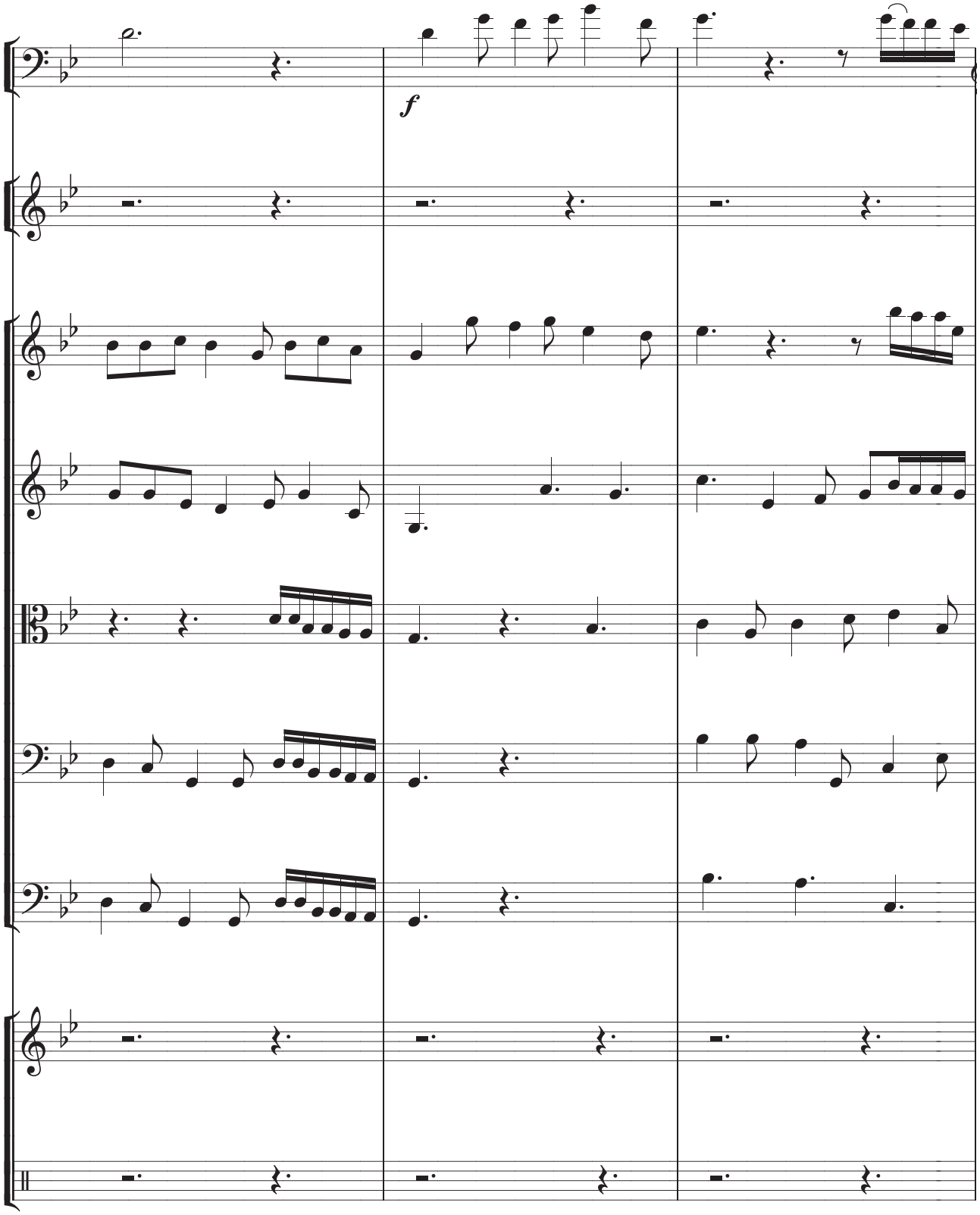

f

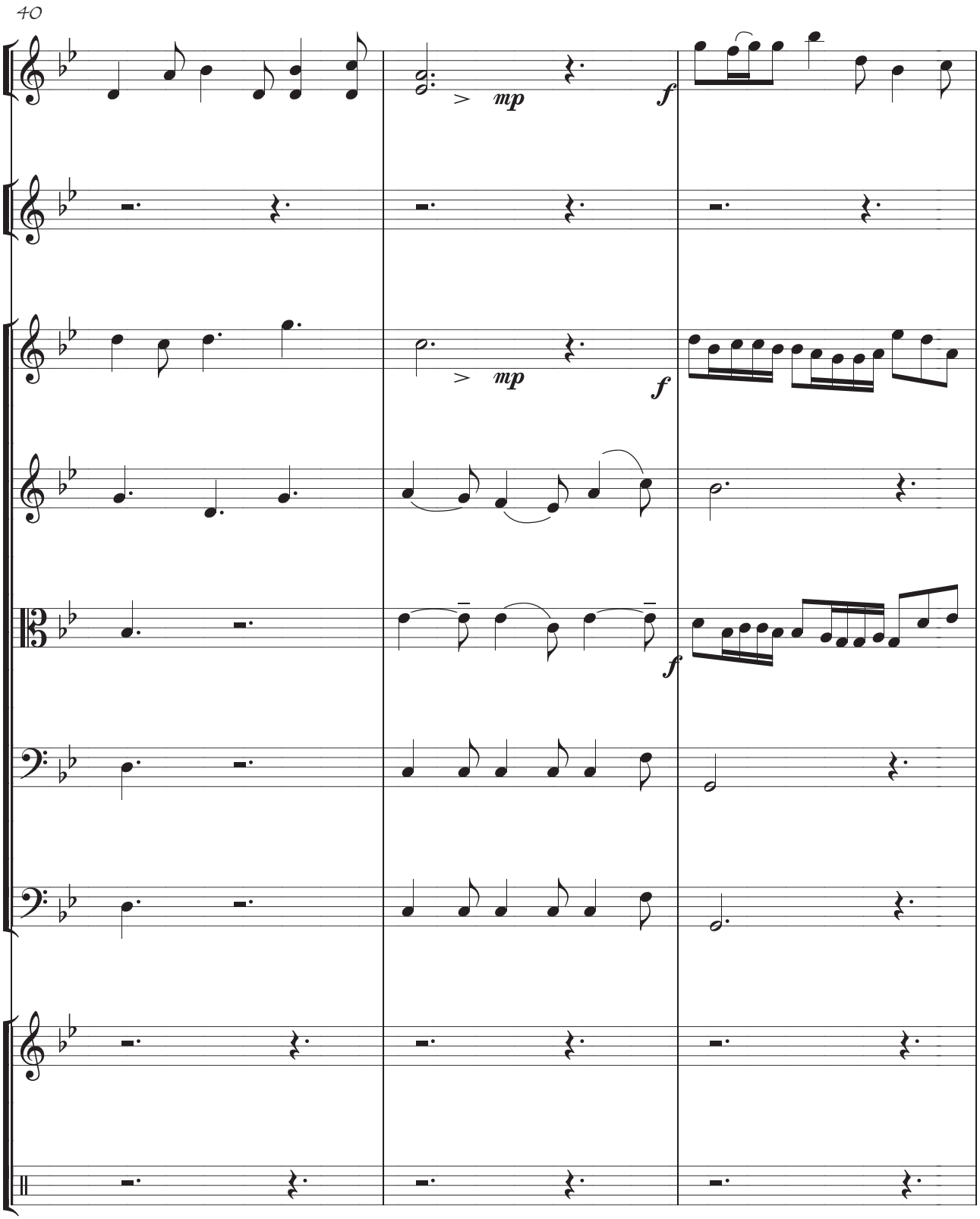

25

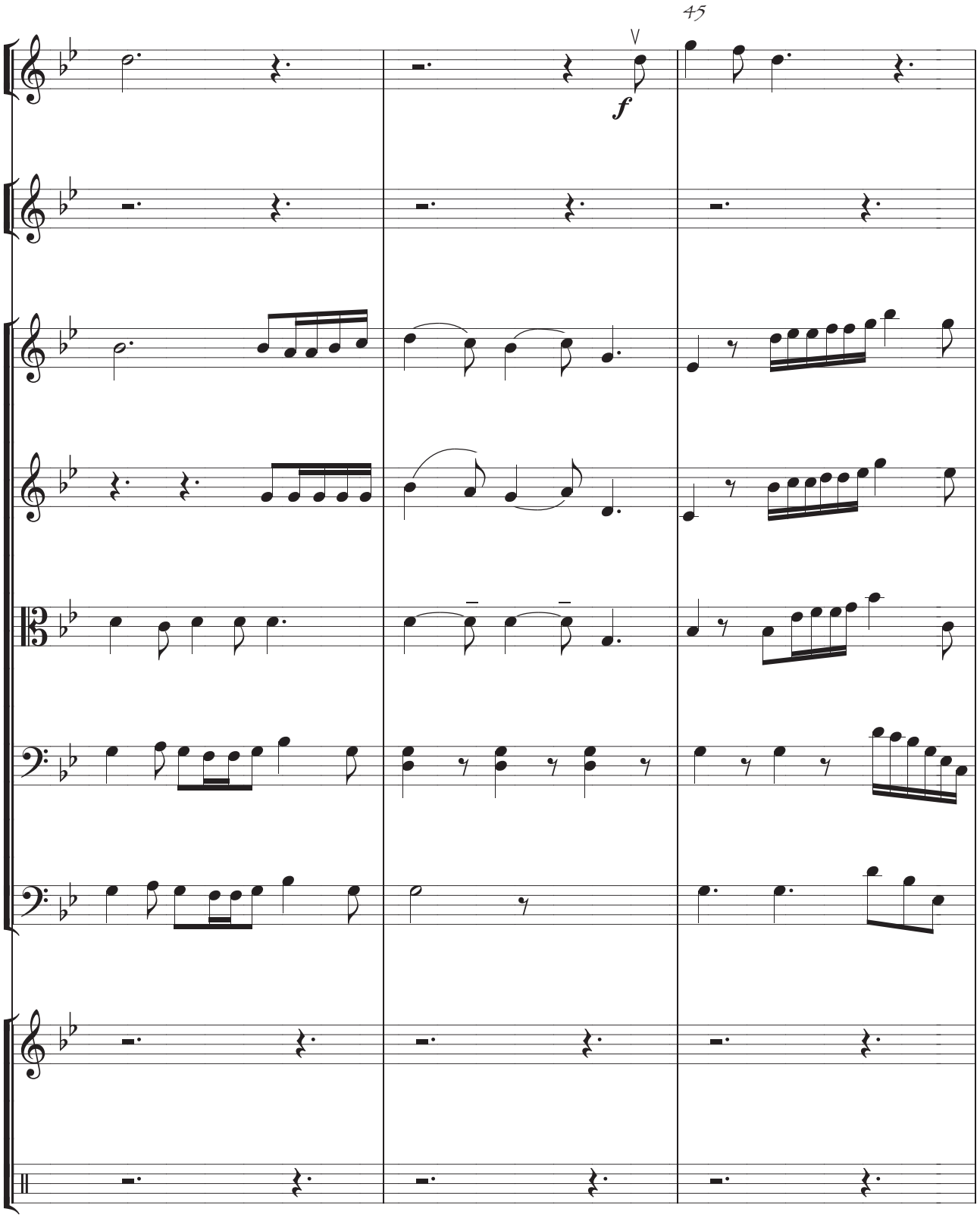

tr
30
mf
p
f
f
f
mf
mf
ff
ff

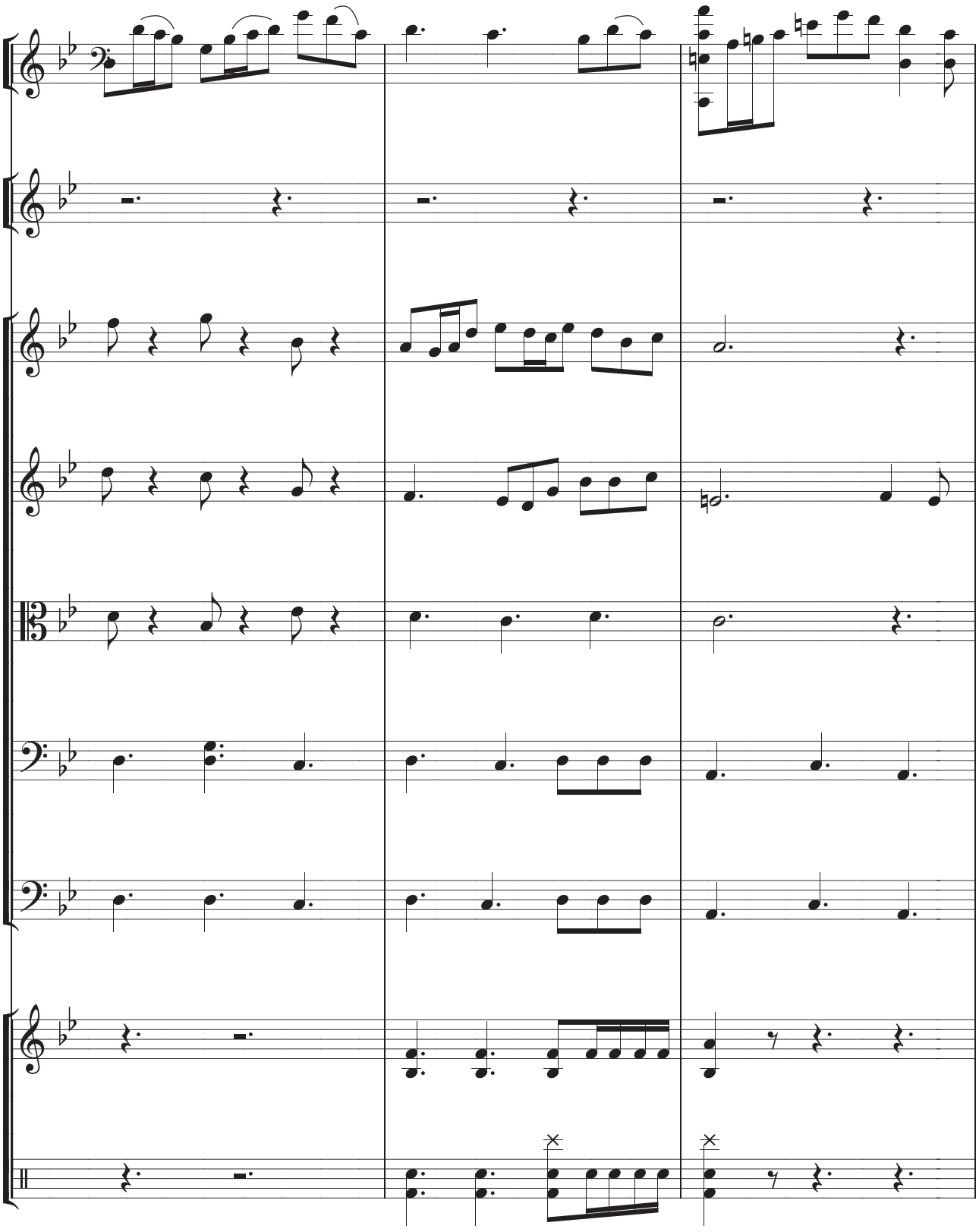

f
f

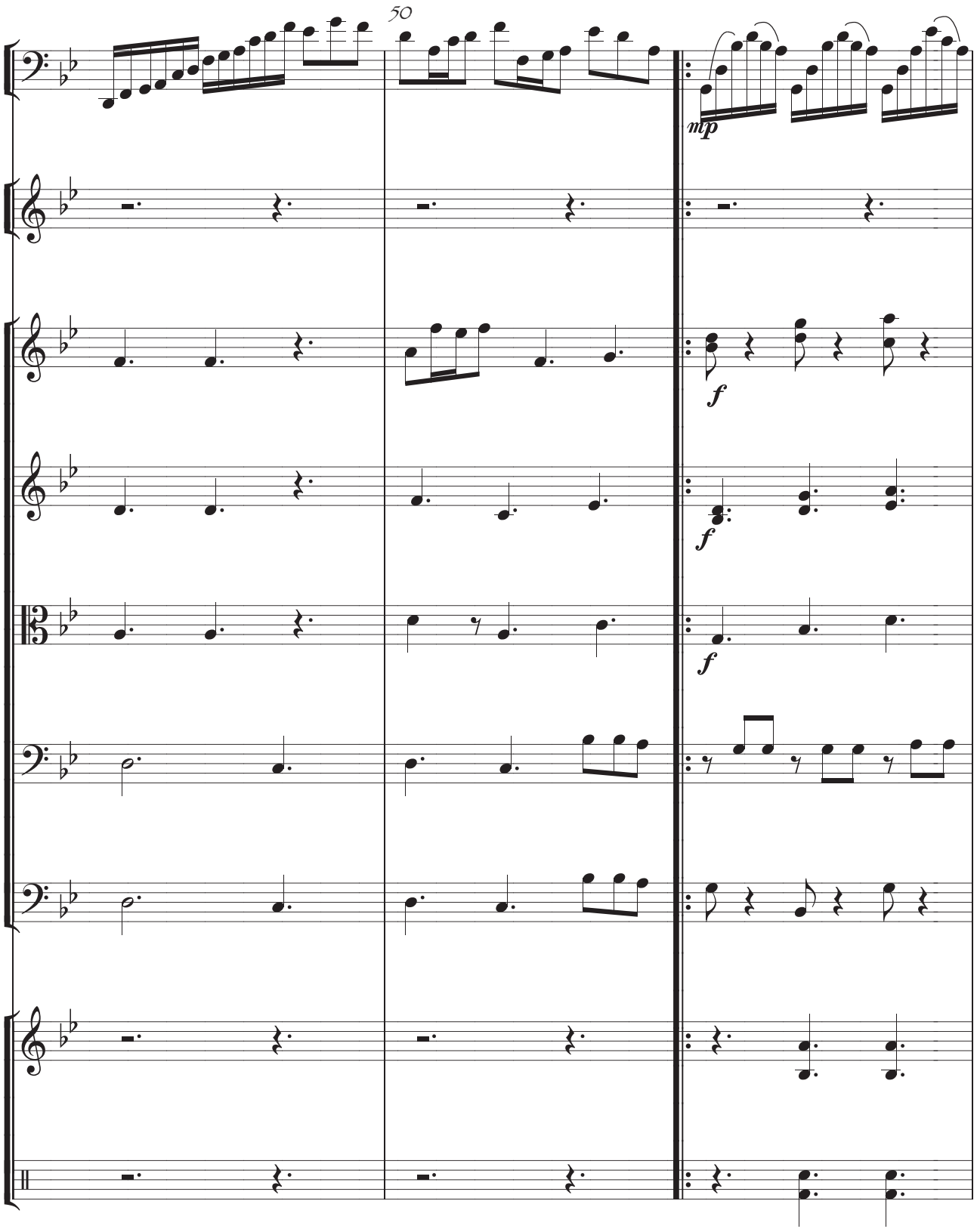

35
f
mf
f
mf
f
mf
f
mf
f
f
f

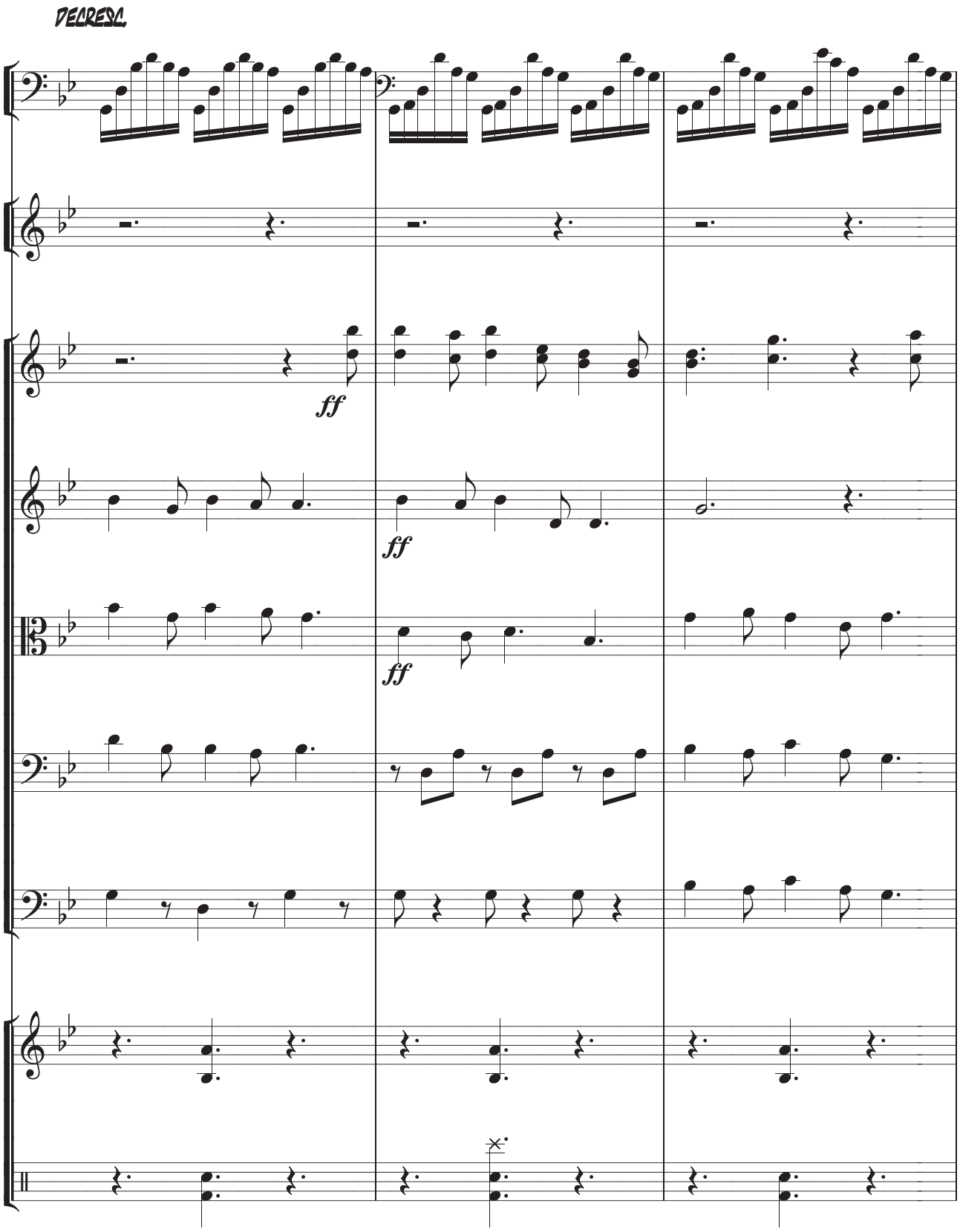

f

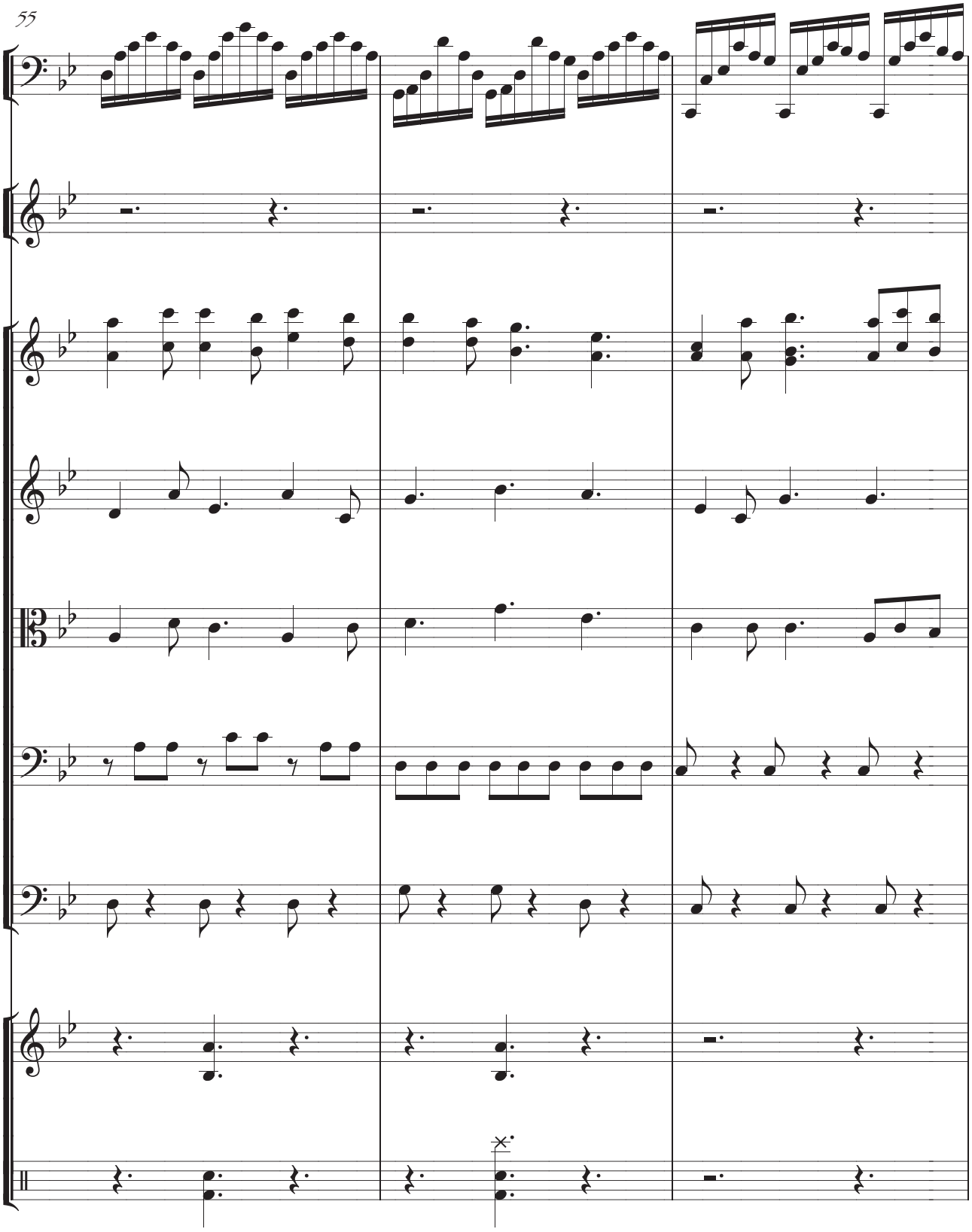

40
mp
f
mp
f
f

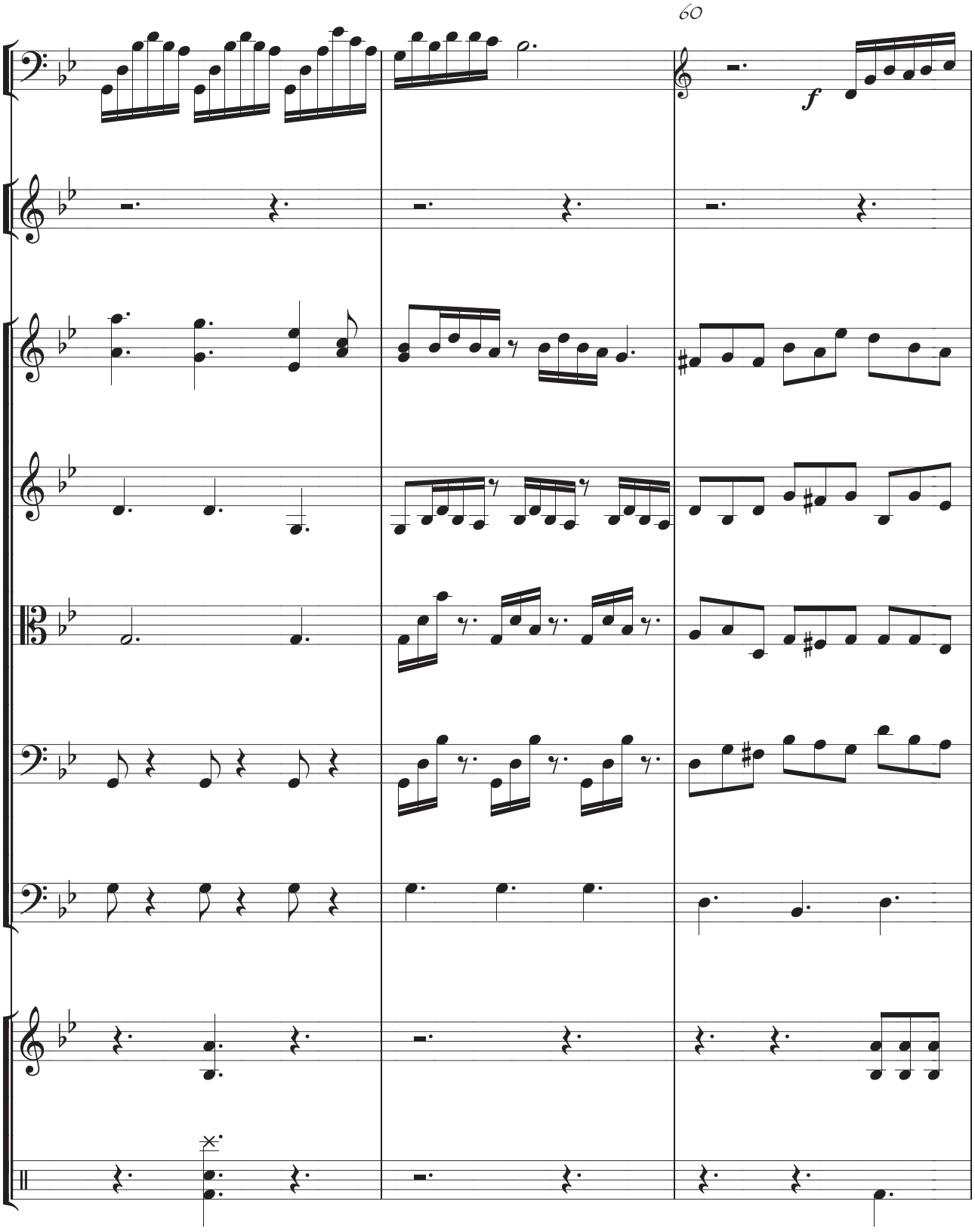

45
V
f

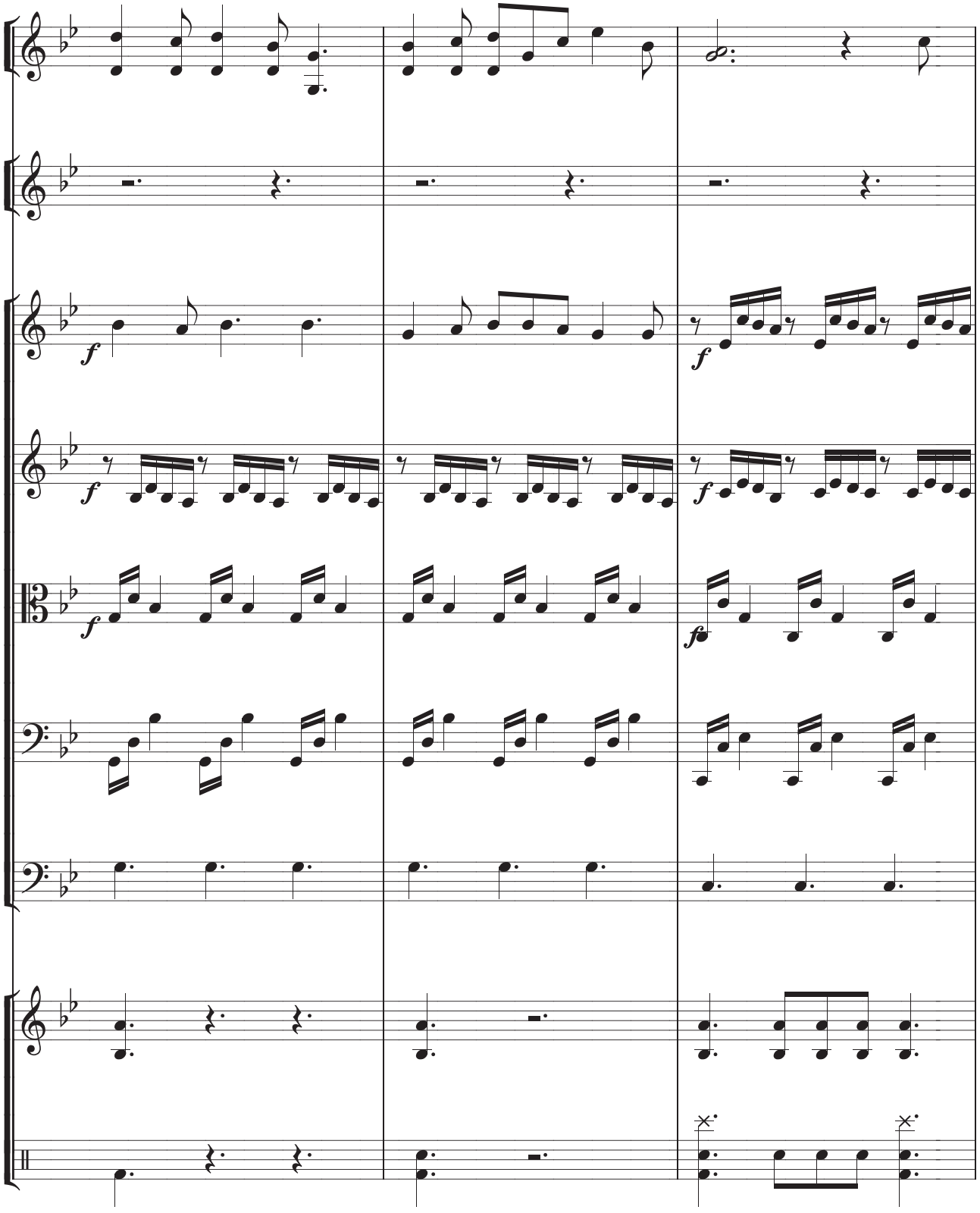


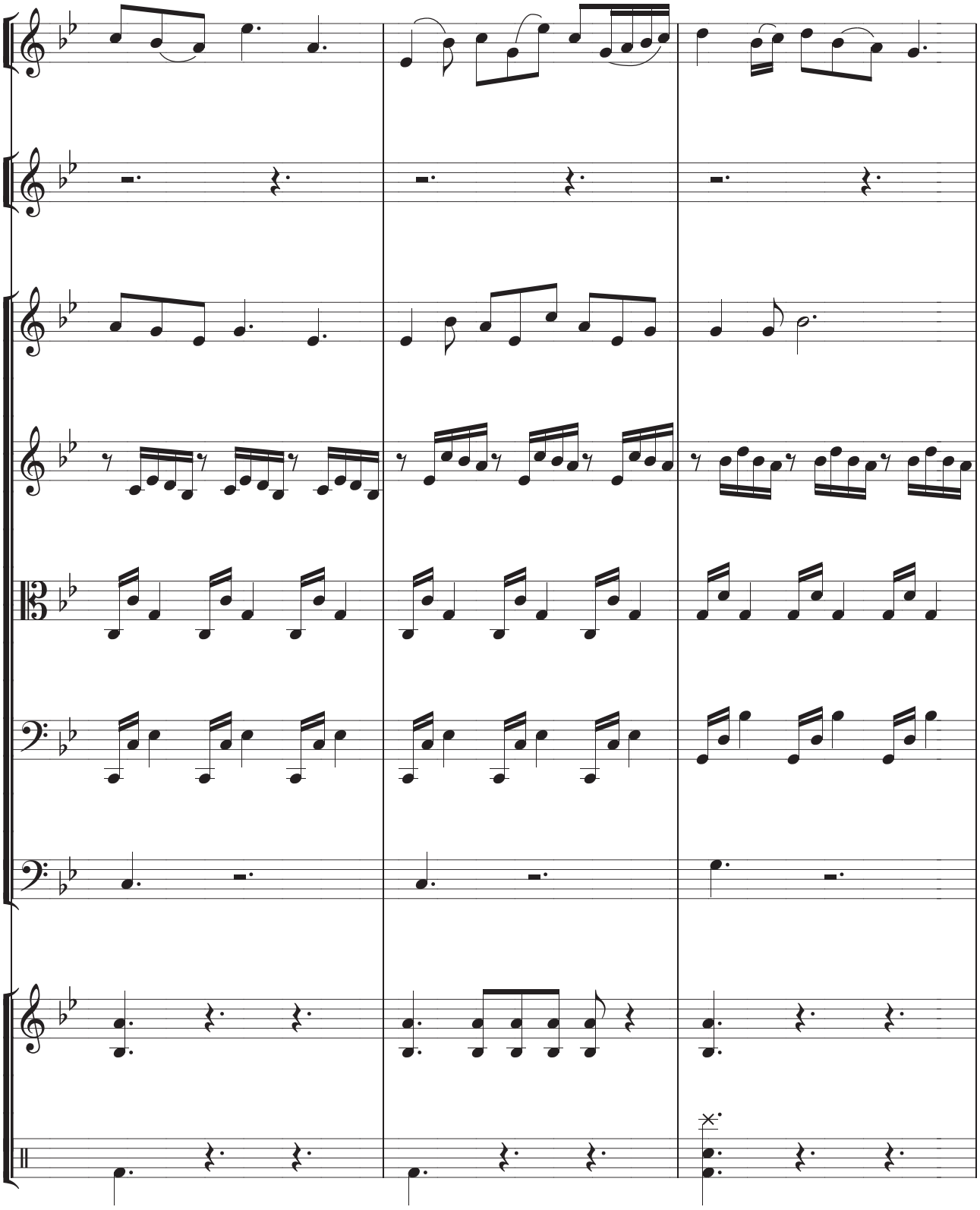

50
mp
f
f
f

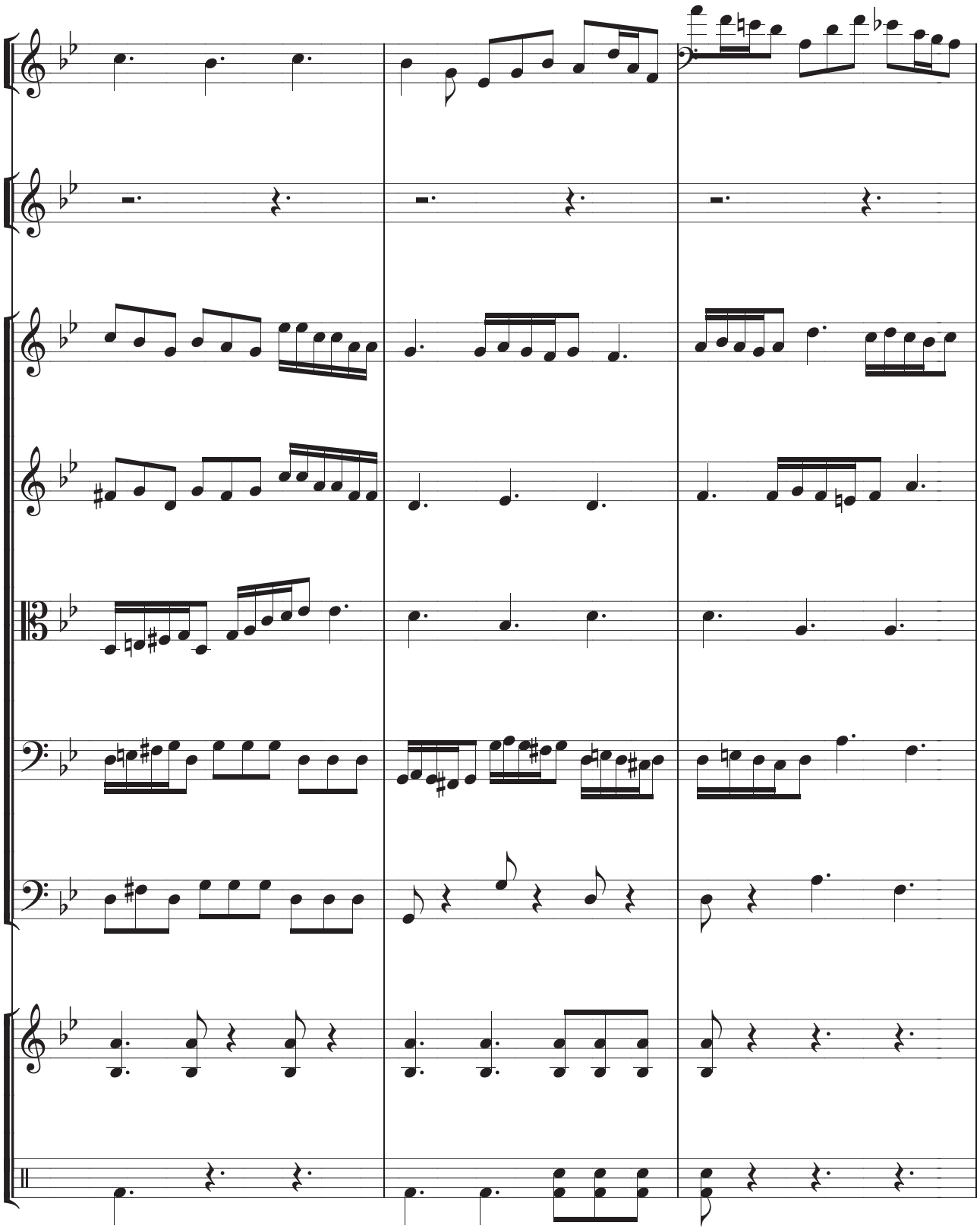

DEL RESG.
ff
ff
ff

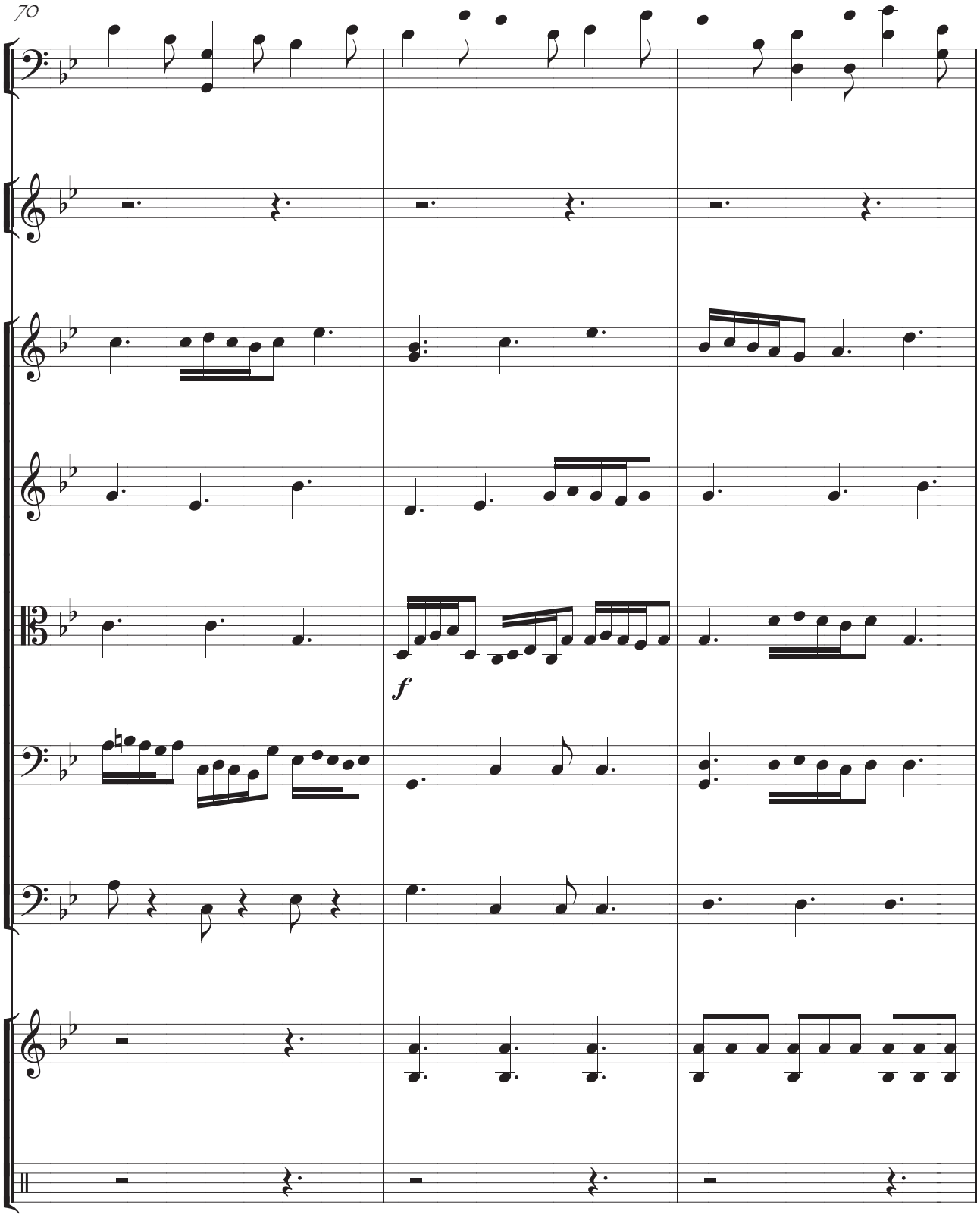

55

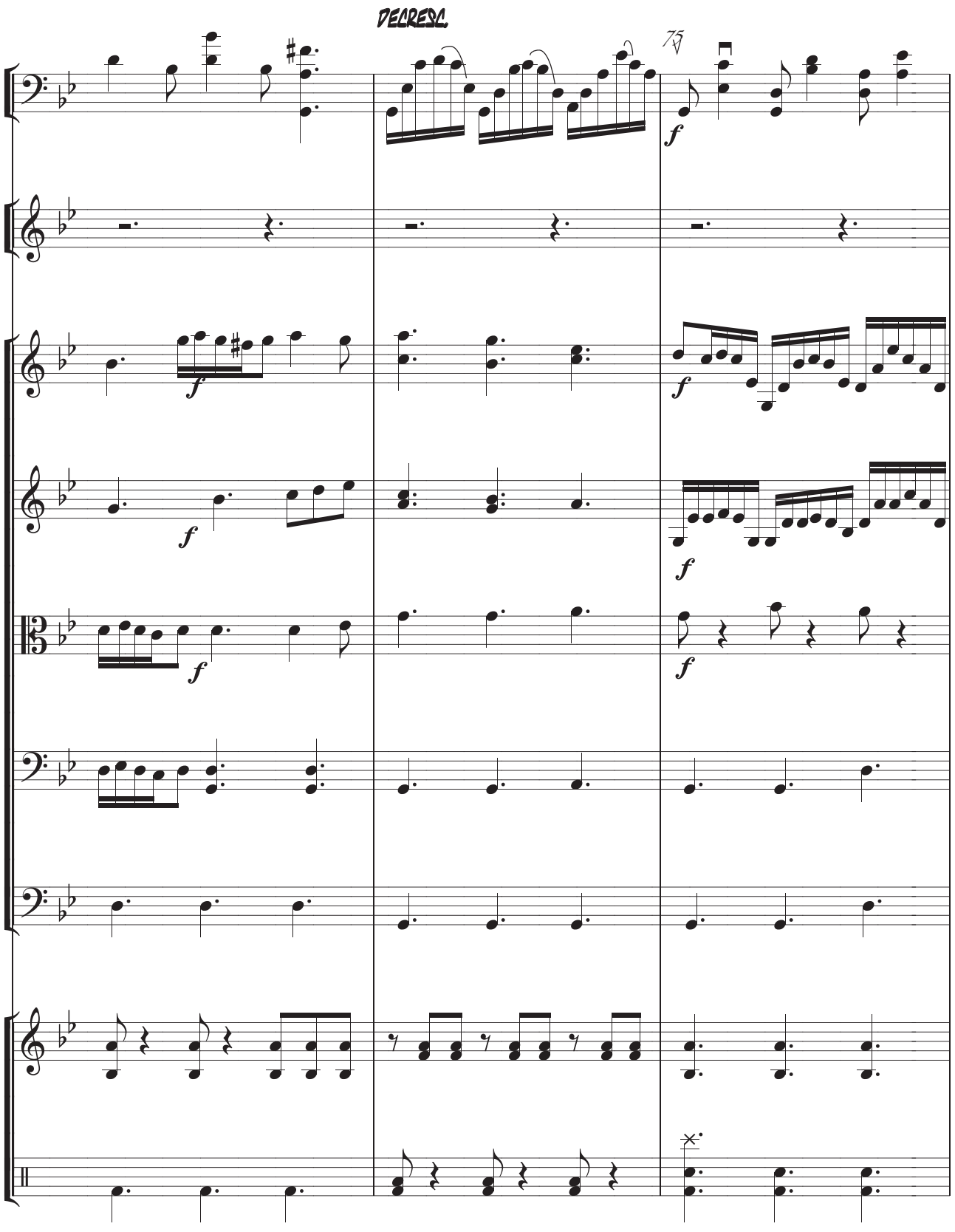

60
f

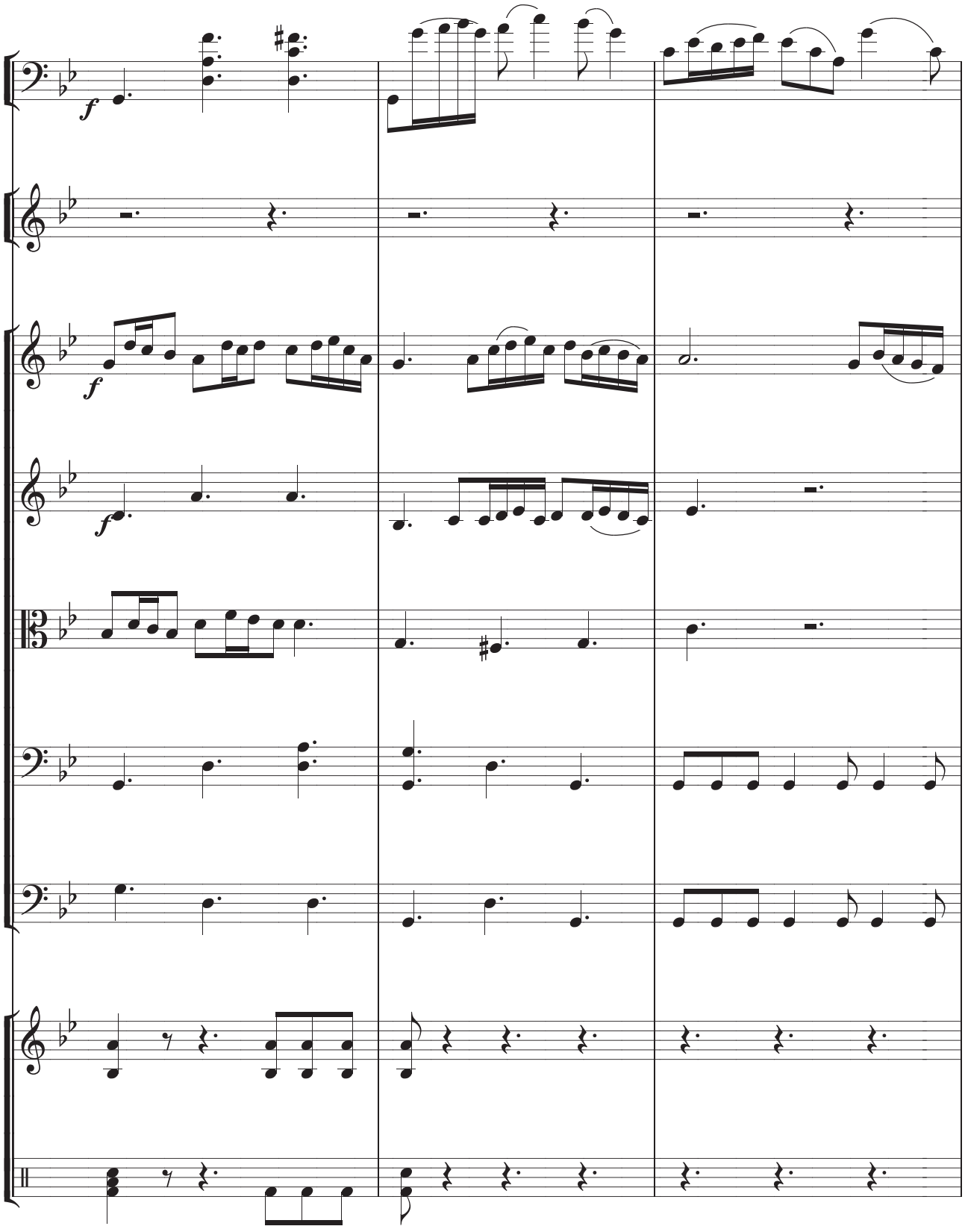

f
f
f
f
f

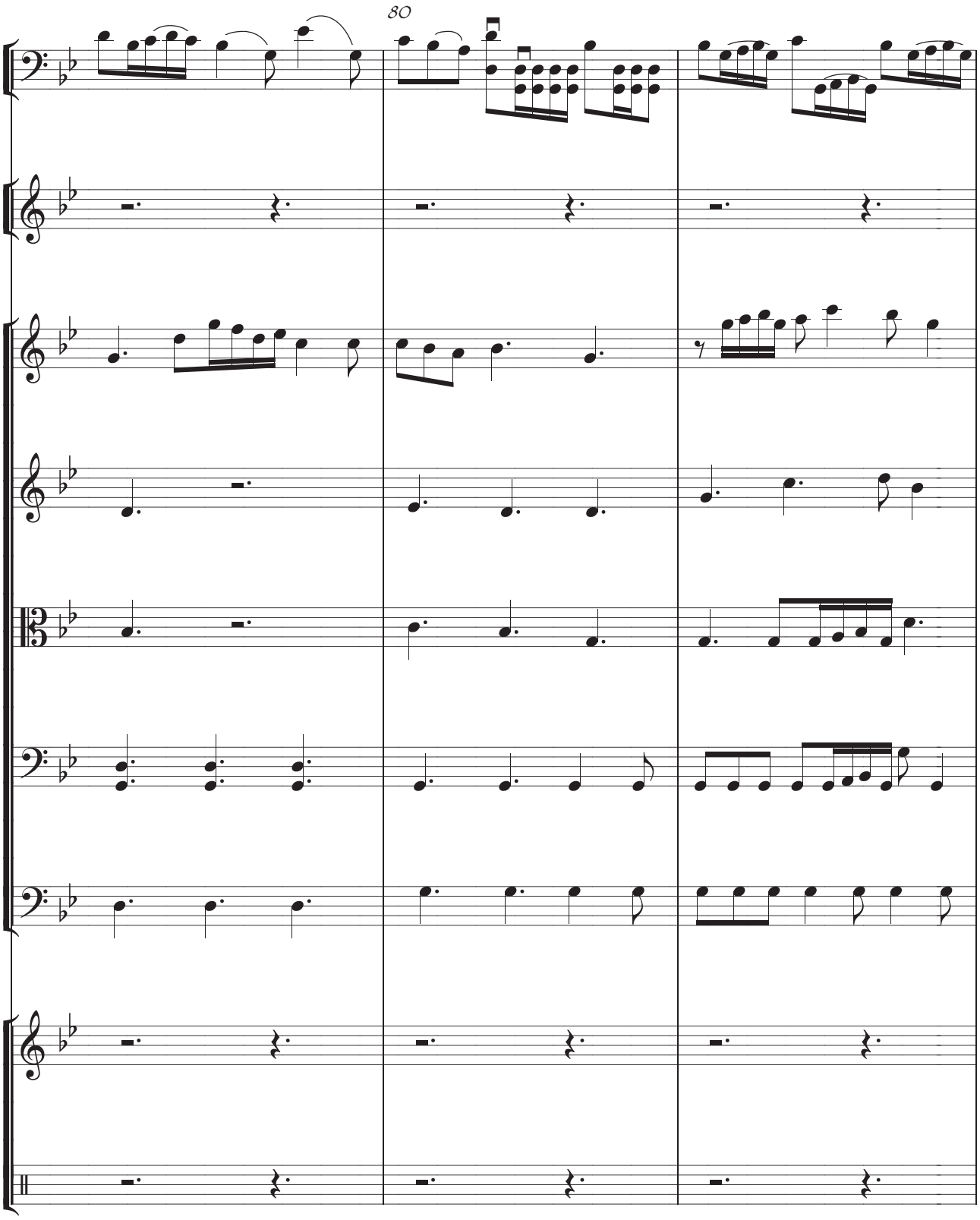


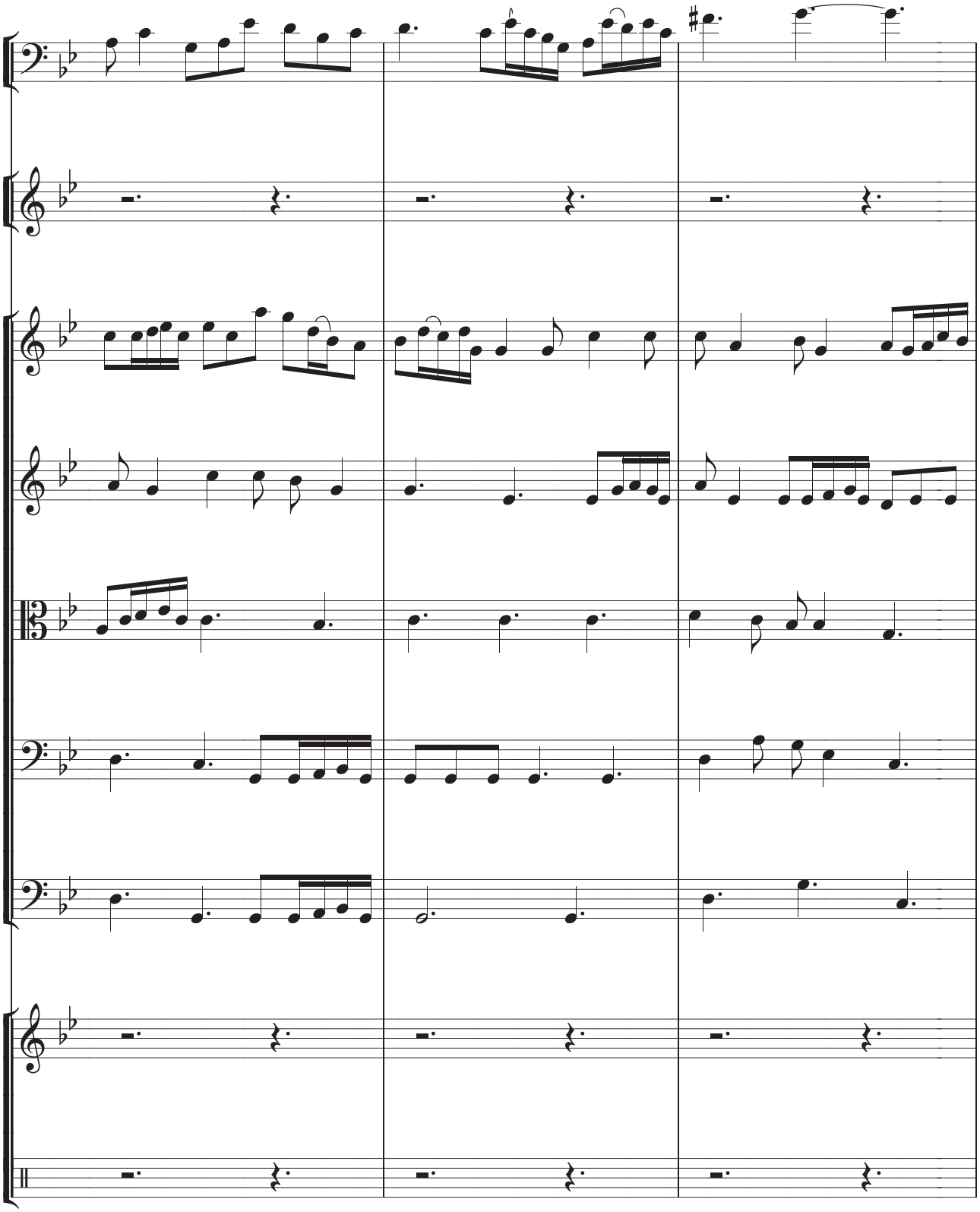


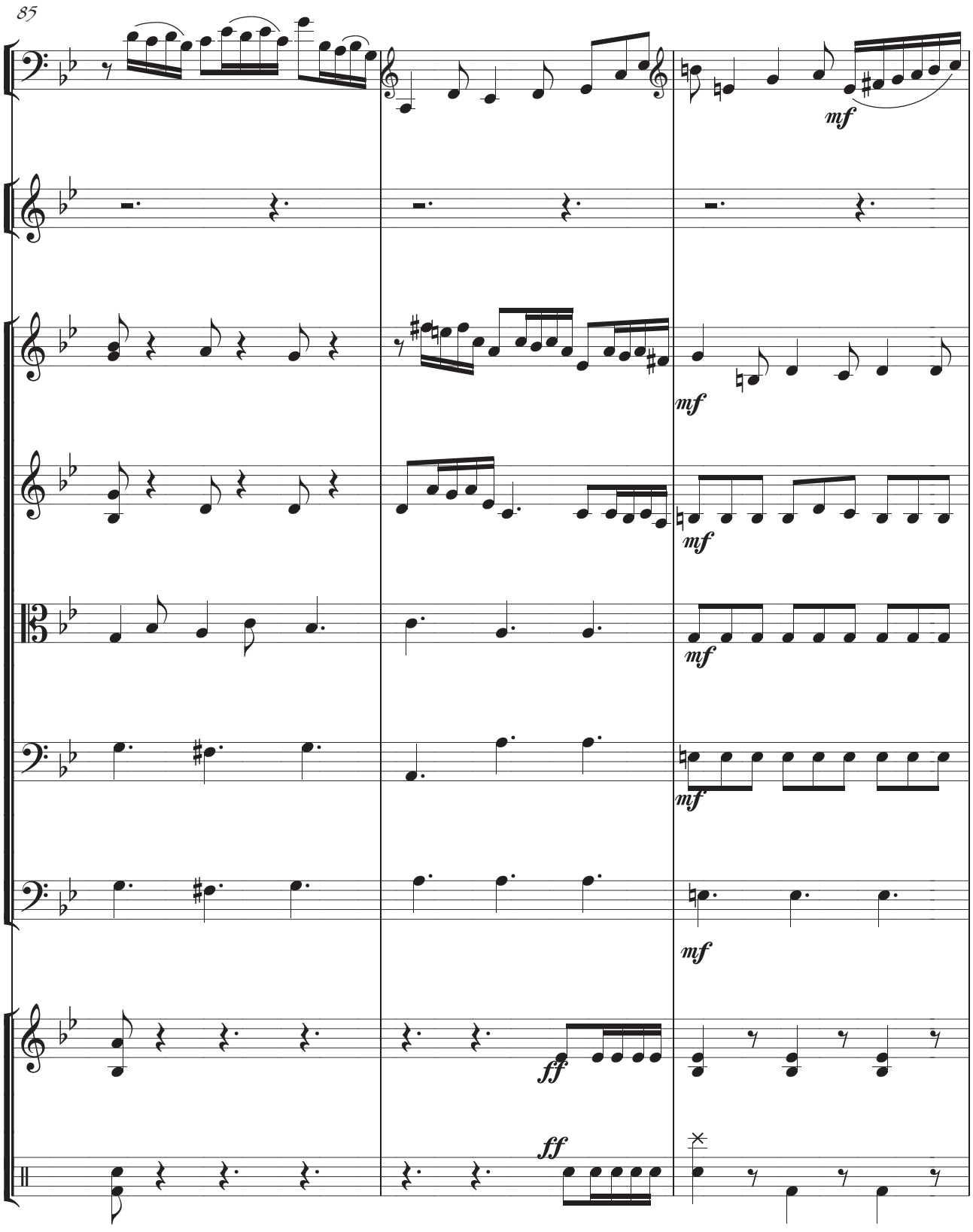

70
f

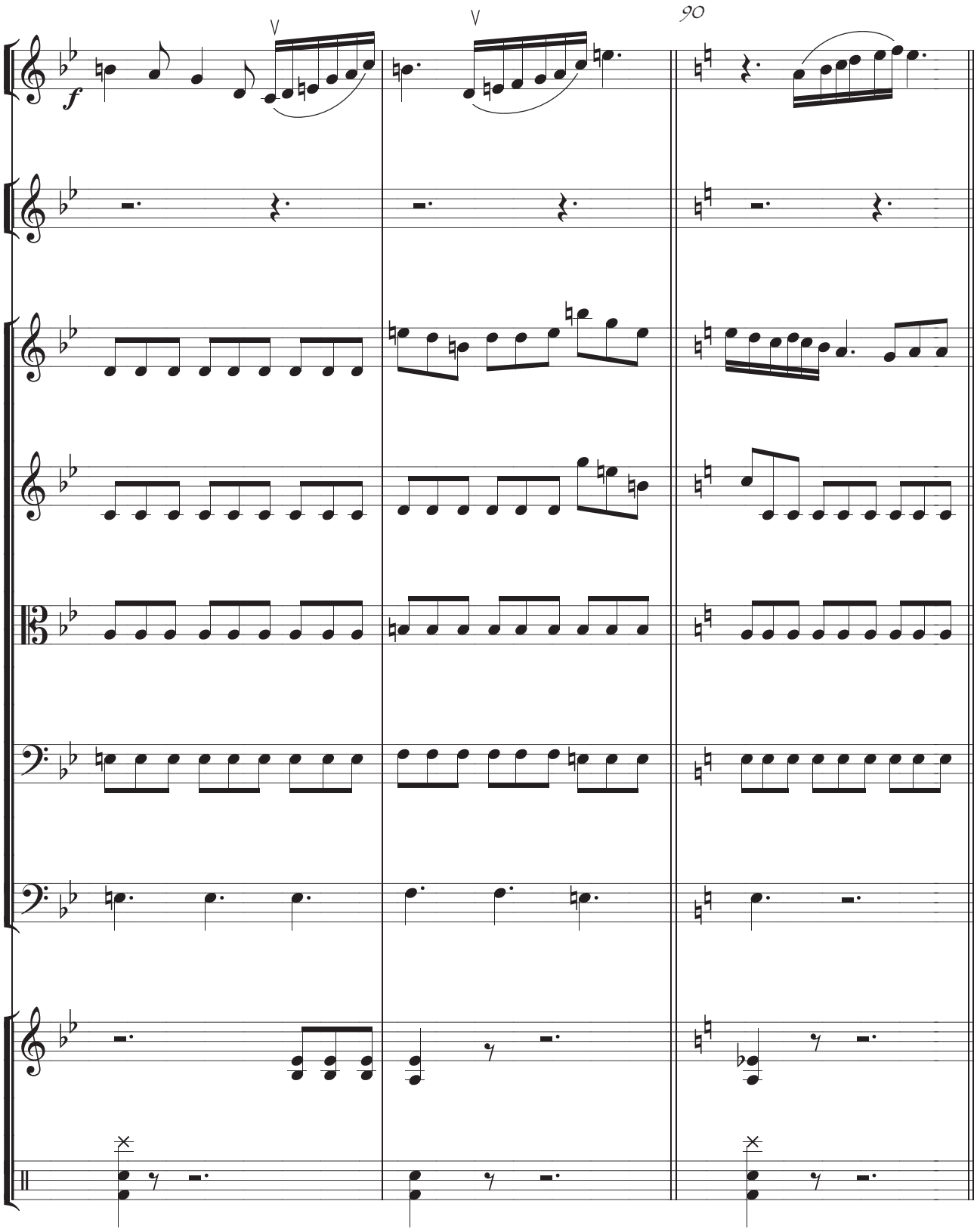

DELRESO
75
f

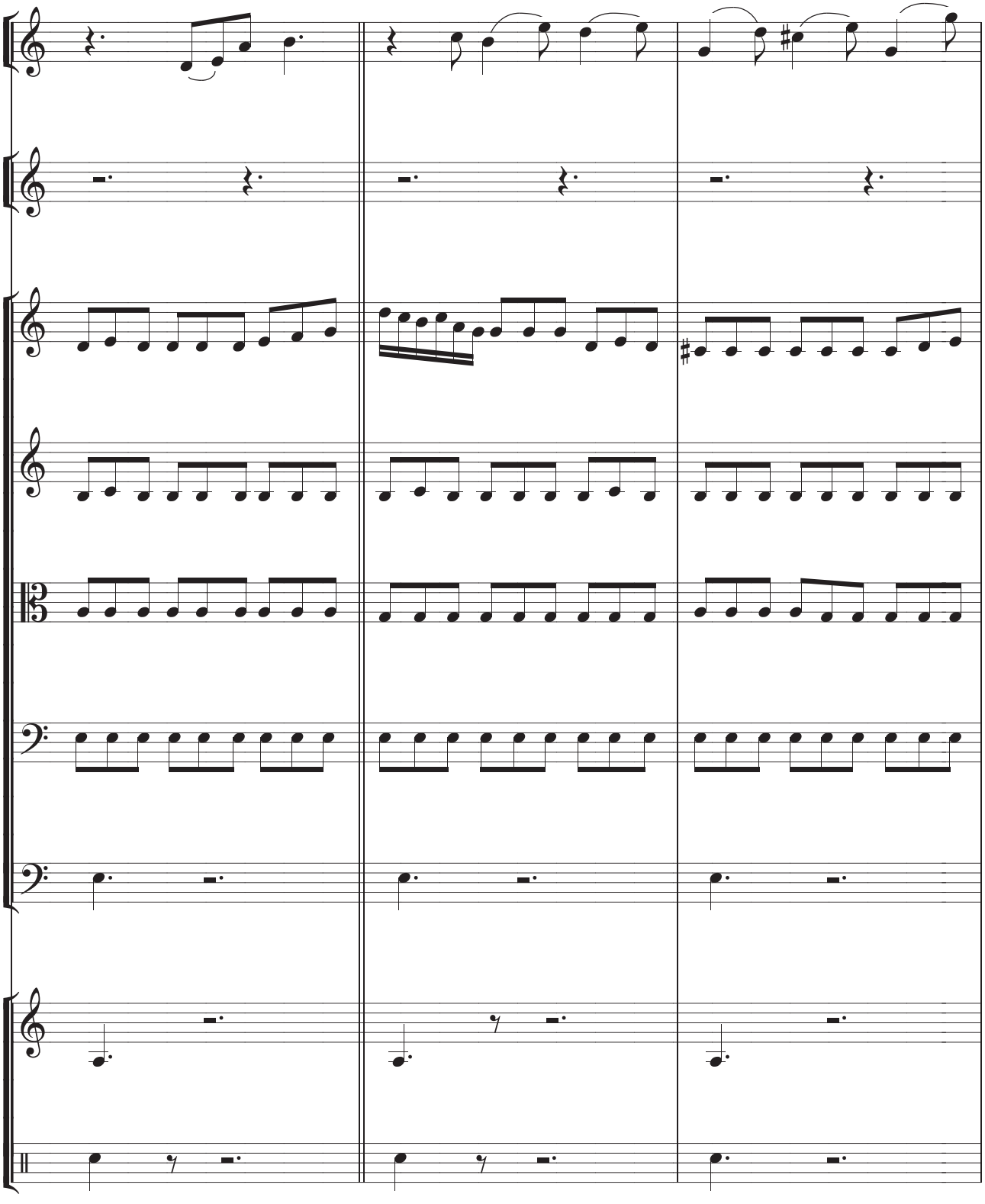

f
f
f

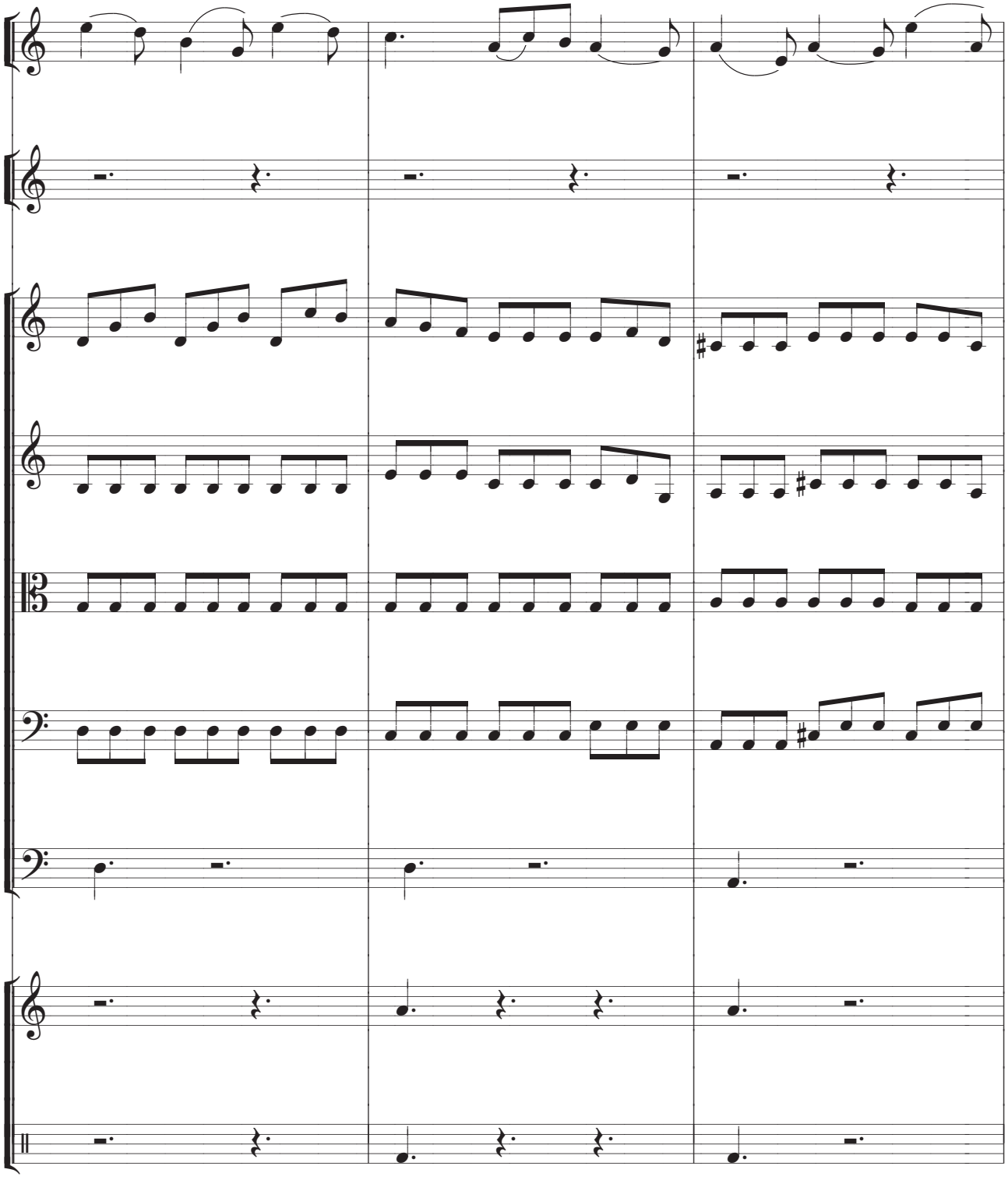

80

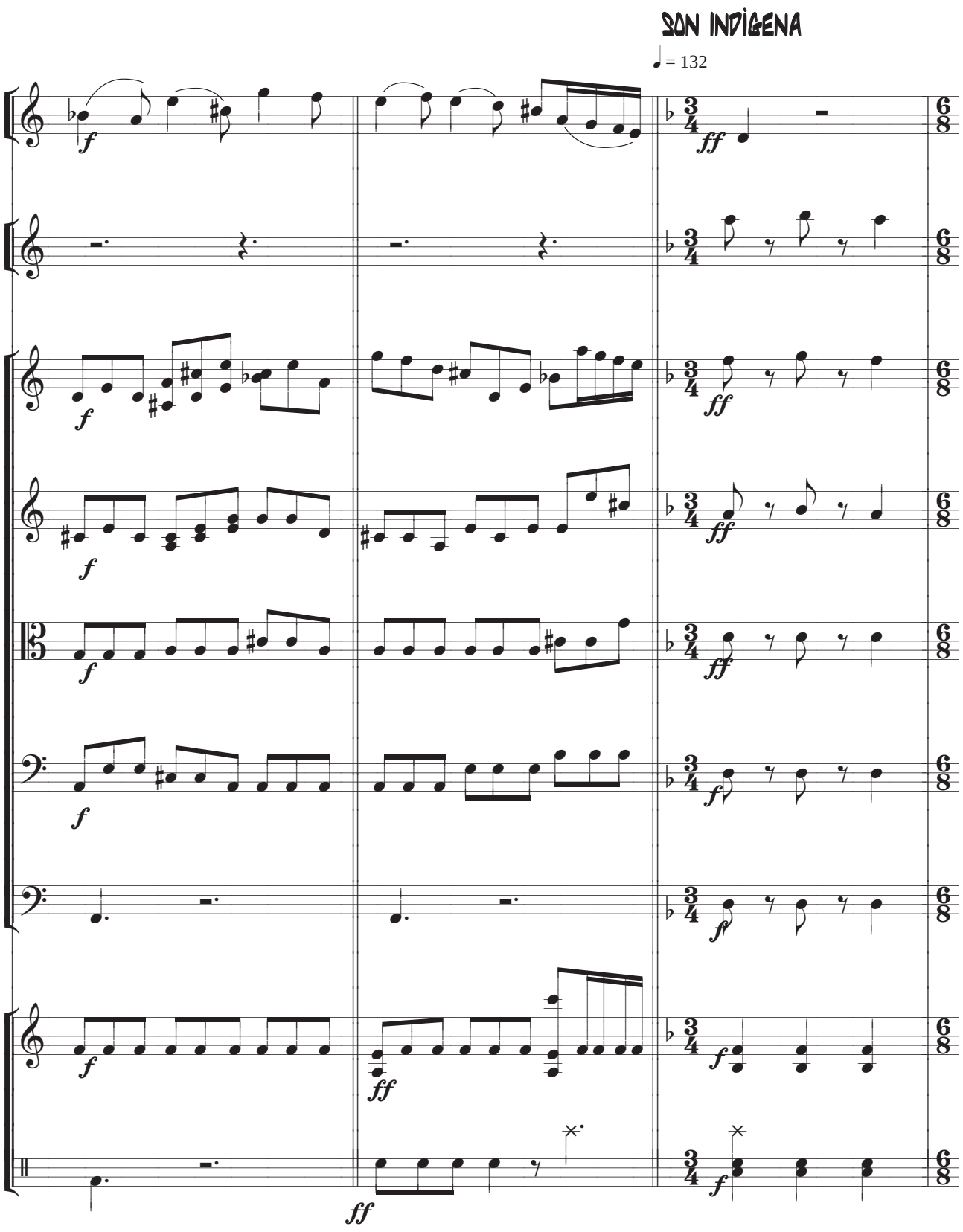


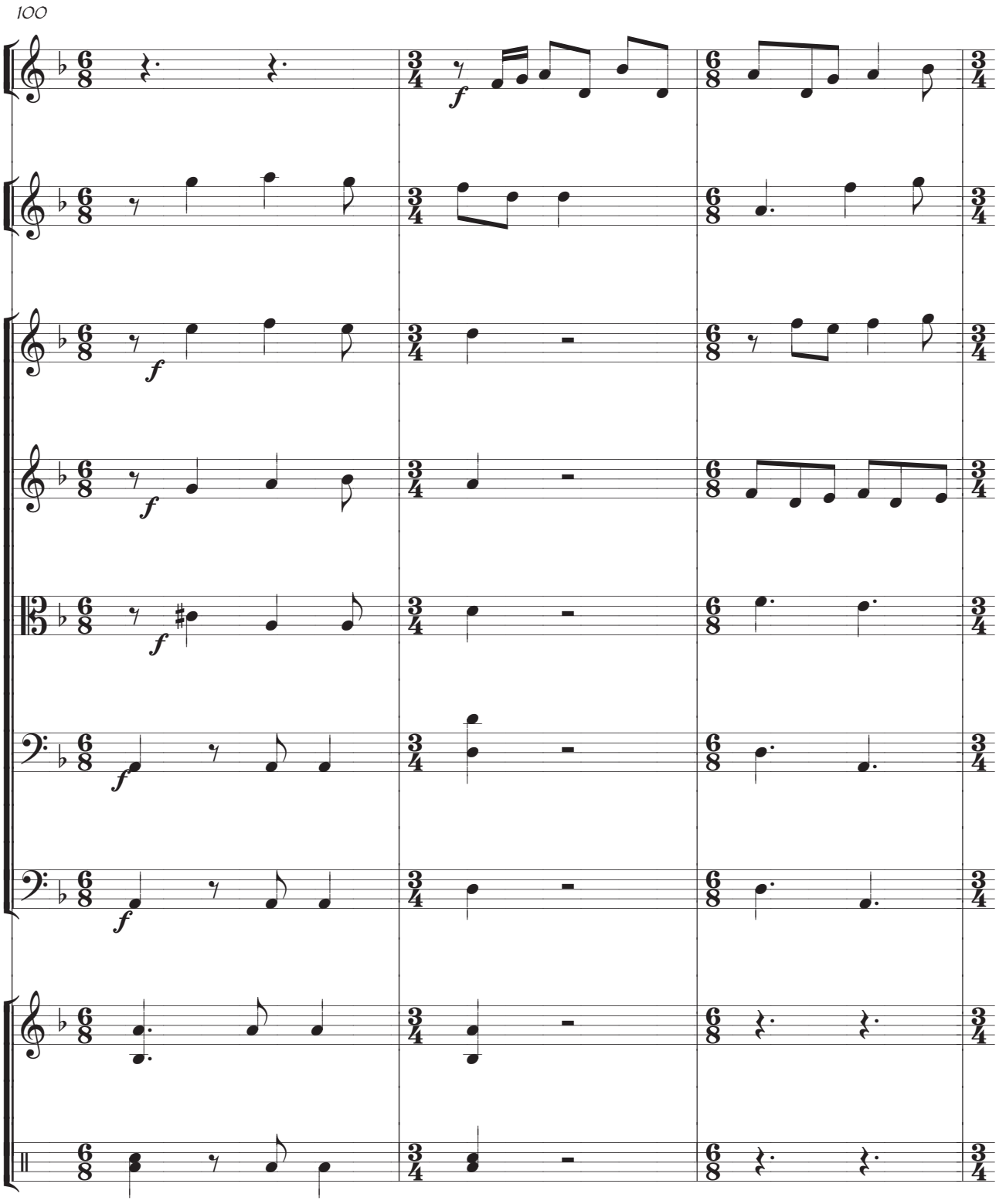

85
mf
mf
mf
mf
mf
ff
ff

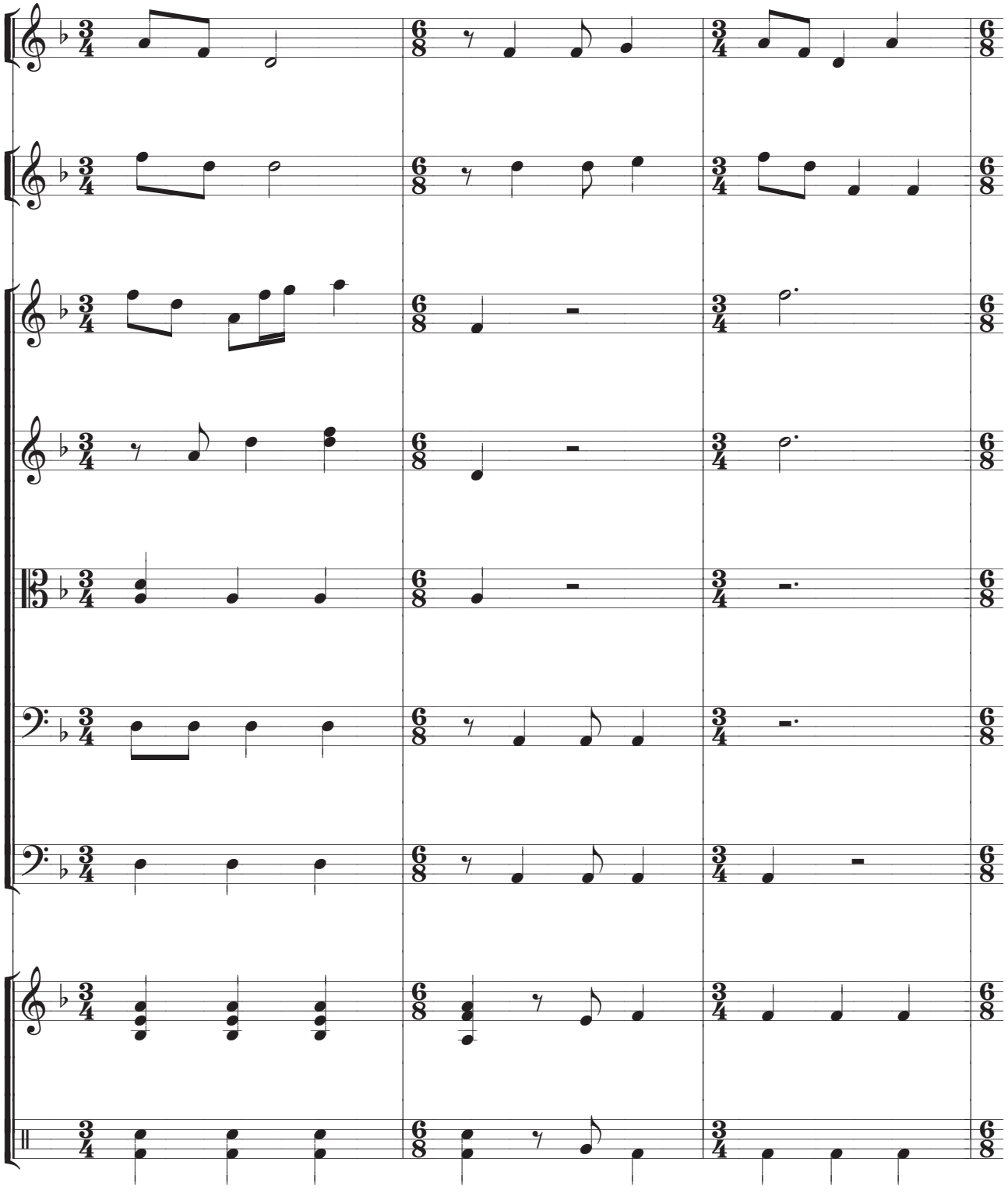

90

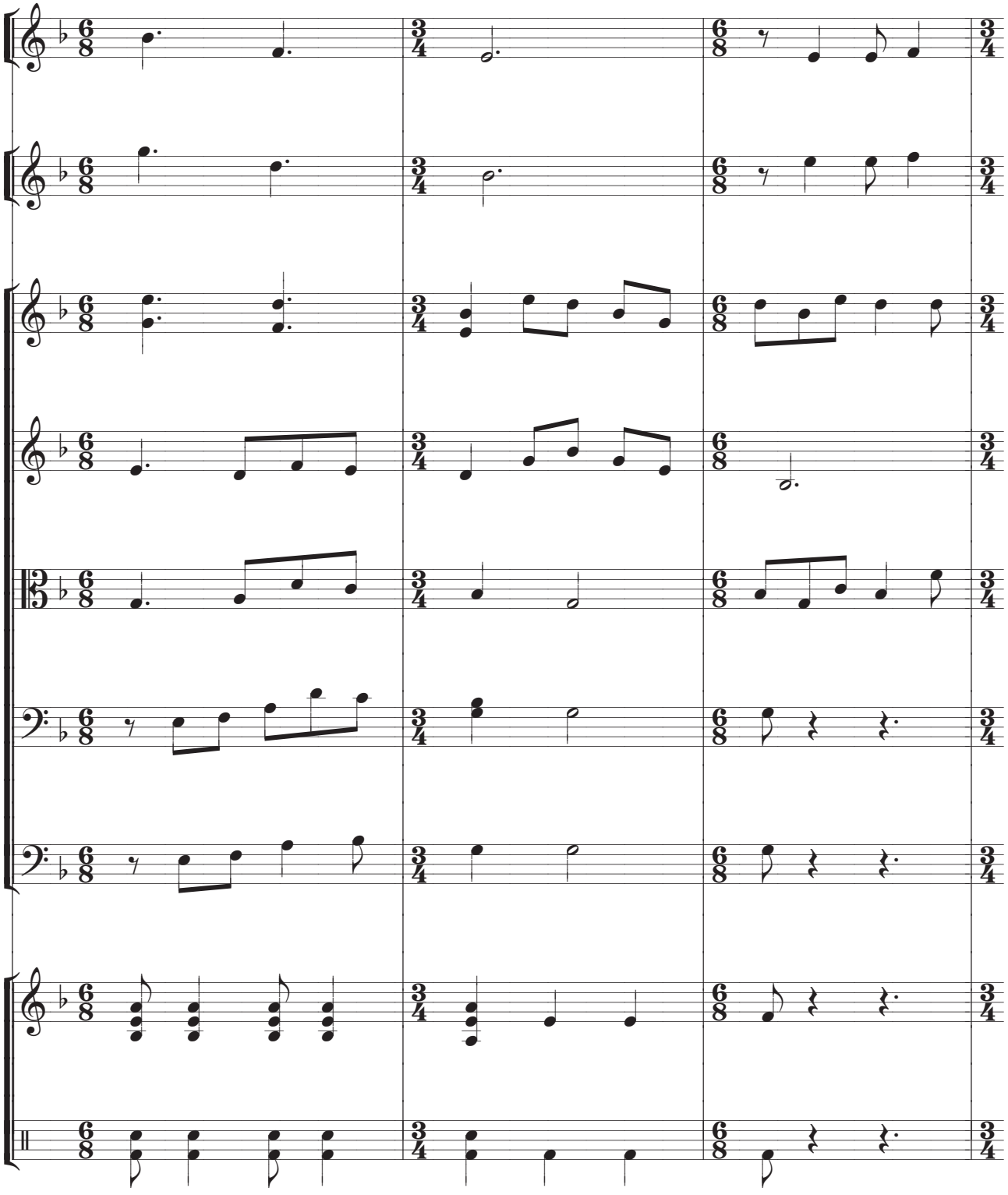


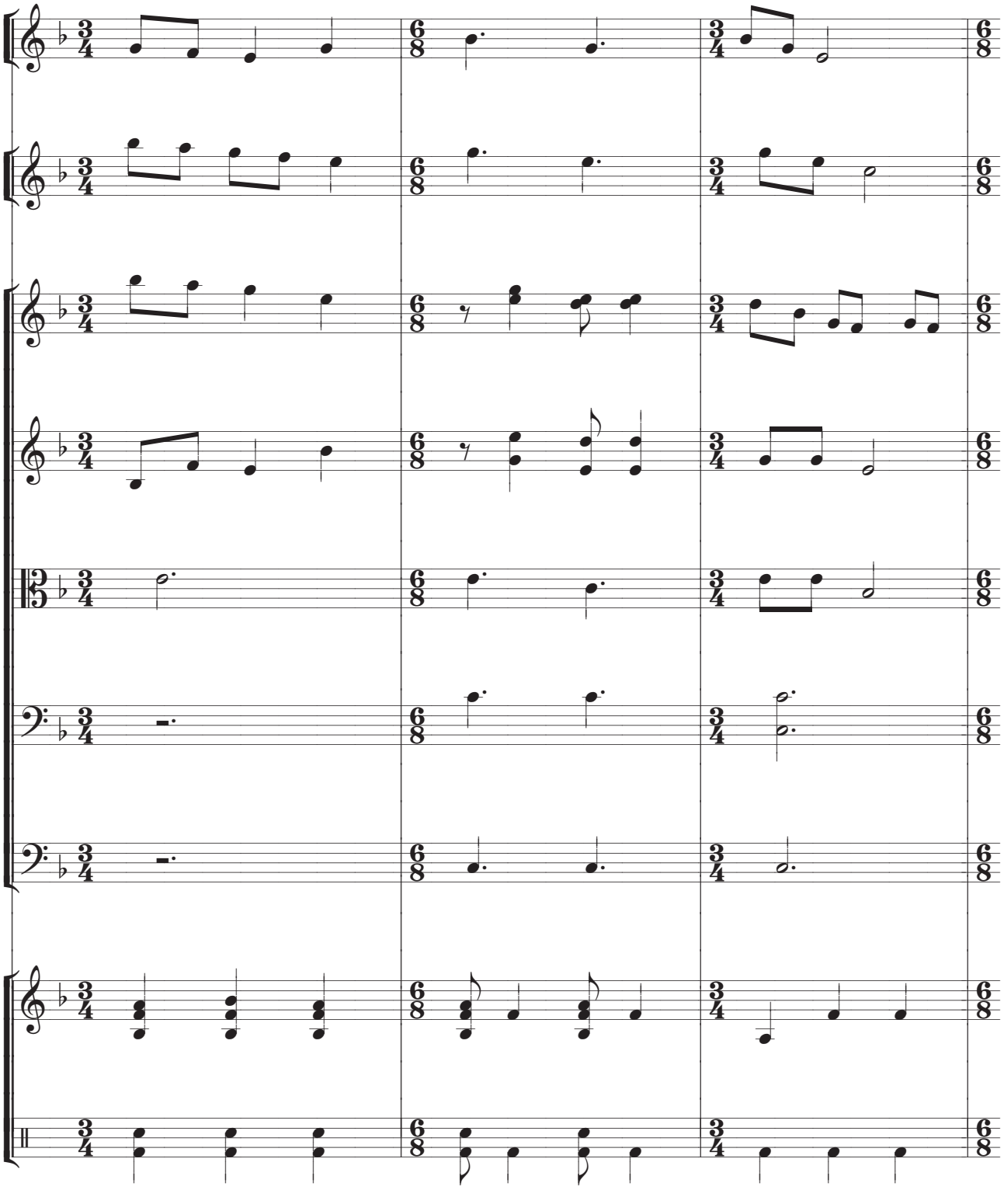


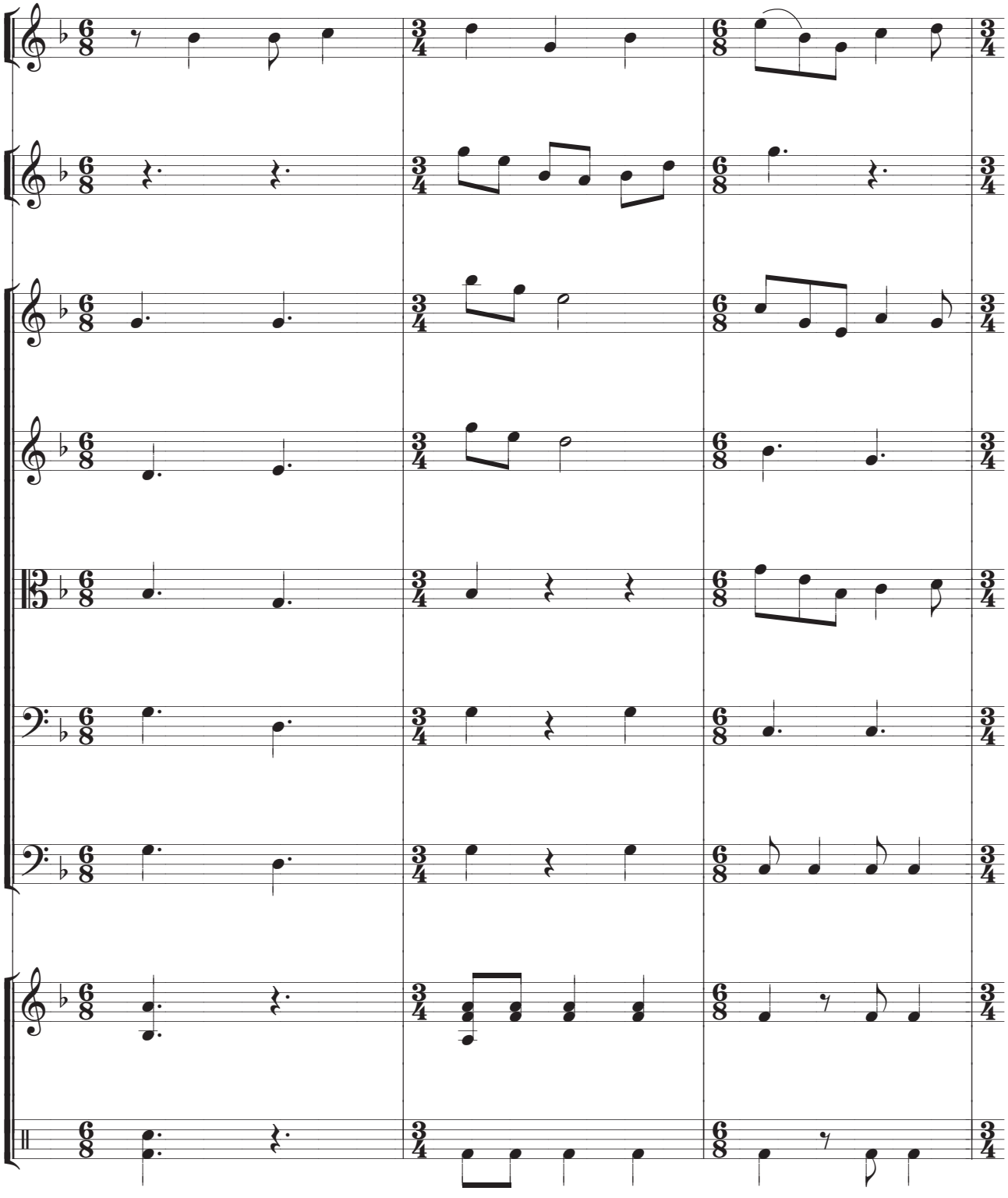

SON INDÍGENA
♩ = 132

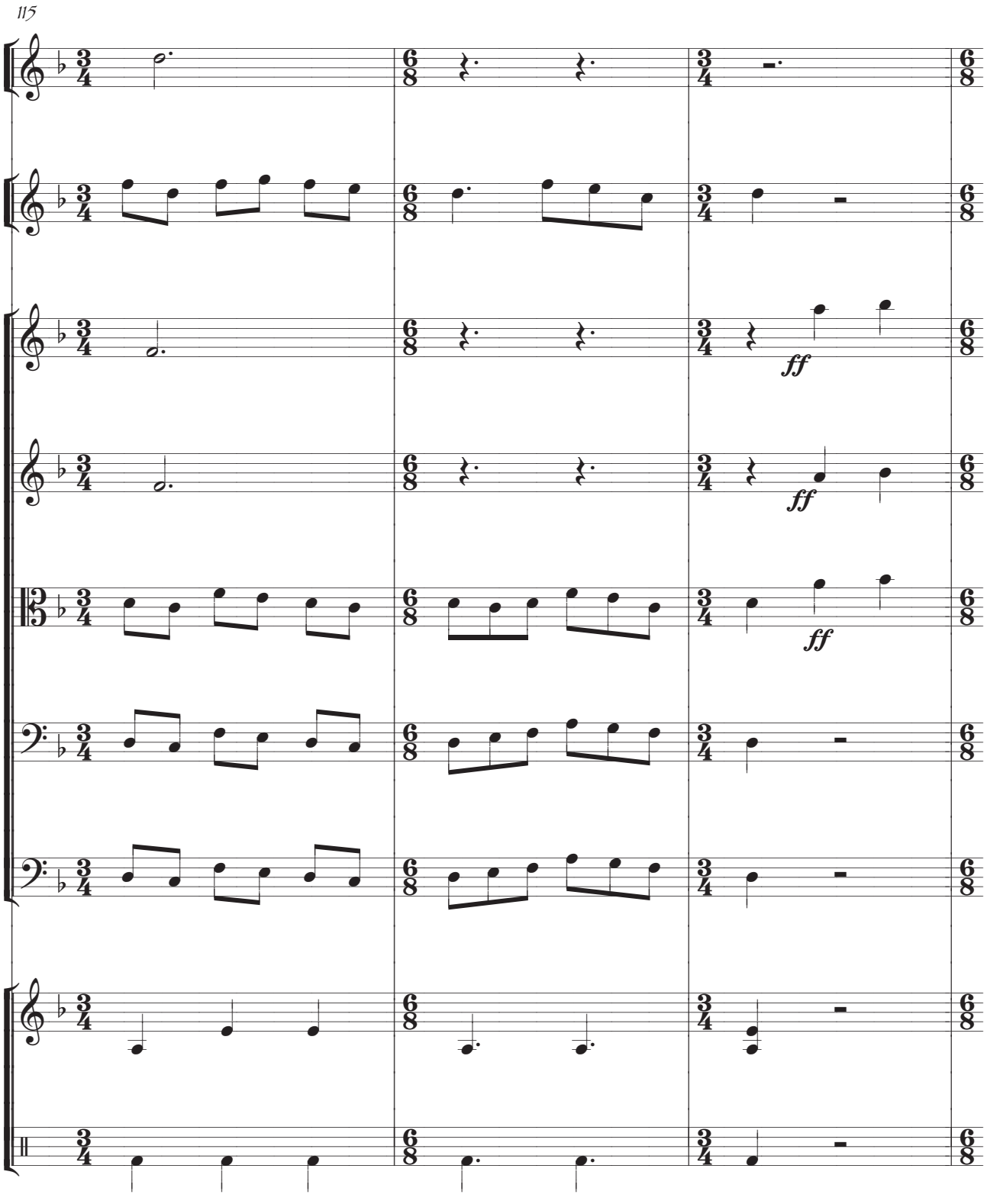

100

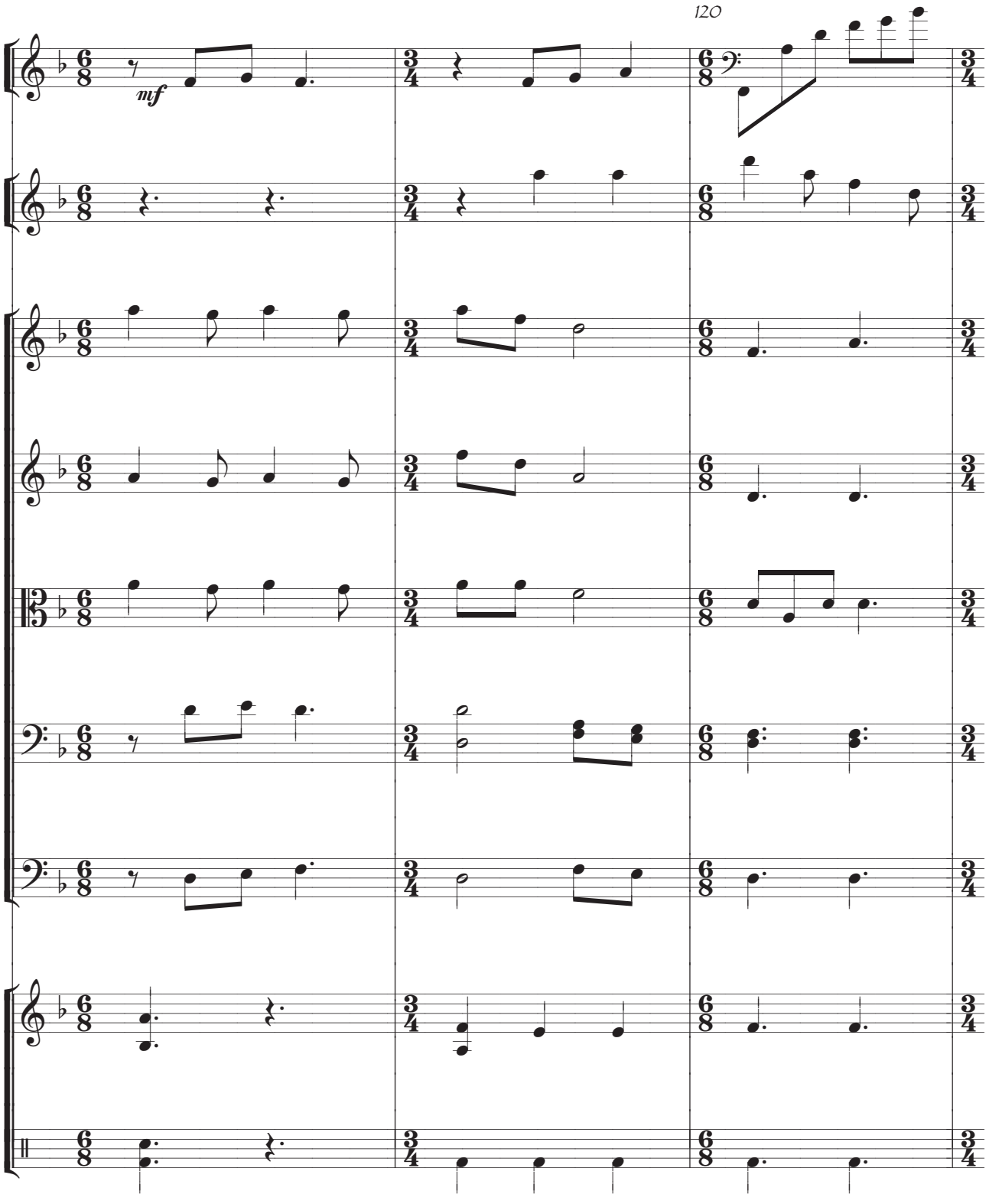


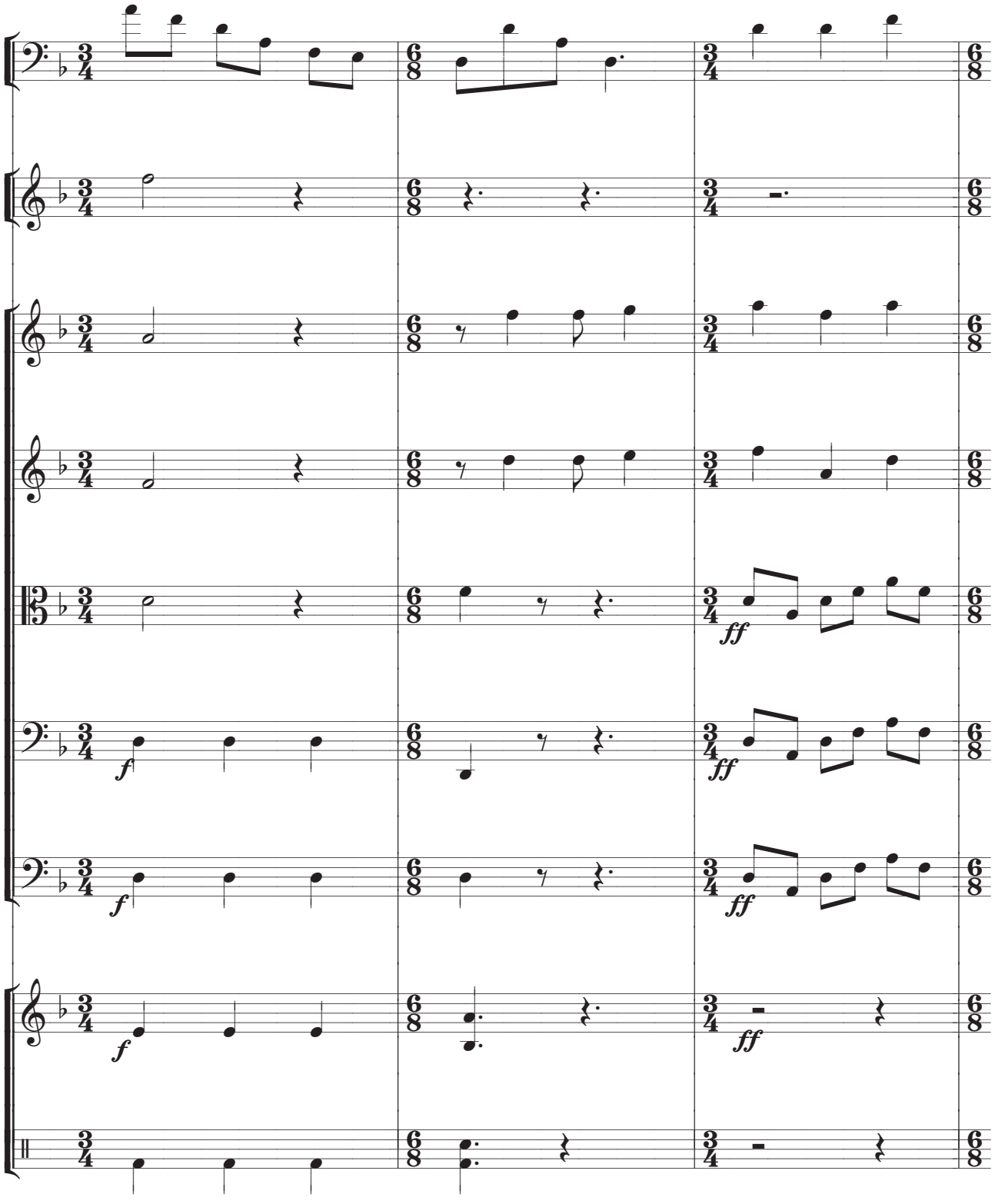


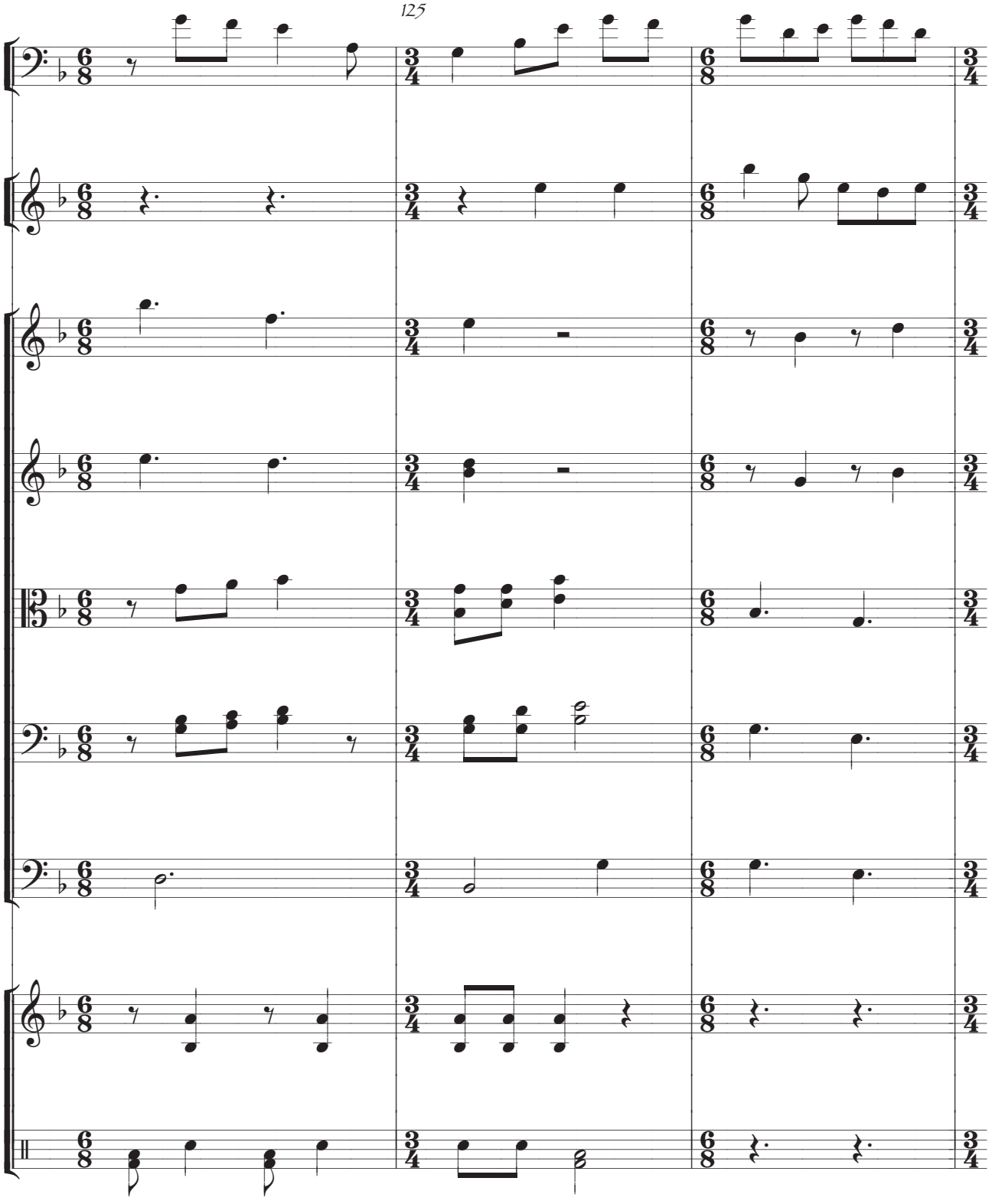


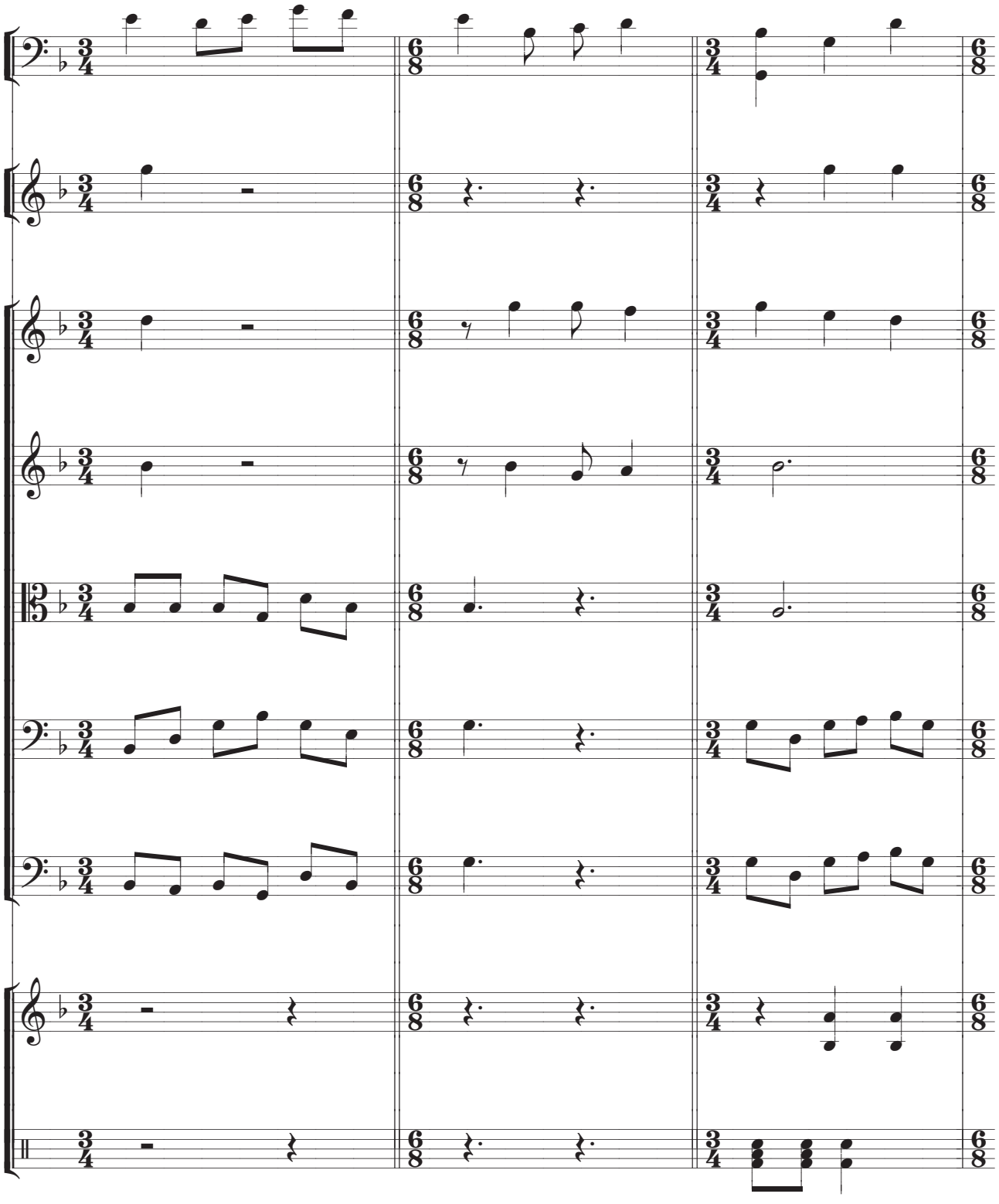


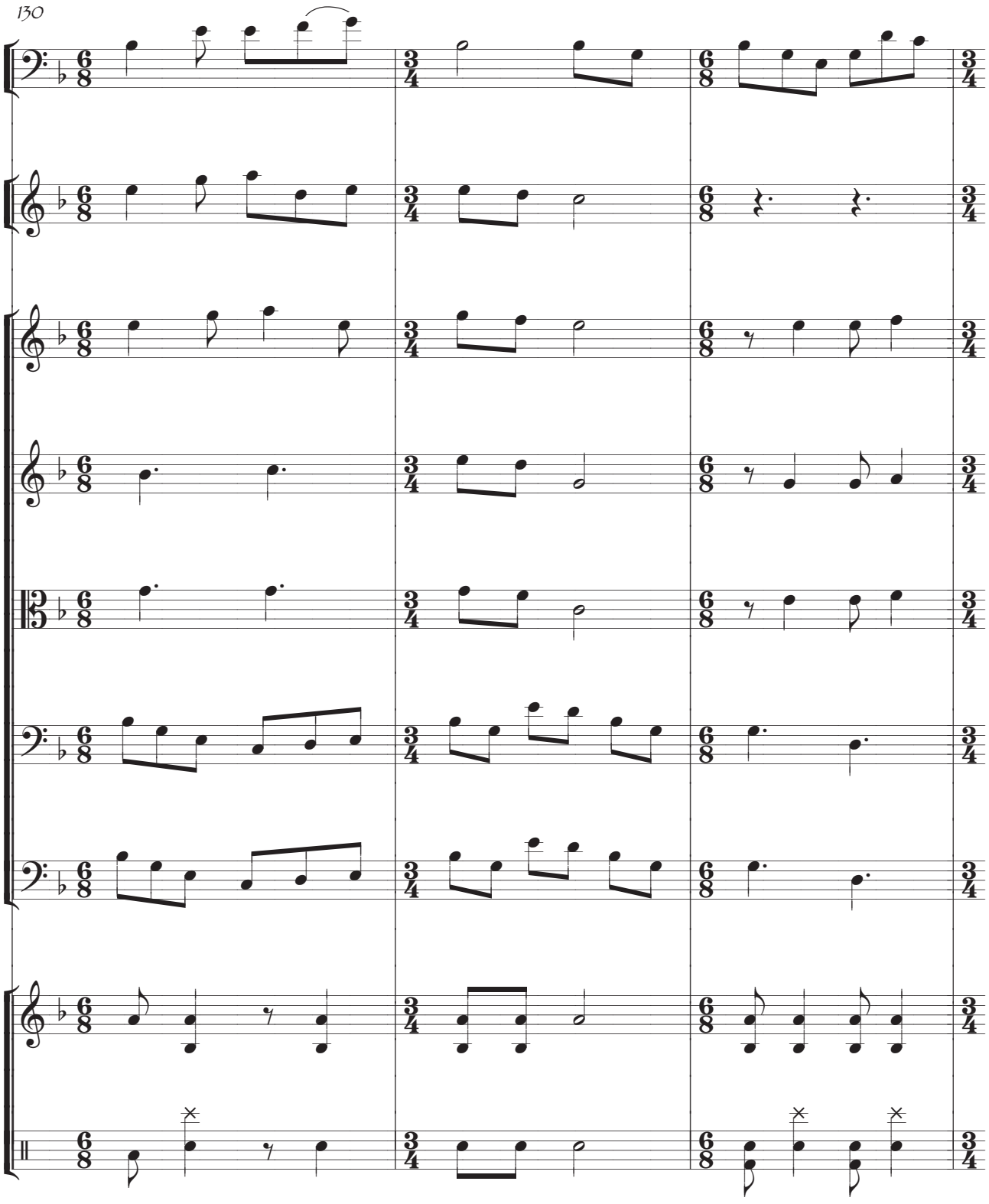

115
ff
ff
ff

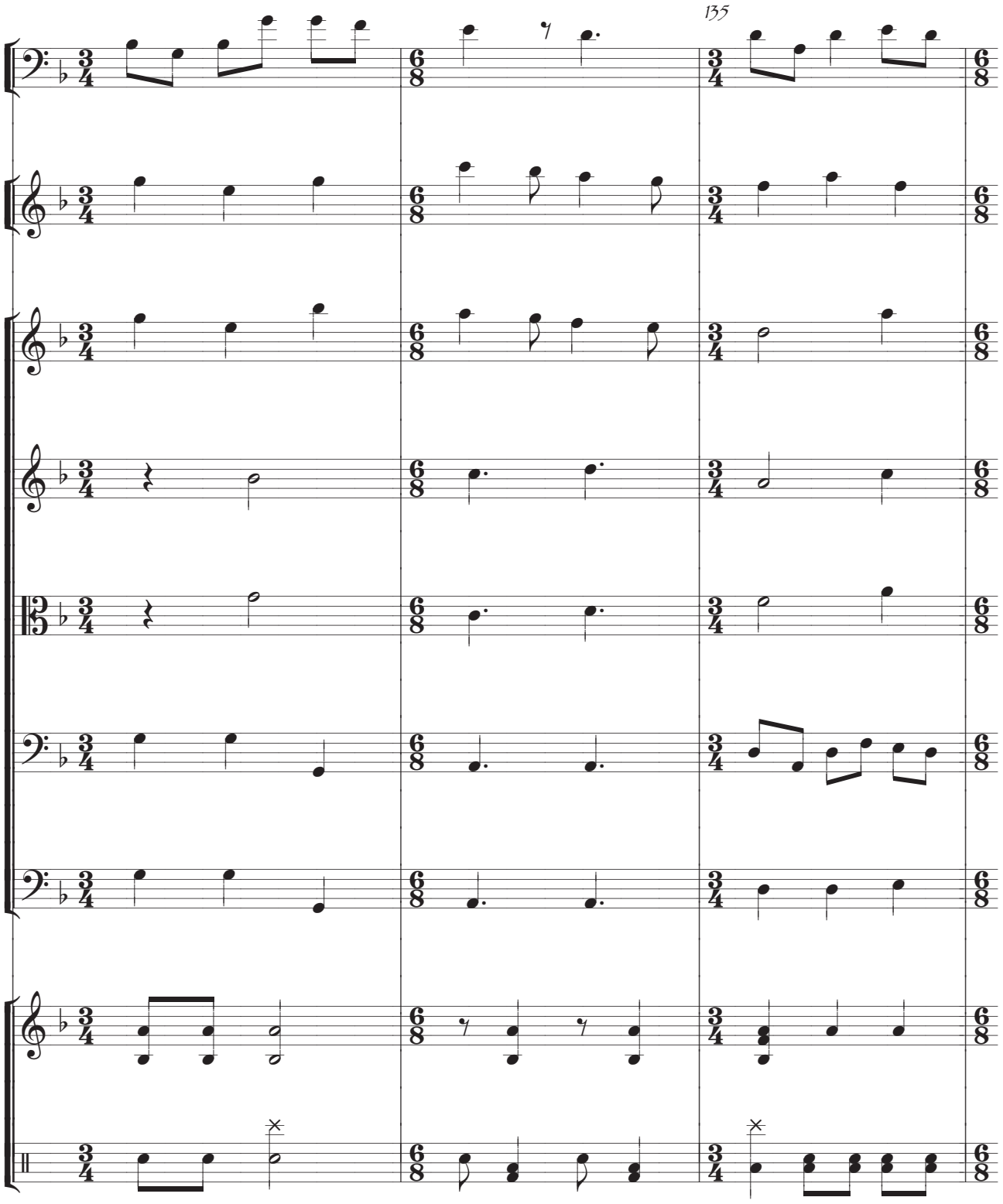

120
mf

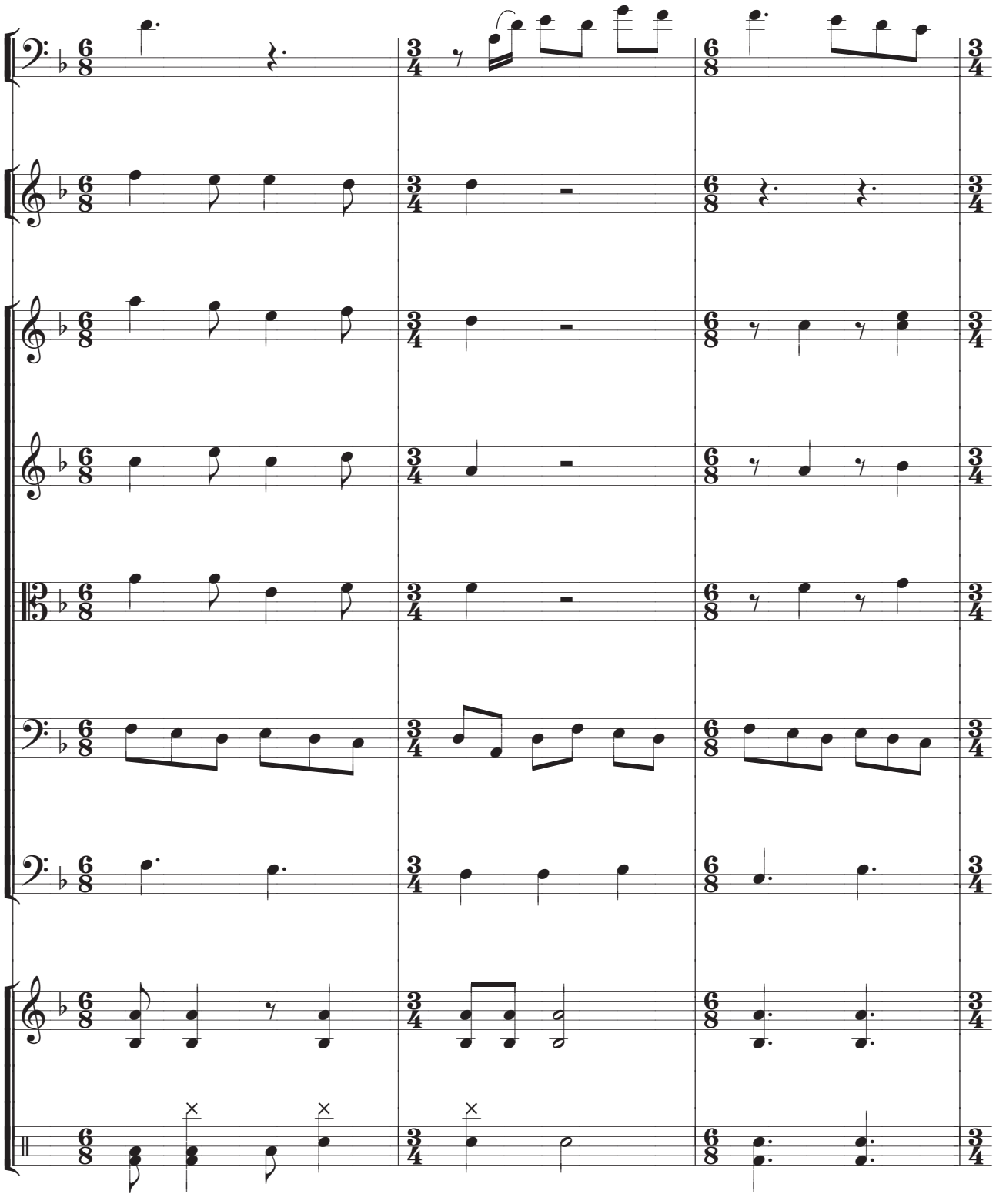

ff
f
ff
f
ff
f
ff

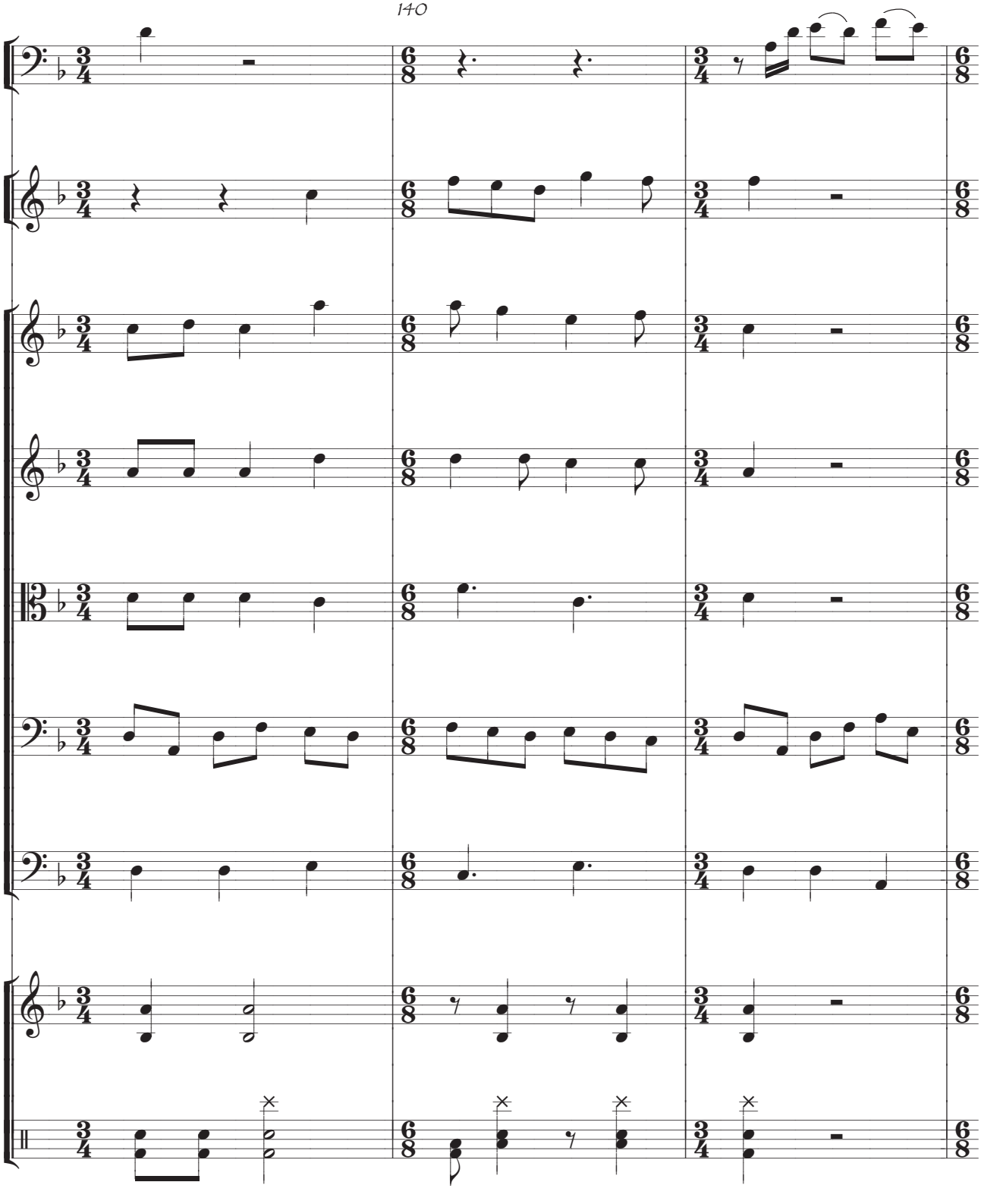


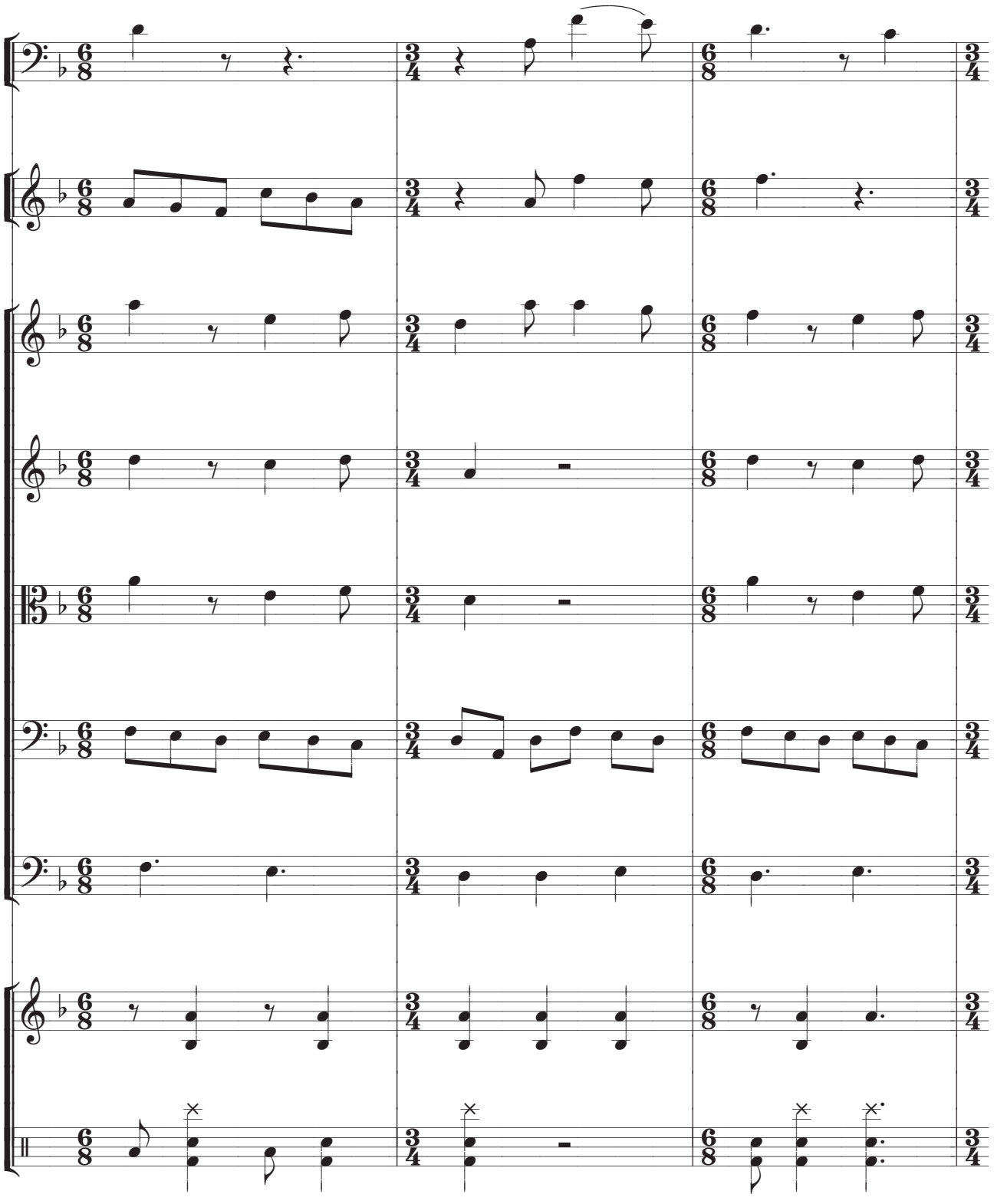


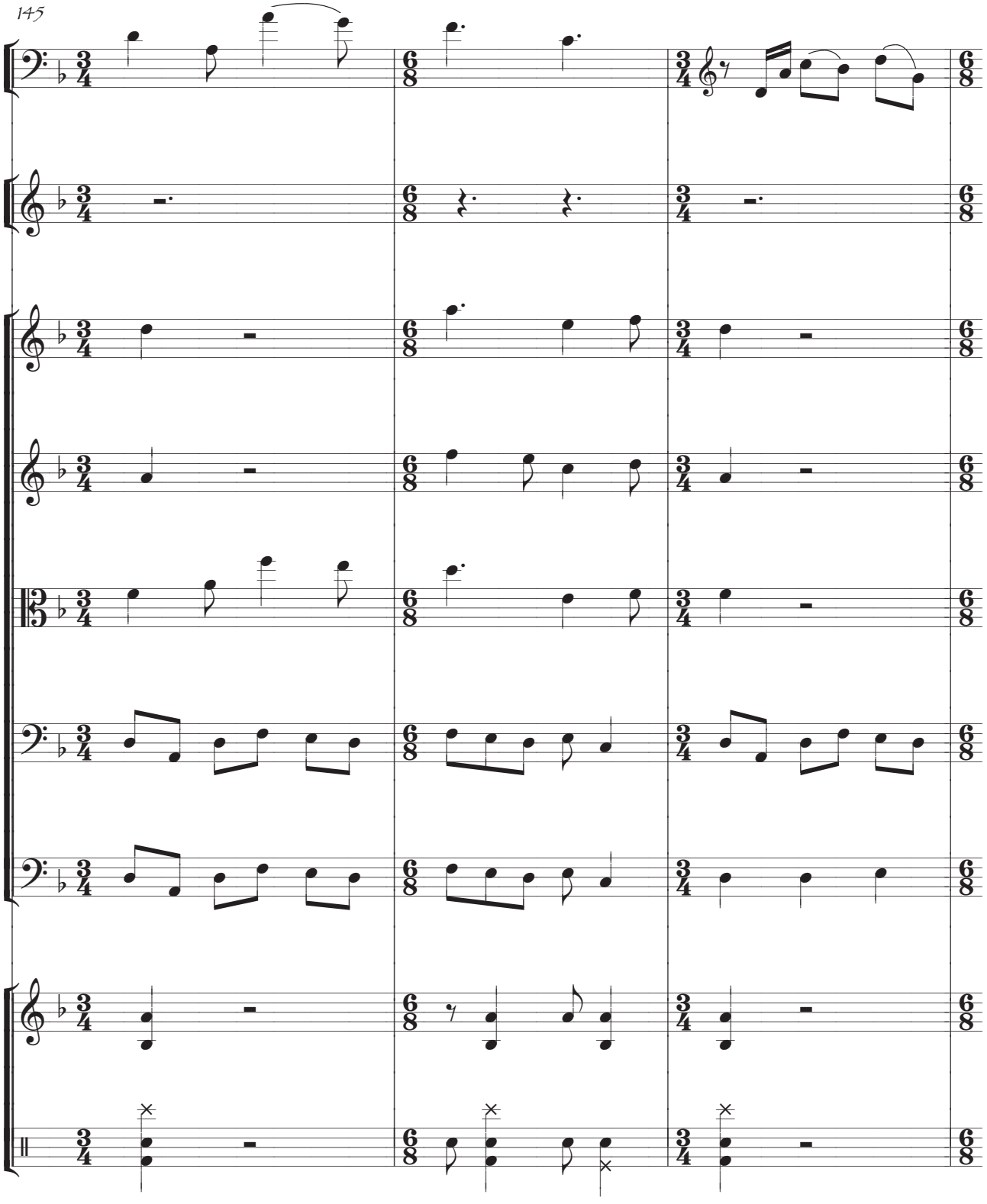

130

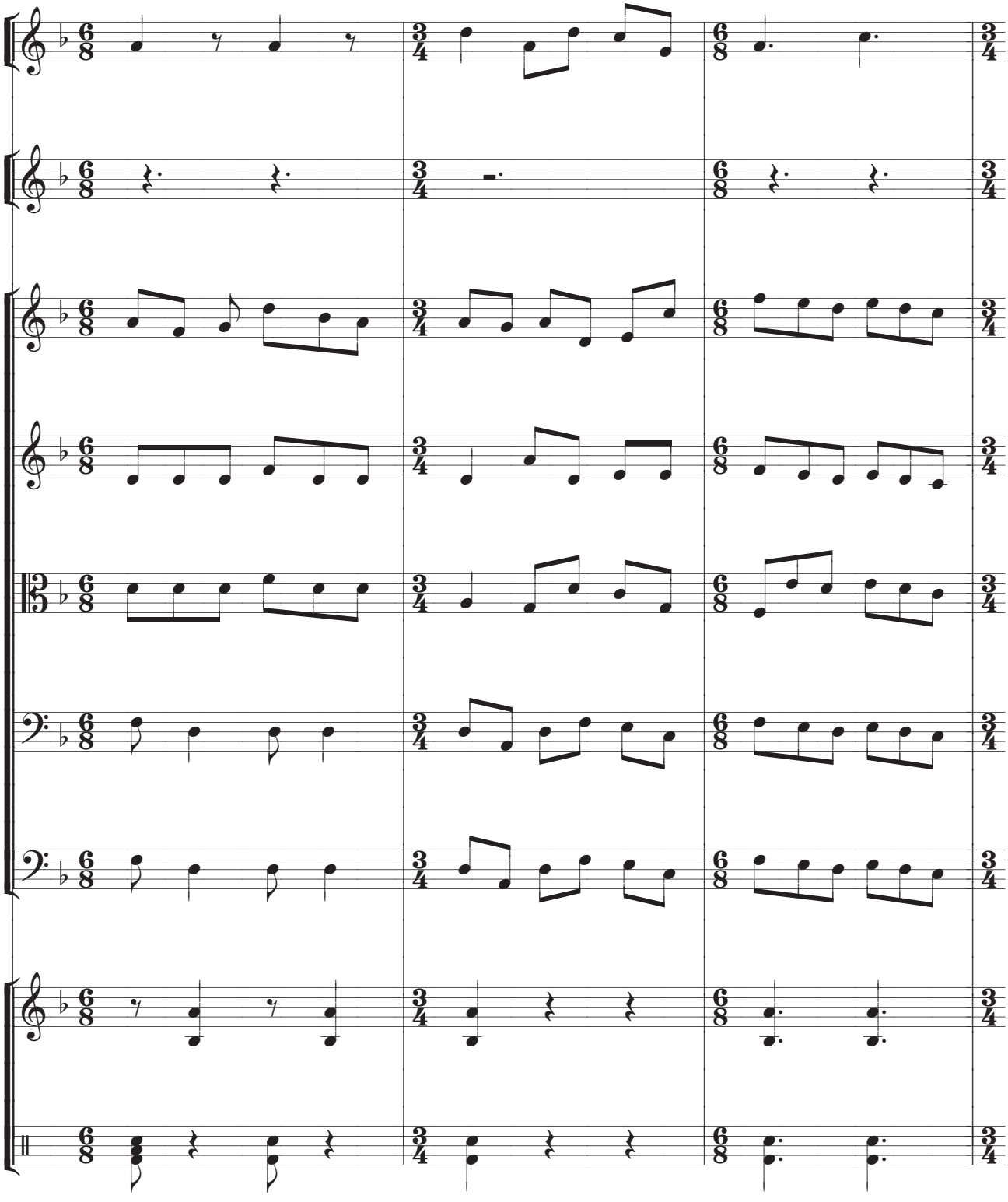

135

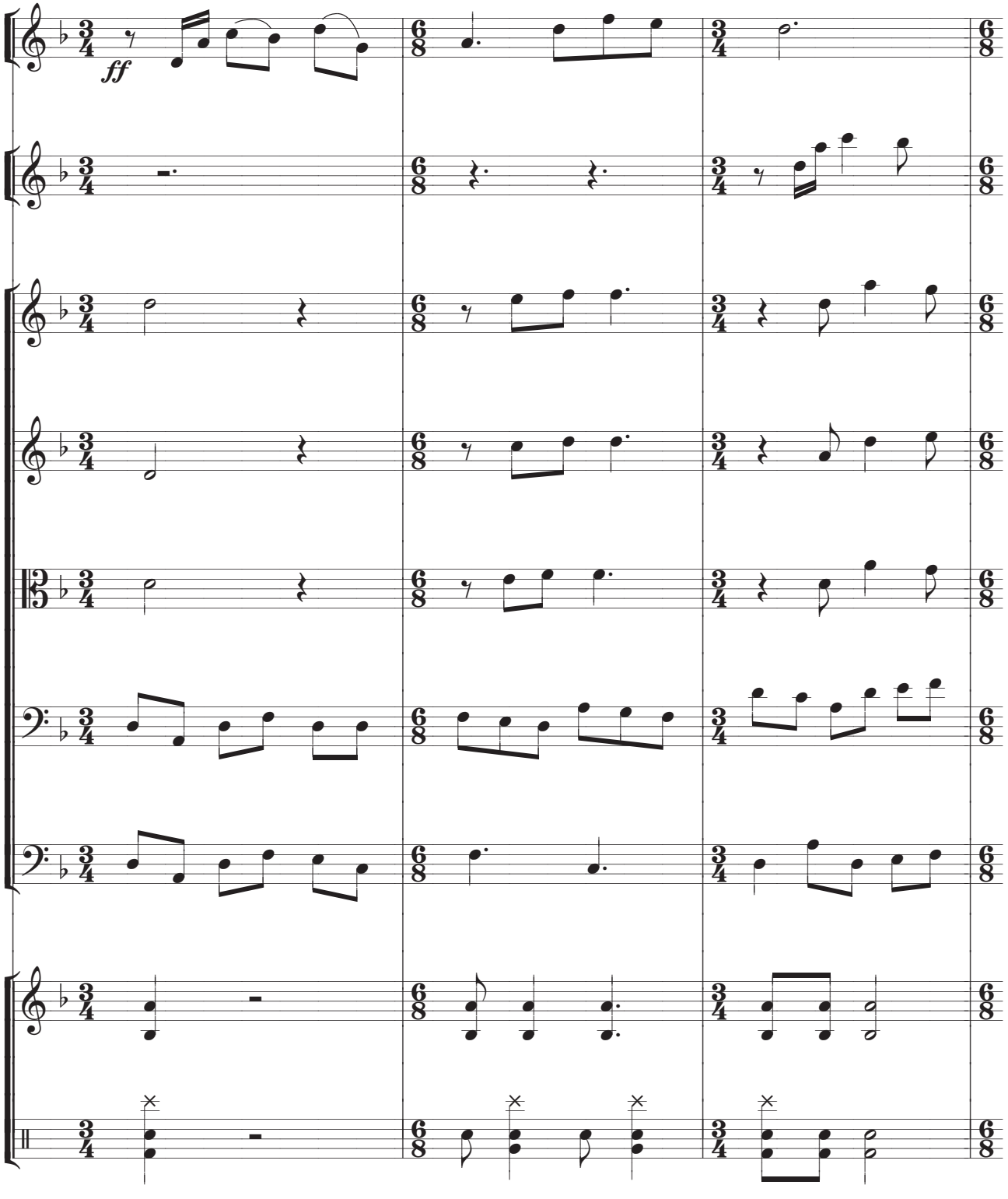


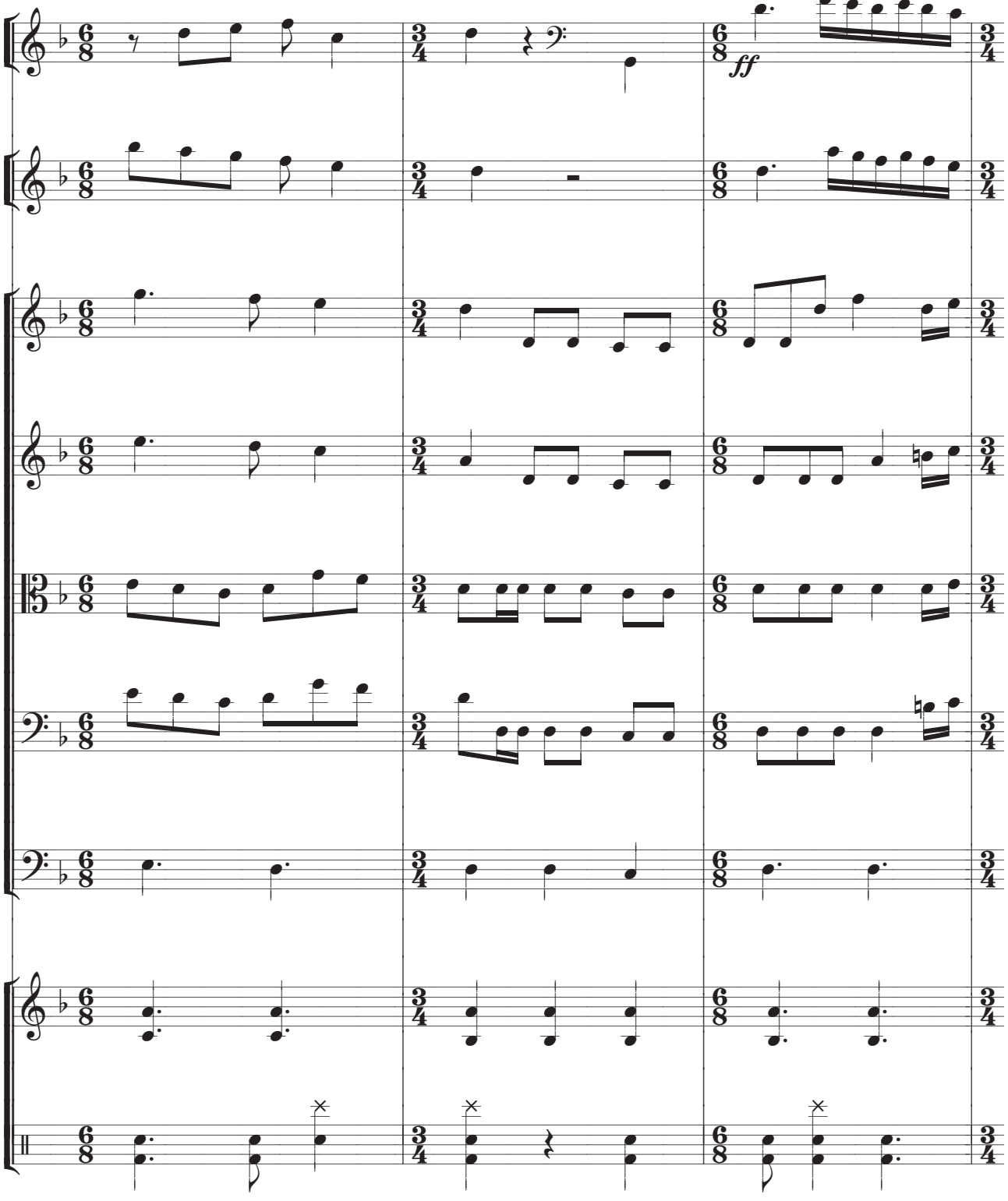


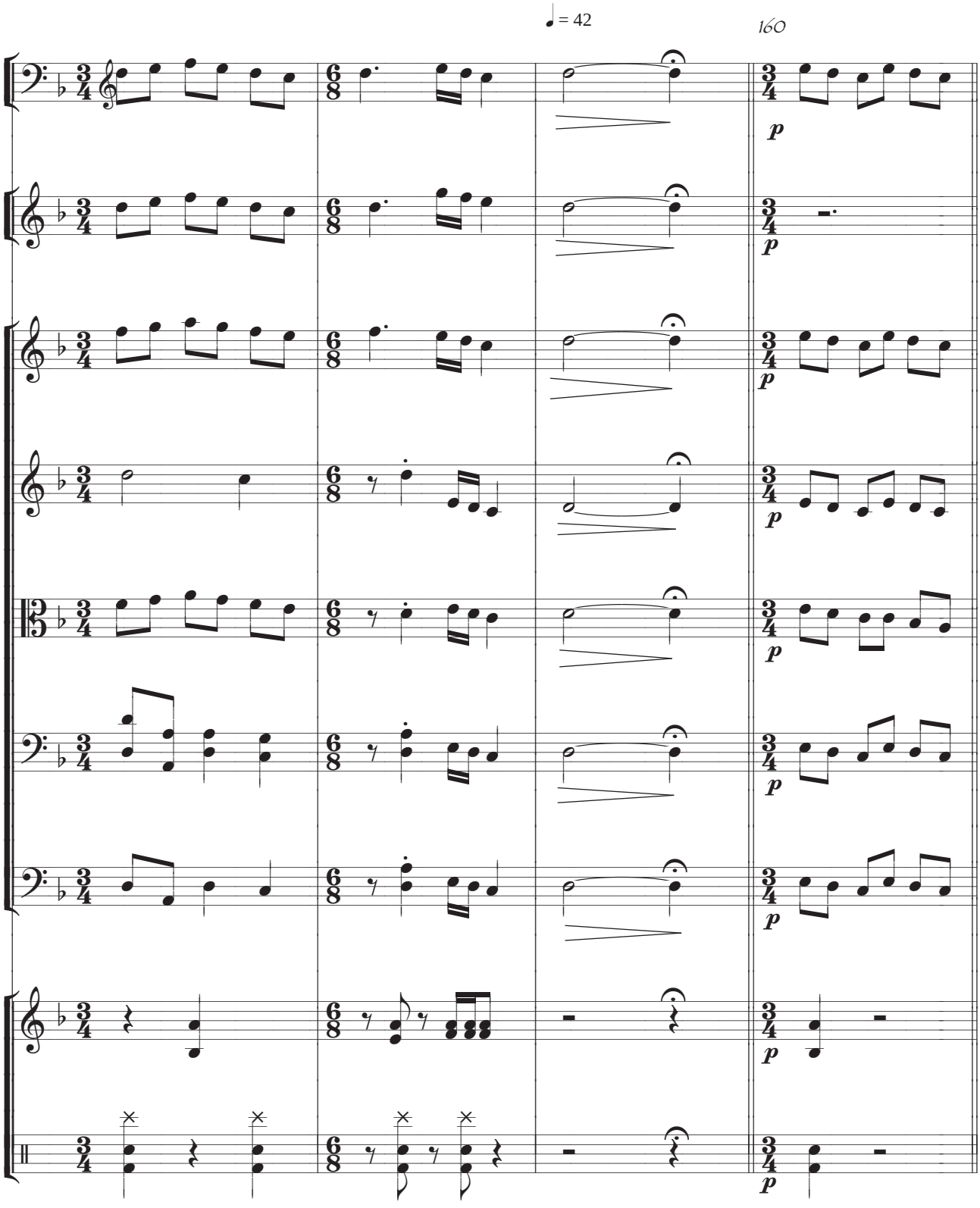


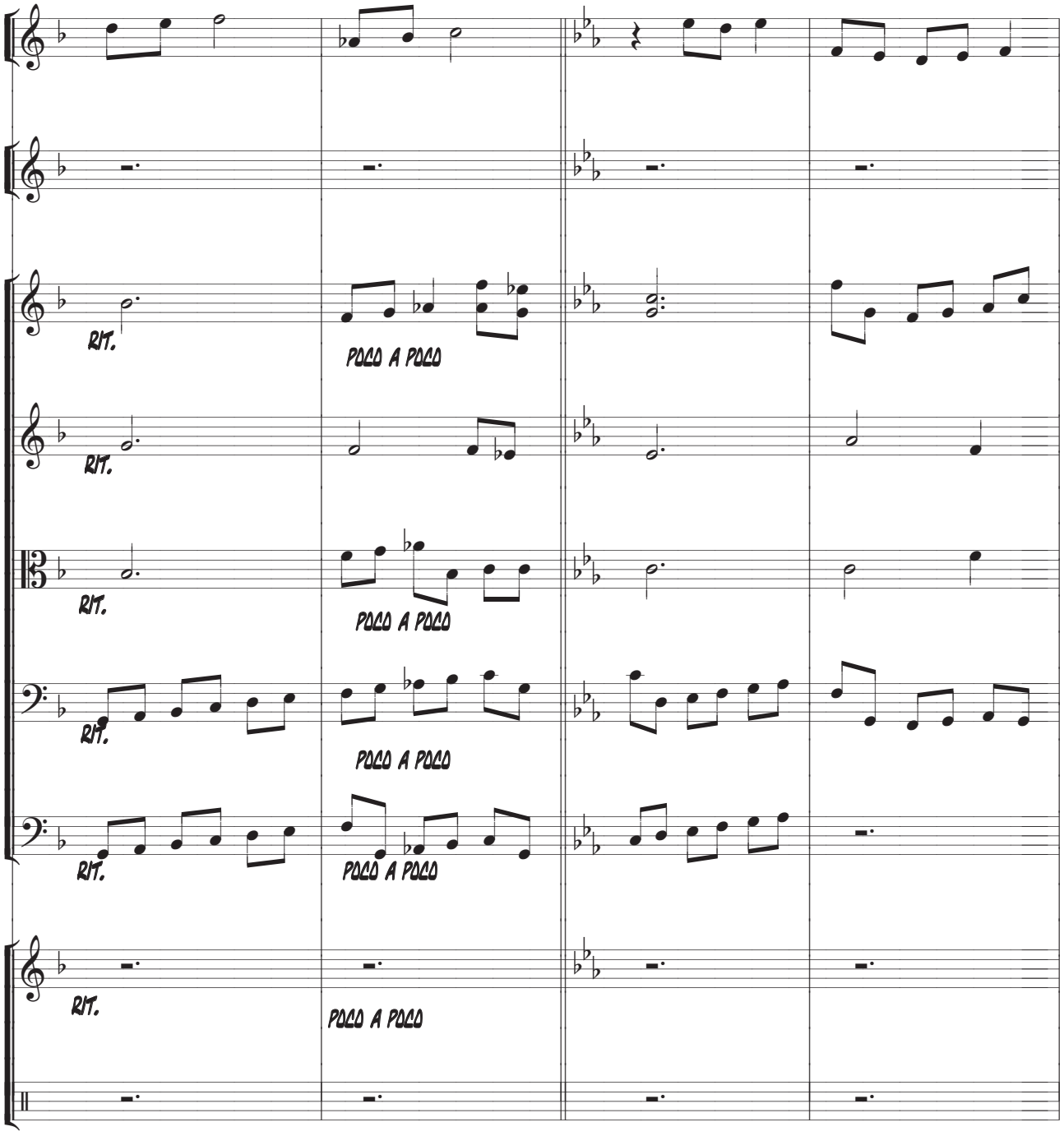

145

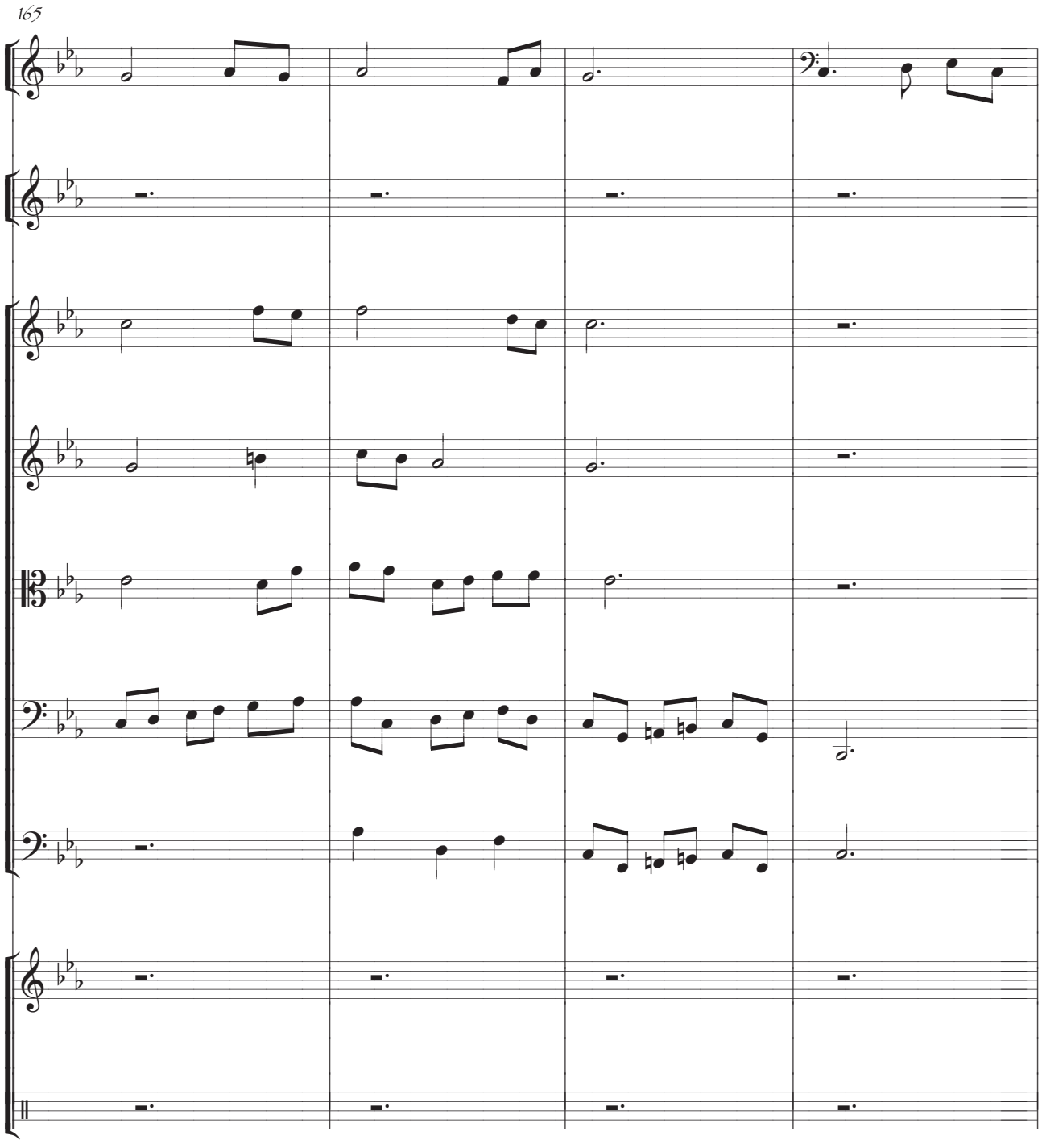


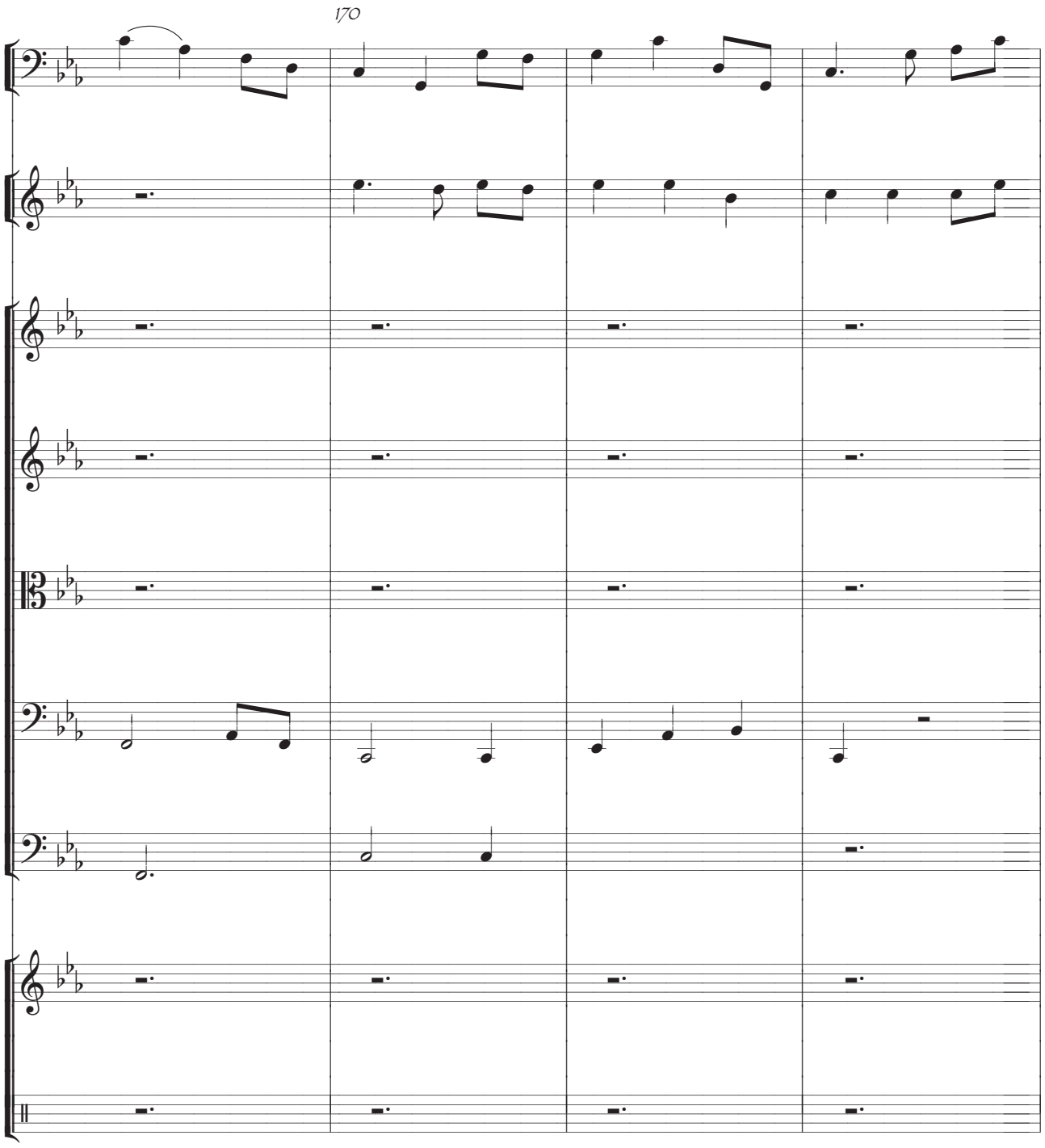

ff

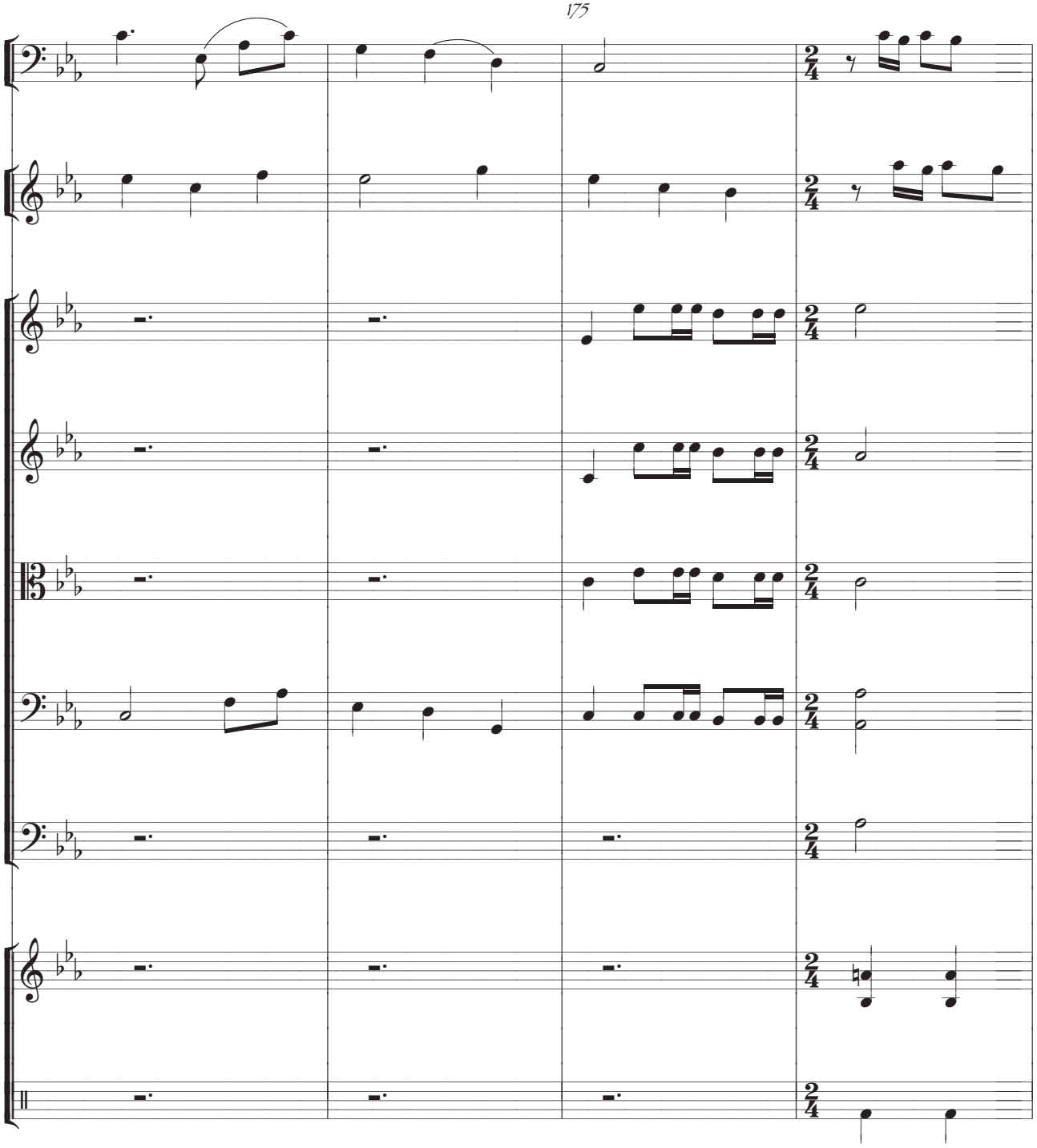

ff

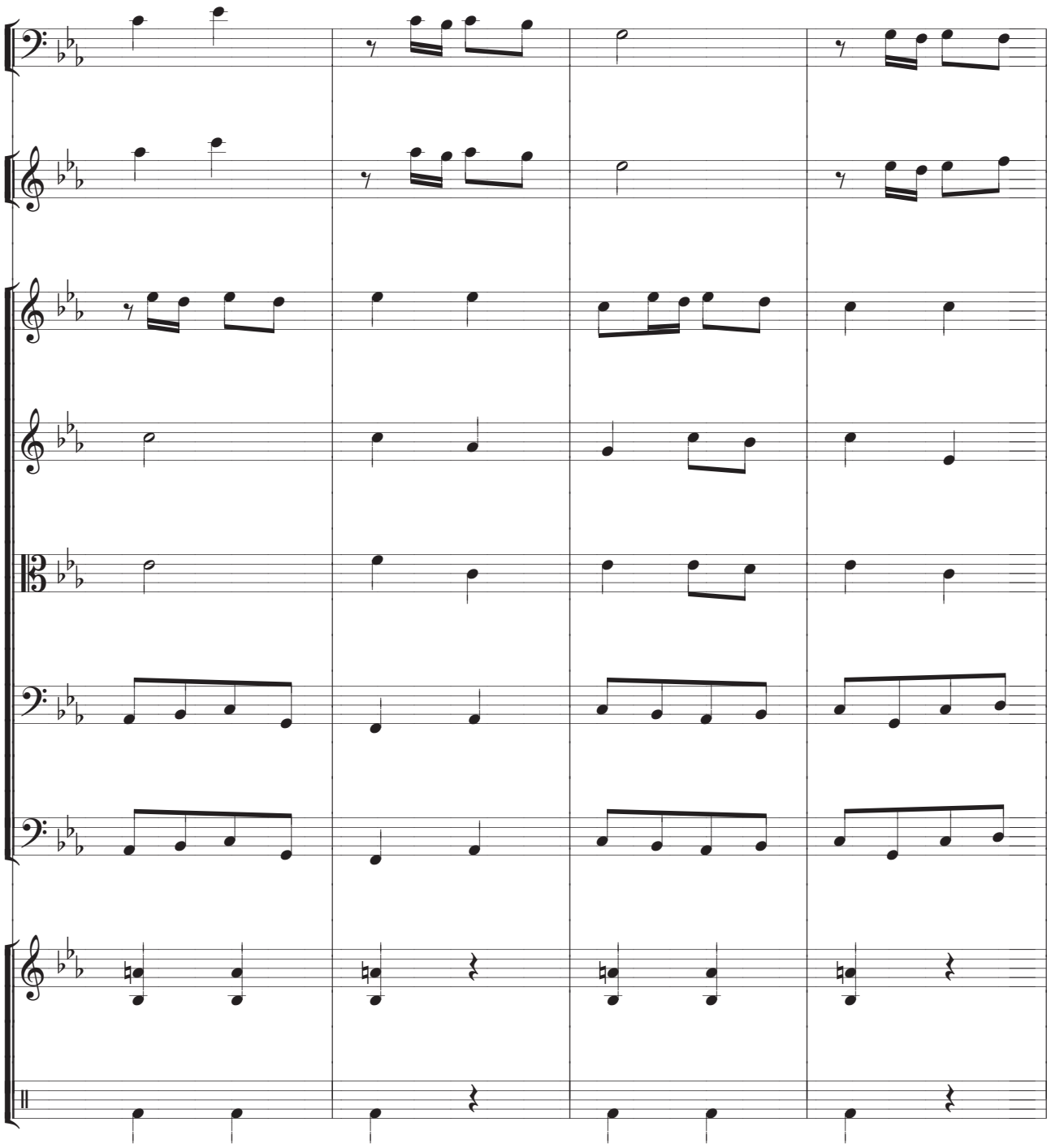

♩ = 42
160
p

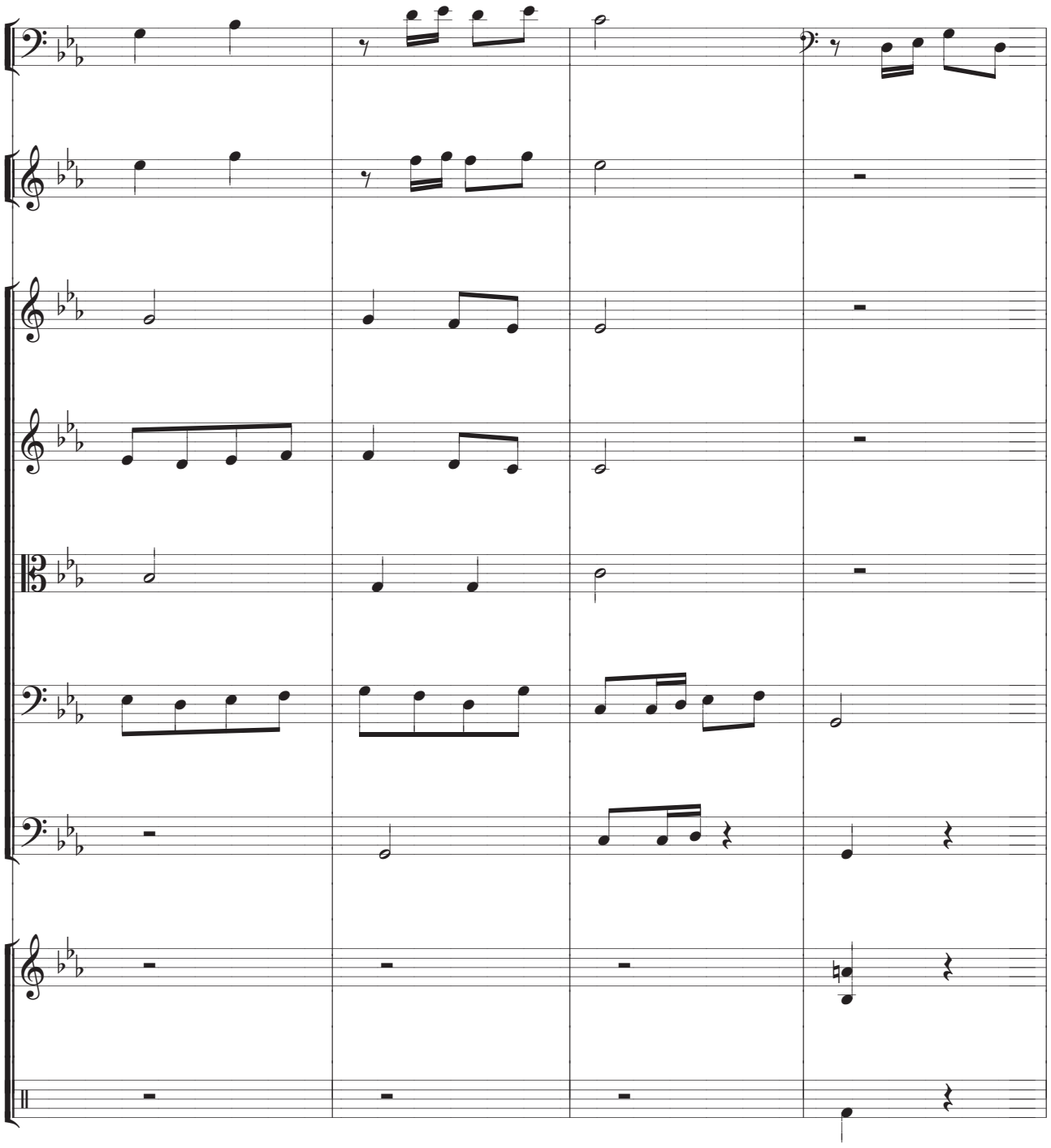

RIT.
POCO A POCO
RIT.
RIT.
POCO A POCO
RIT.
POCO A POCO
RIT.
POCO A POCO
RIT.
POCO A POCO

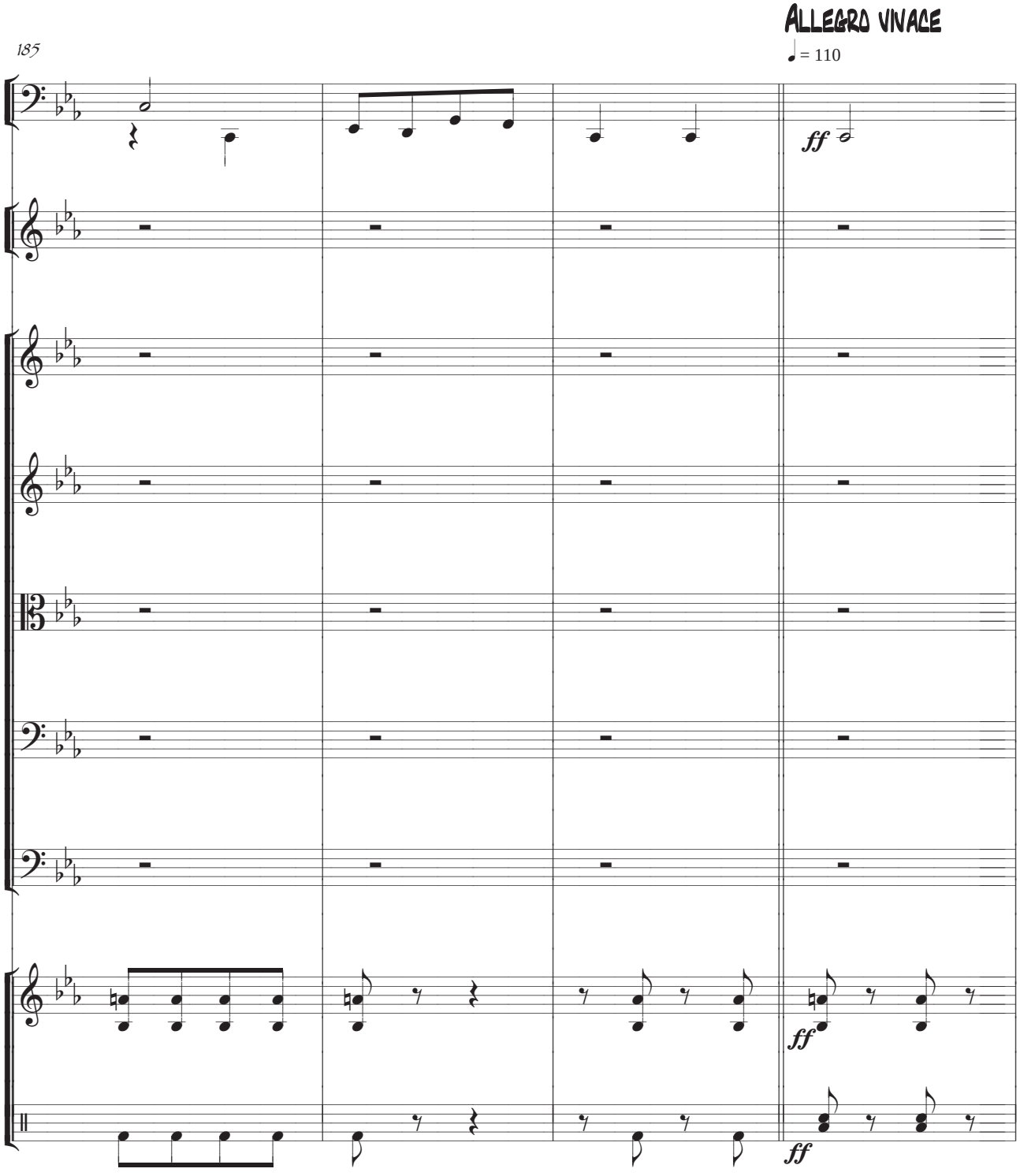

165

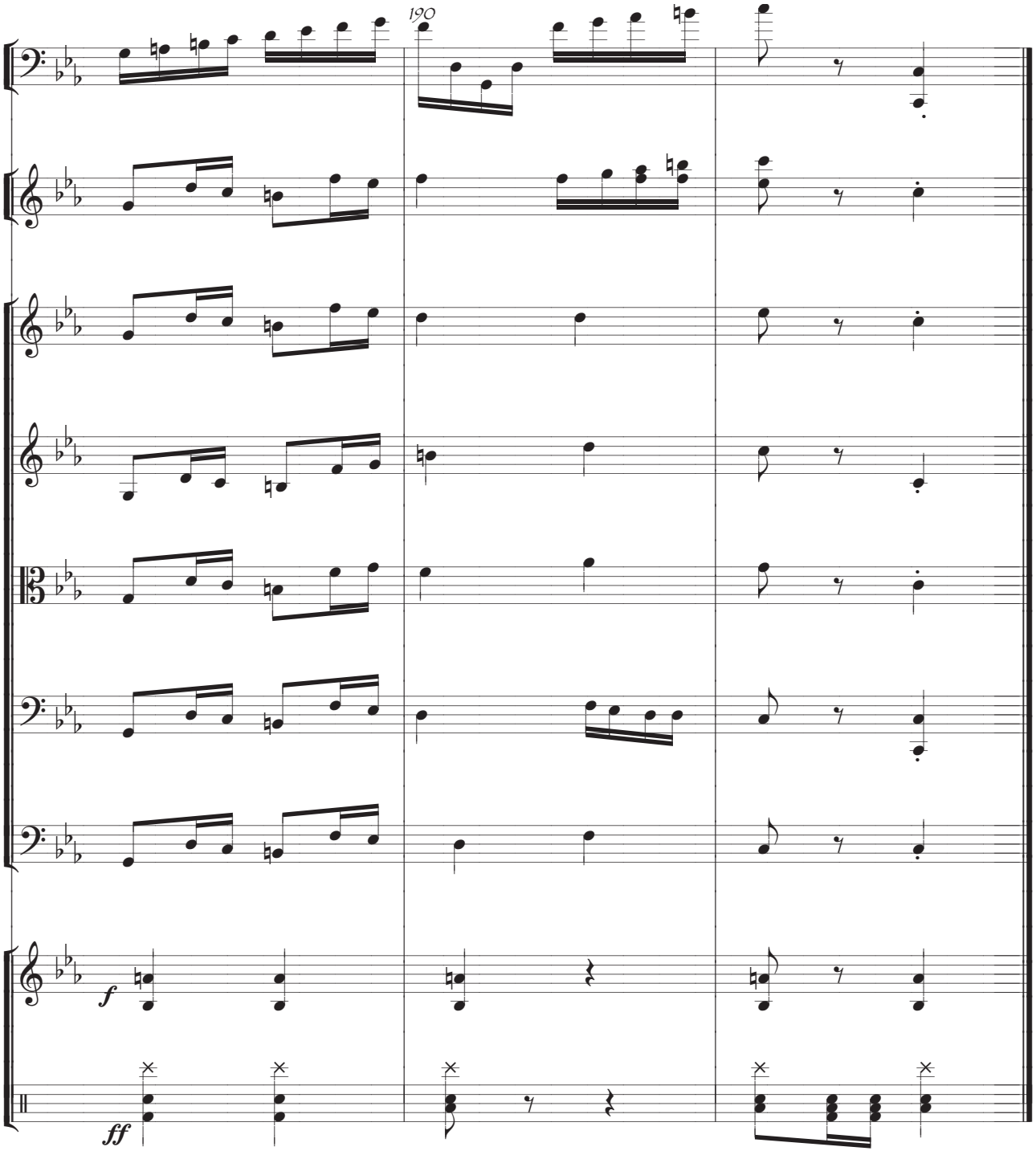

170








ALLEGRO VIVACE
185
= 110
ff
ff
ff


190
f
ff