

EL CANDOMBE

Del ritual y al espectáculo.

Natalia Soledad Fernández Jubín
Universidad de la República Uruguay
Escuela Nacional de Bellas Artes
Licenciatura en Danza Contemporánea
Teoría de la danza II
Noviembre 2018

Resumen

El candombe declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2009, es hoy un representante de la cultura Uruguaya. En ese transcurso el candombe fue mutando hacia la espectacularización. El público disfruta del show que se da bajo la lupa jurado, en consecuencia, se transforman modos, las causas y los porqués.

El candombe se reinventa, y que de no estar cuidadosamente cuidado, se desdibuja.

Ya desde el año 1500 comenzaron a arribar contra su voluntad estos originarios del gran arte, desposeídos de sus tierras, no así de sus costumbres lograron mantener gracias a la suerte de tener un poco más de libertad, que en otras regiones, su mítico ritual liberador, el cual les permitía esporádicamente ser ellos mismos, y reencontrarse de algún modo con los que fue su cuna, su tierra primitiva bajo un cielo de libertad. Que nos queda de aquel entonces es lo que se intentará descifrar.

Palabras clave

Candombe, origen, espectáculo, transformación.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo intenta reflexionar sobre los orígenes del Candombe, hasta el día del hoy, donde lo vemos como una fiesta popular, ya sea en las Lamadas o en el teatro, y a diferencia de lo que fueron sus comienzos aparece un factor decisivo, el concurso y todo lo que ello conlleva. Se intentará por lo tanto contextualizar el origen del candombe, para luego hacer una comparación del antes y después, en algunos de sus aspectos; en cuanto a instrumentos utilizados, a personajes típicos, y a coreografías. Dejando visualizar de un modo global, un cambio evidente.

Ya sea por la época y por el modo en el cual el Candombe sobrevivió, se entiende es necesaria su adaptación, y su redireccionalización, mas aun cuando es la cultura de la población Africana y sus descendientes quienes mantuvieron pura esta raíz. Pero cuando el Candombe se vuelve parte ya de la cultura local, del Montevideo Colonial, siguen apareciendo diferencias que logran en algunos casos separarlo de su esencia.

Rescata información valiosísima sobre como era el candombe en épocas de las colonias, valiosísima porque sabemos de ese entonces no encontramos o es muy poca la información que con autentica transparencia relate la vivencia de la época. Muchos materiales han desaparecido. Mas aun es difícil rescatar la información cuando queremos ver y analizar el punto de vista desde la perspectiva de lo que vivía la población afrodescendiente. Por lo general los relatos provienen mas desde ciertas fuerzas de poder que fueron trasendiendo, a causa de su status político y social. Sin embargo encontramos un poeta y compositor Uruguayo, Ruben Carambula que al igual que Pedro Figari y otros artistas, logran acercarnos de un modo fiel a lo que hoy en día nos han dejado como herencia, aquellos sujetos que despojados de sus tierras, expresaban a través de un grito de libertad el Candombe.

DE LOS ORIGENES

En el decir de Carambula(1966) el Candombe tiene su origen ancestral en Africa, más específicamente Bantú, otros autores como Leonardo Mendez en su libro

“Somos” afirman que los Africanos que fueron obligados a abandonar sus tierras pertenecían a más de 20 pueblos diferentes, entre ellos; Congo, Benguelas, Auzas, Museno, Mahi, Nagó, Carabalí, Monyolo, Mozambique, Carabalí y Lubolo

Para Carambula es una pantomima del Congo de la coronación de los Reyes, que imita algunas costumbres de los Reyes blancos, es así como vemos que dos costumbres que tienen religiones y culturas distintas; la tradición Europea y la tradición Afro se conjugan en una misma cosa dando en la unión de ambas el candombe.

La palabra puede que derive del sonido y la rítmica de los cantos de ese momento, igual que la palabra Tango, como también Candombe significa y encierra el conjunto de danzas afrodesendientes, con connotación religiosa en la época de la colonización(1 si nos basamos en Carambula(1966). Otros autores como Mendez(2013) afirman que es una palabra de origen Kimbundu “Ka’ ndombe”, significa, costumbres o danza de negros, o tambores.

En un primer momento según Carambula, se manifiesta lo afro puro- las danzas-rituales traídos de Africa(ceremonias, cantos de guerra, oraciones, gritos, contorsiones).

En un segundo momento afro- criollo, ya se empiezan a tamizar las características típicas, es aquí donde se forma el candombe, (así como sucedió en Brasil con la

Capoeira, los esclavos traen un acervo cultural el cual se manifiesta en la Capoeira, pero la Capoeira es Brasileña por lo que surge de factores que se fueron dando en la mistura con las costumbres de nativos, de la influencia de conquistadores Europeo y de los Africanos y su descendencia).

En cuanto a las etapas y momentos del candombe esta bueno destacar a modo de complementar lo anterior, que en el decir de Manuela Rodríguez(2007), refiere a tres momentos, en un comienzo el negro como manos de obra y como sujeto objetivable. En un segundo momento dicha población ya se comienza a organizar en Salas de Naciones, que asocio con el afro-criollismo mencionado por Carambula, y un tercer momento de autogestión, en el cual surgen las sociedades de ayuda mutua, las hermandades, y más tarde las Comparsas.

Según Carambula cuando lo afro se une a lo criollo es donde surge el Candombe, un ejemplo de los elementos que toma el negro de la cultura del blanco podría decirse que es la formación que realizan en la procesion, donde la alineación puede asociarse con un escuadron, otro ejemplo puede ser el acto mismo del ritual, que describen los relatos de la época donde que se encontraban el Rey y la Reina , al final de una alfombra roja, presenciando la ceremonia. En una repisa tres santos dos de ellos negros, San Baltazar y San Benito, el otro blanco, San Antonio. Aquí quizás podemos tomar la figura del Santo negro como el intento de la Iglesia Católica en llegar a esa población, con el objetivo Evangelizador. Como también se puede decir que la población Afro y su descendencia necesitaron incorporar este y otros tipos de elementos de la cultura criolla para poder realizar sus rituales y de ese modo camuflar sus creencias y costumbres.

Inclusive los mismos desfiles traían elementos de la cultura Europea como lo es “la Tarasca” una figura típica de la cultura española franquista.

Este tipo de acontecimientos se pueden rastrear en las actas del Cabildo, donde se referencia la presencia de población africana y su desendencia, en la procesión del Corpus Christi , por el año 1759 y 1760. Siembre bajo el permiso de la iglesia.

En cuanto a lo propio de la cultura Afro y a su mistura con la cultura criolla el siguiente autor relata:

Ayestaran (1978) "Existen, pues dos corrientes en el orden de la música afro-uruguaya, continuación la segunda de la primera. La inicial es secreta y está constituida por la danza ritual africana ;sólo conocida por los iniciados, sin trascendencia socializadora y desaparece cuando muere el último esclavo llegado del otro continente. Lá segunda es superficial —superficial en el sentido de su rápida y extendida afloración— y fuertemente colorida; en el siglo XVIII constituyó la Comparsa que acompañaba a la custodia en el festival de Corpus Christi, organizó luego la *blenda* ", "tango" "candombe", "chica", "bámbula", o "semba" que se bailaban entre la Navidad y el Día de Reyes alrededor del 1800 y se transformó por último en la comparsa de carnaval de las sociedades de negros, desde el 1870 hasta nuestros días"(p.147).

.El ritula se desarrollaba en la iglesia, en Las salas por lo general eran en viejas casonas, otras veces se realizaba en canchas al aire libre, y en la calle un lugar donde se desarrollo fue en el famoso Cubo de Sur, pasados los años los bailes se trasladaron a los conventillos ya entrados el SXX. Fue cuando las Salas de Naciones se comenzaron a organizar en Comparsas y en Sociedades de negros y Lubolos. Las primeras comparsa aparecen en 1867 "La raza Africana" y en 1870 " Pobres negros orientales". En 1978 época de dictadura, se mando demoler estos conventillos por estar en peligro de derrumbe, por lo que sus habitantes fueron trasladados a la periferia fue ahí cuando se expandio a otros lugares.

PERSONAJES TIPICOS ATRAVES DE LAS EPOCAS

Según Carambula

Candombe colonial

Rey

Corona de hojalata, capa roja, zapatos de hebilla con medallas en el pecho.

Reina

Corona de papel pintado, vestido almidonado, miriñaque, anillos dorados de piedra.

Ambas autoridades eran aplaudidas al llegar y ellos respondían con bendiciones.

Escobillero

Era el que comandaba la ceremonia, el director, llamado chicoba. Con su baston , símbolo de la herencia de los caciques africanos. Luego el baston cambia a una escoba, haciendo referencia a los vendedores de escoba de la época. El escobillero realizaba todo tipo de destrezas, es un personaje mágica que limpia las energías atreves del girar de la escoba por su cuerpo.

Este se viste con un taparrabo de cuero, del cual cuelgan cascabeles, campanitas, cintas multicolores y espejitos.

El granillero

“El curador” es otro más de los personajes típicos, representa al brujo de la tribu y con su maleta cargada de yuyos y gramillas curativas.

Viste una chaqueta larga hasta las rodillas, pantalón a rayas, galera alta, barba blanca, camina apoyándose en su bastón a paso tembleque.

La abuela negra

A pesar de su edad avanzada, baila simpáticamente con un paso particular y mueve el abanico. Puede estar acompañada también de una sombrilla de colores. Lleva un turbante en la cabeza y aros grandes.

Negros candomberos

Vestían pantalones cortos de tela rayada, un poncho o similar. Algunos negros y negras se presentaban más lujosos con prendas que sus amos les brindaban, los colores era algo que resaltaba en la vestimenta de las mujeres, y algunas joyas y prendedores. Algunos estaban descalzos

HOY EN DIA

Ya no figura la Reina y el Rey. El Escobillero permanece, al igual que el granillero. La abuela negra paso a ser la mama vieja. Las y los bailarines permanecen en el baile, solo que las mujeres llevan tacos. Se agrega el personaje de la Vedette de origen Europeo y se suman bailarines afro, en algunas comparsas.

En el desfile de las llamadas se agregan los porta trofeos, los portabanderas, y el porta estandarte.

La mayoría de los vestuarios se conserva.

En caso de el teatro, se suman instrumentos musicales, y voces con actores protagónicos y coristas.

INSTRUMENTOS ANTIGUAMENTE USADOS Y LA TRILOGIA DEL HOY

Tambores, marimbas, instrumentos de percusión antiguos en su mayoría Idiofonios, mazacallas, porongos, la huesera(hecha de huesos), idiofonos por frotación, palillos de caña tacuara. La base de todo eran los tambores, el Macu era el más grande. La marimba era el único que emitía melodía. Probablemente también usaban un instrumento llamado “Sanza” o “Quisache”, puramente Africano. Hoy en día solo se usan tres tambores el chico repique y piano, ya no se utiliza el bombo quizás por su peso y la dificultad de trasladarlo en las llamadas. Tampoco se utilizan tambores clavados(son muy pocos y pocas las comparsas que lo utilizan) lo que se usan son tensores, lo cuales ajustándolos con vueltas de tuercas ya quedan afinados.

COREOGRAFIA DE LOS ORIGENES A LA ACTUALIDAD

EL BAILE

Según el decir de Carambola, los pies de los bailarines no se despegaban del suelo, los pasos cortos y al ritmo del tambor eran acompañados con quiebres del cuerpo y zigzageos que formaban las figuras de la danza acompañados de un lento vaiven. Las manos y los pies también entraban en el baile, acompañando desde la expresión. En las caderas se observa una cadencia que hundía y sacaba el vientre. Lo único que no se realizaban eran saltos.

Coreografías:

“Entrada del cortejo”

Caracterizado por abrir la ceremonia, ya al compás de la música. La entrada, una estatua de San Benito el cual es llevado en los hombros, hasta el altar. Le siguen el Rey, la Reina, los Príncipes. Luego la caminata se desarrolla en filas por parejas las cuales van aplaudiendo, los instrumentistas cierran el cortejo para darle lugar a los personajes típicos de hoy en día; la gramilla, la Abuela Negra y el Escobillero

“La calle”

Instrumentistas se colocan a la derecha del Rey. Luego se forman dos filas de bailarines enfrentados hombres y mujeres a unos 3 metros. El escobero ordena que la música pare pide permiso al Rey para comenzar, exclamando en lengua afro; –Calunga gue!!

Y el coro responde – Oye ye yum bam be!

¡Calungam massunga, massunga é!!

“El encontronazo” Hombres y mujeres se juntan, avanzan llendo al choque retroceden un pasoy vuelven a avanzar, simulando un beso. Esto se repite tres veces y luego

cambian de lugar el hombre pasa por la derecha de la dama y se repiten los pasos anteriores.

“El escobillero”

Sale al centro de la calle al igual que la Abuela y el granillero. Realiza sus destrezas

El granillero se acerca a la abuela o a la mama vieja , con sus movimientos de tembleque colca la mano ne la frente y la observa, junta rodillas y separa sus pies en un movimiento que parece desencajarse.

“La conquista”

La primer pareja de la fila avanza hacia el centro, se simula un coqueteo la dama pega coletazos ignorando a su compañero, asi sucesivamente van por la calle hasta llegara al final de la fila.

“El paseo”

Se juntan las filas hasta formar una ronda. El hombre ofrece el brazo derecho a su compañera, para avanzar hacia los reyes cuando llegan a ellos le hacen una reverencia y siguen bailando.

“La contarmarcha”

El escobero grita -¡Guee! Y las parejas marchan en sentido contrario.

“La baraunda

El escobero marca el final de la danza con un grito-¡Oyé yé! Y los demás contestan - ¡Yum bam be!, ene ste momento la danza también llamada el entrevero ya es mas libre y desenfrenadaro .Segun Carambula:“En medio de esta vehemente locura colectiva, los

morenos-con ancestral animismo salvaje- llegan a una euforia física casi indescriptible, en vertiginosos giros, que son la catarsis-a la vez psíquica y física- dela raza”(p. 34).

Cuando el escobero observa que la danza llevo al punto exhaustivo grita ¡Guee! Y callan los instrumentos , es el fin.

Hoy día la danza esta representada en su mayoría por la presencia femenina no voy a describirlo pues observando el desfile de llamadas o en el teatro es apreciable hoy día.

Sin duda apunta hacia el espectáculo, lleno de colores y plumas,brillos y tacos que antes no existía, la danza se eleva y se despega del piso.

En el decir de Chabela Ramirez gran referente del Candombe, argumento mas aun la distancia del candombe ritual con el de hoy en día:

Chabela Ramirez(2015)

“Salgo siempre, sí, y a veces salgo con mucha bronca, con mucho dolor [...]

ese circo que se monta, siendo las llamadas una cosa mucho más simple,

que es la comunicación de un barrio al otro y es el afecto se convirtió en

algo tan absolutamente asqueroso, comercial, que competir siempre lo

tenemos que estar repitiendo: con el candombe se comparte no se compite,

no se debería, pero nadie lo va a escuchar” (p.130).

Del libro Patrimonio vivo del Uruguay rescato las siguientes citas:

Por lo menos [hay que] encarrilarlo un poco, porque se está yendo [...] lo

Quiéren hacer tan pomposo, tanto brillo, tanta cosa que se nos está yendo, se está yendo de los manos. (Carmen Rodríguez).

La llamada comenzó siendo

una tradición y se transformó en un negocio, entonces entiendo que el negocio tiene que ser de los que estamos en eso, no de cualquiera menos de nosotros, si yo toco durante cinco horas en una llamada, este, y todo el mundo gana, entiendo que el que más tiene que ganar principalmente Soy yo y si yo no gano nada ¿pa' qué toco entonces? ¿pa' que gane otro? No lo entiendo acá hoy por hoy en las llamadas todo el mundo gana menos nosotros, entonces no toco más. (Fernando «Lobo» Núñez).

CONCLUSIÓN

El Candombe de hoy en día es diferente a el tiempo de las Naciones ya no se practica solo los domingos ni de Navidad hasta el 6 de Enero, el Candombe del hoy se puede escuchar en cualquier barrio en todo el año. También podemos afirmar que el fin es otro que ha cambiado la manera en que se desarrolla, los toques los instrumentos, se han introducido personajes nuevos como lo es la Vedett típica figura de origen Europeo, como también en las típicas llamadas se han agregado el estandarte, las banderas, y los trofeos representados con lunas y estrellas. Ya no se estilaba venerar las deidades ni tampoco la utilización del encuentro comunitario con fines de ayuda mutua. Hoy día tanto en las llamadas como en los teatros y tablados barriales, el fin es la competencia y la espectacularización. Ante esto que nos queda de la esencia misma del candombe remoto si la danza, el toque, la visión global del espectáculo, o los tambores ya está sujeta a la opinión del ojo crítico, a la mirada juzgante, a la escala de puntuación que un jurado juzga en base a cual criterio mas allá de los ya mencionados. Entonces a pesar de ser una fiesta popular, donde la comunidad se junta a celebrar la herencia ancestral podemos decir que se mantiene la esencia? Hoy día observamos en algunos desfiles barriales la ausencia del ecobillero/a tan importante en los tiempos remotos. También se observan figuras como la de las Vedett inclusive en bailarinas, las cuales llevan impregnado en su cuerpo los canones de belleza típicos a la época en que vivimos, inclusive se suelen contratar a mujeres con cuerpos esculpados a la perfección a pesar de tener una danza mediocre. O también vemos en las llamadas comparsas llenas de plumas, se usaban plumas en aquel entonces o es una imitación al carnaval Brasileño? Con esto observamos que el Candombe for export vende y se vende a los grandes mercaderes de quien los compra y al ojo de los que el espectador desea ver, algo lindo, llamativo, exuberante, pero cual es la distancia que nos separa de la esencia que no debe

variar para no desdibujar lo que un día fue. Sin duda son muchos los factores que dieron con la variación a lo que es hoy en día esta gran fiesta popular

Es interesante analizar cómo de la competencia la práctica misma del Candombe se ve afectada y con esto su transmisión a próximos reproductores de la cultura. Cual es la escala que se utiliza para saber quién está más acertado, sin duda esto dependerá mucho de la mirada del jurado y su escala de puntuación, será que entra la subjetividad en juego, será quizás que los favoritismos existen, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos decir que dicha práctica al ser masificada, se impregna de los medios de comunicación el cual también juegan un papel fundamental en cuanto a transmisores y promotores de la cultura, pero es realmente esto cierto, más aun al ver en la televisión que las cámaras brindan mayor protagonismo a las Vedettes que a los propios personajes típicos, por ejemplo el Escobero/a muy pocas veces es filmado.

Entonces ¿qué nos queda del ritual, de los ancestros, de las verdaderas raíces? Cuando la masificación legitima estos modos, cuando los medios masivos priorizan más ciertas figuras.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Ayestaran, Lauro (1978) *El folklore musical Uruguayo*. Salto: Arbol.

Carámbula Ruben (1966) *EL CANDOMBE, Danza ritual pantomímica del folklore Afro-Rioplatense*. BsAs: Ricordi Americana S.A.

Méndez Leonardo (2013) *Somos*. Montevideo: Casa de la cultura Afro uruguayo.

Rodríguez Manuela (2007). Cuerpos femeninos en la danza del Candombe Montevideano. Tesis para Licenciatura. Facultad de Artes y Humanidades, Escuela de Antropología. Rosario

Ruiz Viviana(coord.)(2015)Patrimonio vivo del Uruguay Relevamiento del Candombe. Mec. Uruguay