

Latinoamérica para curiosos - Candombe

El Candombe es la herencia de los esclavos de origen africano en la zona del Río de la Plata, principalmente Uruguay. Originalmente prohibido y confinado a un cuarto cerrado, en la actualidad desfila orgulloso por las calles las banderas de la identidad que le dieron origen.

Originalmente el Candombe estaba prohibido y solamente podía tocarse en reuniones donde muy pocos tenían acceso. Esa prohibición radicaba principalmente en el desconocimiento y el rechazo, por parte de los colonizadores, de las prácticas sociales y religiosas que los esclavos africanos y sus descendientes sostenían.

El Candombe tiene como bandera principal la identidad y la hermandad, es por eso, que ese pequeño cuarto con el tiempo fue quedando cada vez más pequeño y el interés sobre esta práctica fue creciendo. Poco a poco fue ocupando espacios, reuniones los días feriados, desfiles en fechas patrias y paulatinamente cada ocasión se volvió la mejor razón para colgarse un tambor y desfilar por el barrio.

Se toca con 3 tambores, en orden, desde el más grande y grave al más agudo y pequeño. Tambor Piano, Repique y Chico. El tambor se toca parado, colgado con un talí desde un hombro (un talí es similar a un cinturón, solo que más ancho), con una mano y un palo en la otra, y el grupo camina por la calle, cruzando el barrio. En la actualidad, la música de los tambores ha ocupado muchísimos espacios, y ya no sorprende ver tamborileros tocando sentados o en diferentes contextos.

Qué tocar:

1. - Madera:

La “Madera” es la figura que se toca en el casco del tambor. Originalmente se utilizaron barriles para construirlos, de ahí el material y la forma que tienen los tambores.

El director, usualmente el tamborilero más experimentado del grupo, comienza a tocar esta figura, en un claro llamado a integrar a los demás miembros del grupo. Poco a poco, los demás tamborileros van copiando esta figura. De esta manera, todos comprenden la velocidad e intención con que se va a tocar.

A continuación, la “Madera” y su relación con el pulso:

(No es una coincidencia que sea igual a la Clave que se utiliza en el Son Cubano...El origen es el mismo! Y sorprendentemente tienen la misma función! Sirve como referencia inmediata sobre qué se está tocando.)

2. – El tambor Chico.

Es el más pequeño y agudo de los tres tambores y el más importante del Candombe. “Sin chico no hay Candombe” dice una vieja frase...y tiene mucho sentido! Si bien toca una frase de un solo tiempo que se repite constantemente, su figura es la identidad principal de este lenguaje. Puede a primer vista, parecer sencillo...pero tocarlo les aseguro que no!

A continuación el toque del tambor Chico y su relación con la “Madera” y el pulso.

Símbolo	Representa
✕	Escrito en el tercer espacio, simboliza lo que toca la mano. Con este símbolo vamos a representar un golpe que genera un sonido agudo y agresivo...Sin dejar la mano sobre el cuero!
∅	Escrito en el primer espacio, representa lo que toca el palo. Un sonido donde se escucha el tono del tambor. Recuerden no dejar el palo sobre el cuero...Dejen que rebote! sino no podrán escuchar el tono del tambor.

Presten atención a la segunda semicorchea de cada tiempo. Esa nota acentuada con la mano es la característica principal del toque de este tambor y uno de los principales del Candombe!

3. – El tambor Piano.

Es el tambor más grande y más grave. Su función es la de sostener la base y, si bien tiene un margen para florearse y variar su marcha, no debe perder la solidez de lo que toca.

Veamos la marcha del tambor y su relación con la “Madera” y el pulso:

Símbolo	Representa
●	Escrito en el tercer espacio, simboliza un golpe grave, dado con la palma de la mano. Donde ésta queda sobre el cuero... sin rebotar! Similar el sonido de “bajo” de las tumbadoras.
✕	Escrito en el primer espacio. Se refiere a un golpe dado con el palo, donde éste queda presionando suavemente el cuero...sin rebotar!
∅	Escrito también en el primer espacio. Simboliza el sonido “abierto”. El del “tono” del tambor. Donde una vez que se toca, no hay que dejar el palo sobre el cuero. De esta manera se escucha la “nota” del tambor.

Chequeen la relación entre los sonidos “abiertos” y la “Madera”. El primer sonido abierto coincide con el segundo golpe de la “Madera” y el segundo sonido abierto, está ubicado entre el cuarto y el quinto golpe. Presten atención también al lugar donde están ubicados los unísonos entre los golpes bajos de la mano y el palo presionado sobre el cuero. Coincide con el primer y tercer pulso. Estas son características distintivas de este tambor y del Candombe.

4. – El tambor Repique.

Es el tambor de tamaño y afinación media. Este tambor lleva la improvisación, y con improvisación no me refiero a un monólogo, sino que lleva la “voz” de este lenguaje. Tiene básicamente dos estados. El primero, el de hacer “Madera”, que no es otra cosa que tocar la figura de la “Madera” al costado del tambor. Pero esto que parece tan sencillo, es un estado más pasivo que permite administrar la energía con la que se toca y un segundo estado que es el de “Marcha” donde toca una base característica. Donde usualmente, el Candombe crece en energía e intensidad.

La “Marcha” del Repique y su relación con la “Madera” y el pulso:

Símbolo	Representa
✕	Escrito en el tercer espacio, simboliza lo que toca la mano. Al igual que el tambor Chico, un sonido agudo y agresivo. Sin dejar la mano sobre el cuero!
∅	Escrito en el primer espacio, simboliza lo que toca el palo. Con este golpe se escucha el “tono” del tambor y, es importante, una vez que se toca, que el palo no quede sobre el cuero, para no “ahogarlo”. De esta manera se escucha la “nota” del tambor.

Revisando la “Marcha”, es importante destacar donde están ubicadas las notas que se tocan con la mano. Algunas de ellas coinciden con el tambor Chico, pero una en especial, aquella que coincide con el cuarto tiempo y el quinto golpe de la “Madera” nos da una singularidad característica de este tambor y del Candombe.

Ahora ya conocemos qué tocar, solo que...Cómo lo hacemos!?

(Esta es la explicación de una manera muy sencilla y simplificada de comenzar un Candombe. Cada grupo tiene sus formas tradicionales producto de su historia, miembros, etc.)

Muy fácil...Sólo en 5 pasos!

Paso nº1 – Todos en sintonía

Como leímos en la primera página, la “Madera” se utiliza para llamar a los demás tamborileros, pidiéndoles que se sumen a cierta velocidad e intención. Una vez que todos han copiado la figura de la “Madera” estamos listos para comenzar.

Paso nº2 – Llamando al Chico.

Usualmente lo hace el tambor Piano, con una frase particular ubicada después del último golpe de la “Madera”.

The musical score consists of four staves labeled REPIQUE, PIANO, CHICO, and PULSE. Each staff has a double bar line at the beginning. The REPIQUE staff has a rhythmic pattern of eighth notes. The PIANO staff has a similar pattern but with a specific phrase in the second measure. The CHICO staff has a pattern of eighth notes with accents. The PULSE staff has a simple pattern of eighth notes with numbers 1, 2, 3, 4 below each measure.

Presten atención al lugar donde esta ubicada esta frase y donde termina. Luego de escucharla un par de veces, no quedan dudas sobre cual es el primer tiempo del compás para comenzar a tocar.

Paso nº3 – El turno del tambor Piano.

Una vez que comenzó el Chico, le toca al Piano, fíjense como comienza:

The musical score for Paso nº3 consists of four staves. The top staff is labeled 'REPIQUE' and contains a melodic line with eighth and quarter notes. The second staff is labeled 'PIANO' and contains a similar melodic line, starting with a rest in the first measure. The third staff is labeled 'CHICO' and contains diagonal slashes representing a steady rhythm. The bottom staff is labeled 'PULSE' and contains a rhythmic pattern of four strokes labeled '1 2 3 4' repeated three times.

En el Candombe, como toda música de origen Africano. Todo se trata de comunicación. El tambor Repique realiza una frase de una “Madera” completa de duración, de esta manera, le pide al tambor Piano que comience su marcha. Esta es una seña característica que nuevamente, al igual que en el caso anterior, es muy clara respecto de cuando y donde comenzar a tocar.

Paso nº4 – Le toca al Repique.

En este momento, el tambor Chico y el Piano ya están tocando, mientras que el Repique hace “Madera”...ahora es momento de usar el cuero!

Para ello, puede esperar a que el tambor Piano realice una variación en su marcha (puede ser la misma que utilizó para llamar a comenzar al tambor Chico) o comenzar directamente a tocar su base.

Usualmente el Repique realiza intervenciones cortas, por ejemplo, entre 8 y 12 compases, por supuesto, sin tocar lo mismo cada compás. Pueden realizarse infinitas cantidad de variaciones repitiendo, continuando, quitando o agregando figuras a la marcha del tambor. Un ejemplo quitando notas:

The musical notation shows a variation of the Repique's 'Madera' pattern. It consists of a single staff with a sequence of notes. Some notes are marked with an 'x' to indicate they are to be omitted, creating a shorter phrase.

Continuando la base...

The musical notation shows a continuation of the base rhythm. It consists of a single staff with a sequence of notes and rests, continuing the pattern from the previous section.

A continuación una idea de 8 compases. Comenzando con la “Madera”, realizando una pequeña improvisación sobre la base y finalizando nuevamente, con la “Madera”.

Paso nº5 – “Finalmente”...el final!

Existe una manera singular y determinada para finalizar un Candombe. Aquí está.

La explicación:

En este caso, el tambor Repique, es el responsable de “cerrar la llamada”. Primero, comienza a tocar la “Madera”, de esta manera, y al igual que al inicio, todos comprenden la velocidad y el lugar donde “están parados” en ese momento. Luego realiza una frase de un compás de duración y finaliza tocando la primer nota del compás siguiente. Usualmente, antes de comenzar esta frase se realiza alguna seña o un comentario como “Se va!” (Claro, no?)

Es realmente importante terminar en el primer pulso del último compás. Esta es una de las características principales del Candombe.

A disfrutar!

El objetivo de este artículo no es, ni será, explicar exhaustivamente el lenguaje del Candombe, sino intentar dar a conocer sus características principales, lo que toca cada tambor, algunos niveles de interacción, principio y fin. A modo de poder hacer de ésta, una manera de difundir y acercarlo a quienes estén interesados.

Para este desarrollo he simplificado lo que toca cada tambor e intente reducirlo a lo mínimo indispensable para facilitar su identificación y comprensión.