

Co-funded by
the European Union

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un respaldo de los contenidos que reflejan únicamente las opiniones de los autores. La Comisión no se hace responsable de cualquier uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo

DOSIER DE EJEMPLOS DE BUENAS PRACTICAS

Erasmus+ program project

“THE NETWORK OF EUROPEAN BAGPIPERS”

El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) –conocimientos, prácticas y tradiciones de los ciudadanos europeos– es una parte esencial del patrimonio cultural común de Europa, quizás el más importante. Y la música tradicional es una de sus áreas más brillantes, populares y visibles.

Seis organizaciones de diferentes países europeos, unidas por objetivos similares (salvaguardar y promover una parte específica del PCI, la tradición de tocar y fabricar la gaita)) han unido fuerzas para fortalecer tanto la capacidad de su personal como de sus organizaciones y promover los conocimientos y habilidades de sus grupos objetivo, practicantes del PCI, en paralelo con los objetivos específicos del proyecto: promover actividades comunitarias más activas y la formación de una sociedad más inclusiva.

El objetivo principal del proyecto se logrará a través de diversas actividades del proyecto, implementando el proyecto de una manera diversa y efectiva: eventos de capacitación para el personal y los profesionales de los socios del proyecto en todos los países socios y varios materiales educativos (productos intelectuales) creados en el proyecto. También se prevén diferentes actividades para garantizar la difusión de los resultados del proyecto al mayor número posible de grupos objetivo y partes interesadas.

El proyecto creará una red europea de gaiteros, en la que participarán tanto las propias organizaciones asociadas como los profesionales del PCI, así como otras organizaciones de cooperación a nivel local y nacional, aumentando sus competencias en la educación no formal de adultos. El proyecto permitirá que personas de países europeos muy diferentes trabajen juntas, aumentando así su conciencia sobre el patrimonio cultural común de Europa y fortaleciendo su sentido de pertenencia a él, así como a sus comunidades.

Como socio asociado del proyecto también participa Białoruskie Kulturalno-Naukowe Centrum w Poznaniu, una organización de Polonia que representa la cultura tradicional bielorrusa.

La duración del proyecto es a partir del 01.09.2022. – 31.08.2024., presupuesto total 120 000 euros. El proyecto cuenta con el apoyo del Centro Nacional de Cultura de Letonia y la Comisión Nacional de Letonia para la UNESCO.

SOCIOS DEL PROYECTO

LETONIA

– socio coordinador del proyecto

Suiti Cultural Heritage Foundation

La Fundación del Patrimonio Cultural Suiti es una ONG establecida en 2013. Su objetivo es promover y desarrollar diferentes aspectos del patrimonio cultural Suiti que está incluido en la Lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO.

Herencia cultural intangible. La organización de diversas actividades educativas no formales para todos los grupos de edad (desde niños en edad preescolar hasta personas mayores) son el objetivo principal de las actividades de la fundación.

La gente de la región Suiti (alrededor de 2500 miembros) de todas las edades es un grupo objetivo directo de las actividades de la Fundación del Patrimonio Cultural Suiti. Una parte importante de los miembros de nuestra comunidad provienen de grupos social y/o económicamente desfavorecidos: personas mayores, desempleados y, especialmente, personas de zonas rurales remotas.

La ONG actúa en diversos campos de la cultura tradicional y obtiene financiación de diversos fondos para sus actividades. Se pone gran énfasis en la promoción y popularización del patrimonio cultural musical tradicional: se organizan talleres y conciertos de instrumentos musicales tradicionales, festivales de gaitas; Actividades de digitalización del patrimonio musical. La Fundación del Patrimonio Cultural Suiti organiza periódicamente conciertos y actuaciones en colaboración con grupos folclóricos locales: cantantes, bailarines folclóricos e instrumentistas.

La organización se dedica activamente a la investigación y divulgación del dialecto local, así como a diversas actividades para niños: publicaciones, eventos para familias con niños, etc. En los últimos años, la cooperación internacional se ha desarrollado cada vez más activamente.

Coopera y cuenta con el apoyo de varias organizaciones: en 2022 se firmó un memorando de cooperación entre las organizaciones de la región de Suiti y varias organizaciones a nivel local, regional y nacional.

La mayoría de los proyectos hasta la fecha han sido apoyados por el Fondo Estatal de Capital Cultural, fondos de la UE y municipios locales.

CROACIA

Centre of Croatian traditional instruments

El Centro de Instrumentos Tradicionales Croatas se creó en 2007 con el fin de investigar y recopilar conocimientos sobre cómo tocar y fabricar instrumentos tradicionales croatas. Nuestras principales actividades son organizar y realizar seminarios y talleres sobre tocar y fabricar instrumentos tradicionales, organizar festivales y conciertos, publicar textos, libros, materiales de audio y video de instrumentos tradicionales, establecer conexiones y cooperar con organizaciones extranjeras con intereses comunes.

Como parte de estas actividades, llevamos 14 años organizando un festival Internacional de Gaita. Organizamos y llevamos a cabo periódicamente seminarios y talleres sobre cómo tocar y fabricar instrumentos tradicionales en Croacia y en el extranjero. Hemos publicado dos libros (gaita croata - GAJDE y gaita croata - DUDE), tres DVD y dos CD. Mantenemos una muy buena cooperación con muchas instituciones culturales y grupos folclóricos. Todos nuestros proyectos cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura de Croacia.

Trabajamos con personas de todas las edades (tenemos talleres para niños de jardín de infantes, escuelas, estudiantes de universidades, personas mayores, talleres para educadores, profesores, profesores, miembros de sociedades folklóricas, etc.). En ocasiones tenemos talleres para personas con necesidades especiales (autismo y otros). En este proyecto, el grupo objetivo son los adultos que desean aprender a tocar o hacer gaitas y los músicos y fabricantes que desean compartir sus conocimientos y experiencias con otros.

ITALIA

Associazione
culturale
Multiethnica

Multiethnica es una asociación cultural con sede en Potenza, en la región de Basilicata, en el sur de Italia. Desde 1997 desarrolla proyectos culturales en el ámbito de la música en vivo y los festivales de música, fomentando la producción musical independiente y creando oportunidades para jóvenes músicos. También ha desarrollado el Open Sound Project, cuyo objetivo es crear un puente entre la música folk/tradicional y la escena musical contemporánea, creando una biblioteca de código abierto con sonidos tradicionales locales, utilizada por muchos productores, y promoviendo la interpretación de instrumentos folklóricos y música electrónica. En lo que respecta a la gestión de proyectos europeos, Multiethnica se puede definir como un recién llegado. Sin embargo, Multiethnica lleva más de 25 años trabajando con convocatorias financiadas con fondos regionales y nacionales. Participar en una asociación europea sería una experiencia agradable y valiosa para enriquecer el perfil de la organización y fortalecer nuestros métodos y prácticas.

Los estudiantes son comunidades que viven en una zona montañosa. Muchas actividades se realizarán en Val Sarmento, una parte aislada de la Basilicata, con instalaciones limitadas. Esta condición permitió preservar el patrimonio cultural y la tradición zampogna. El proyecto ofrecerá la oportunidad de conocer tradiciones similares de otras zonas europeas. Jóvenes músicos tradicionales de Basilicata.

El proyecto involucrará a músicos que vendrán a Val Sarmento desde diferentes territorios y compartirá experiencias con músicos provenientes de otros países europeos. Muchos jugadores también son artesanos, por lo que las actividades incluirán talleres de construcción.

ESPAÑA

Asociación Gaiteros
de Graus

Nuestro trabajo como organización jurídica comenzó en el año 2007 pero hasta entonces éramos los gaiteros locales. La última fotografía de los principales gaiteros de nuestra comarca fue tomada en nuestro pueblo en el año 1911. Cuando estos gaiteros desaparecieron empezaron a tocar gaiteros locales no profesionales.

No podemos entender nuestra tradición sin gaitas y gaiteros. En 1973 nuestras danzas tradicionales fueron declaradas tradición de interés turístico nacional. Trabajamos con el municipio y otras organizaciones locales para organizar eventos tradicionales. Actuamos en estos eventos declarados de Interés Turístico Nacional y cuidamos nuestras gaitas, nuestros cantos, nuestros bailes, nuestros disfraces.

Trabajamos duro para crear la especialidad de gaita en la escuela de música en 2010. Organizamos talleres sobre nuestra gaita, participamos y actuamos en eventos tradicionales locales, organizamos el festival Encuentro de Músicas Tradicionales del Pirineo y actuaciones tradicionales en otros pueblos. en nuestra región. En verano organizamos un taller de todo tipo de instrumentos musicales (guitarra, mandolina, violín, acordeón...) para acercarnos a nuestra música y bailes tradicionales. Hay dos tipos de talleres para adultos y niños.

Trabajamos con adultos y organizamos actividades para involucrar a los niños en las tradiciones y en el estudio y práctica de la gaita. Somos un pequeño grupo de unas 6 personas de 40 a 68 años que participamos en la organización de todos los proyectos pero en algunas actividades somos unos 20 gaiteros de entre 12 y 68 años.

Realizamos recursos y publicaciones para adultos y tenemos un proyecto para niños llamado "Pepa Chireta" para iniciar a los niños en la práctica de la gaita y otro proyecto basado en vídeos en Youtube llamado "mis amigos gaiteros" para presentar otras gaitas de Europa.

ESLOVAQUIA

Cech slovenských gajdosov

El objetivo del Gremio de Gaiteros Eslovacos es mantener, documentar, promover y desarrollar las tradiciones, el conocimiento, la artesanía y las habilidades artísticas asociadas con tocar y fabricar gaitas en relación con toda la tradición instrumental en Eslovaquia, así como con los aspectos sociales y culturales. fenómenos asociados a ellos, crear maestros, compañeros y aprendices del gremio condiciones favorables para sus actividades y actividades y ampliar su base principalmente a jóvenes y niños.

Para alcanzar este objetivo, el papel del gremio será, en particular:

1. crear un espacio para un contacto intensivo entre gaitas y productores de gaitas, así como para contactos con representantes de otras áreas de la cultura de la música folclórica tradicional con el objetivo de un intercambio mutuamente beneficioso de experiencias e información,
2. contribuir al mantenimiento de las oportunidades existentes y a la creación de nuevas oportunidades de tocar la gaita a través de conciertos, exposiciones y otras oportunidades para la autorrealización artística y profesional de los miembros del gremio,
3. difundir, desarrollar y promover la tradición de la gaita en el país y en el extranjero.

Los miembros del Gremio de Gaiteros Eslovacos pertenecen a una amplia variedad de profesiones. Docentes universitarios, científicos, analistas, directivos, empresarios, estudiantes y afiliados jubilados. El Gremio de Gaiteros Eslovacos está formado por 52 miembros.

GEORGIA

V. Sarajishvili
Tbilisi State
Conservatoire

El Conservatorio Estatal Vano Sarajishvili Tbilisi (<https://tsc.edu.ge/>) es un importante centro cultural y científico-educativo de Georgia. Desde el día de su fundación (1917) se ha convertido en uno de los principales centros culturales y educativos de Georgia.

El Conservatorio Estatal de Tbilisi tiene una tradición particularmente rica en el estudio del folclore.

El proyecto será implementado por el Centro Internacional de Investigación de Polifonía Tradicional del Conservatorio Estatal de Tbilisi (IRCTP).

El IRCTP se estableció en el Conservatorio Estatal de Tbilisi en 2003 con el apoyo de la UNESCO y etnomusicólogos de renombre mundial que participaron en el Primer Simposio Internacional sobre Polifonía Tradicional (2002). El Centro Internacional de Investigación de Polifonía Tradicional del Conservatorio es miembro de dos organizaciones internacionales: ESEM (Seminario Europeo de Etnomusicología) y ICTM (Consejo Internacional de Música Tradicional).

Los miembros del IRCTP tienen experiencia en gestión y financiación de proyectos durante muchos años; su principal actividad es organizar Simposios Internacionales sobre Polifonía Tradicional. Desde 2002 se han celebrado diez simposios, el undécimo simposio previsto para septiembre de 2022. Los simposios anteriores han acogido a más de 100 académicos extranjeros y georgianos y hasta 1.000 cantantes georgianos y extranjeros de canciones populares georgianas y mundiales de 20 países de todo el mundo; Publicadas y en el sitio web del Centro (www.polyphony.ge/; <http://symposium.polyphony.ge/>) están las actas y folletos de los simposios anteriores (los últimos 5 incluyen DVD).

Además, el Centro cuenta con amplios contactos internacionales, implementando constantemente proyectos tanto locales como internacionales.

BIELORRUSIA/ POLONIA

socio asociado

**Białoruskie
Kulturalno-Naukowe
Centrum w
Poznaniu**

Nuestra organización fue fundada con el objetivo de participar en varios proyectos que plantean el tema de la sociedad civil y las minorías. Nuestro alcance incluye temas como la protección de derechos, la difusión y protección de los derechos y libertades humanos, las libertades civiles y las actividades que apoyan el desarrollo de la democracia, la ciencia, la educación superior, la educación, la formación y la crianza, la cultura, el arte, la protección de los bienes culturales y nacionales. herencia. También actividades para la integración europea y el desarrollo de contactos y cooperación entre sociedades y actividades de apoyo al desarrollo de las comunidades y comunidades locales. Logramos estos objetivos organizando varios tipos de eventos, incluidas actividades informales de formación en educación de adultos relacionadas con la cultura tradicional.

Tenemos experiencia en la organización de conciertos, centrándonos especialmente en la música folclórica. Contamos con grabadora y discos musicales publicados. Algunos de nuestros proyectos estuvieron dedicados directamente a la gaita, su preservación, desarrollo y promoción.

Desde 2017 organizamos el "Festival de las Regiones Europeas de Gaitas en Bielorrusia, en Hlybokaje". El festival promueve la idea de integrar varias regiones gaitas de Europa mediante la organización de eventos comunes y el intercambio de experiencias.

Nuestro grupo objetivo es la minoría bielorrusa en Polonia que vive en la región de Podlasie. Queremos involucrarlos en el resurgimiento de la cultura de la gaita bielorrusa.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS

LETONIA

Suiti Cultural Heritage Foundation

**Recuperación de aptitudes
en el proceso interpretativo y
de construcción de gaitas
en la región de Suiti**

La información más antigua sobre los gaiteros Suiti data de mediados del siglo XIX: se menciona que en el verano de 1860, cuando el heredero al trono ruso, Alejandro II, visitó Liepāja, el grupo Suiti actuó para él con un elenco formado por 7 músicos tocando gaitas y 8 tocando cuernos de cabra.

A finales del siglo XIX, la gaita ya casi no se tocaba en ningún lugar de Letonia, presumiblemente superada por otros instrumentos. Sólo en la región de Suiti se encontraron los últimos gaiteros reales en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, hasta la década de 1950, aquí también desapareció por completo el toque de la gaita, durante más de 60 años.

El renacimiento de la gaita en la región de Suiti comenzó en enero de 2013, cuando el sacerdote de la iglesia católica romana de San Miguel de Alsunga, Andris Vasiļevskis, trajo las primeras gaitas a Alsunga. Aleta Lipsne comenzó a aprender el instrumento fabricado por Eduards Klints de forma autodidacta. Sin embargo, otros entusiastas locales también se interesaron por tocar la gaita. Y en 2014 se organizó un curso de gaita en Alsunga, dirigido por Eduards Klints. Para este curso se adquirieron dos instrumentos y fue organizado por la ONG local - Centro de Cultura Étnica Fundación Suiti.

Los gaiteros Suiti (3 gaiteros y 1 percusionista) tuvieron su primera actuación pública en junio de 2014, en el Festival Internacional de Gaitas de Alsunga.

Actualmente, ya hay un total de 12 gaiteros en Alsunga, y su número crece cada año.

En 2019-2020, Juris Lipsnis, líder del grupo folklórico "Suitu dūdenieki", también empezó a fabricar gaitas.

La familia Lipšņi: entusiastas de la tradición de la gaita en la región de Suiti

Aleta Lipsne, entusiasta de la cultura tradicional Suiti, también cantante del famoso grupo folclórico "Suitu sievas", fue la primera persona en la región de Suiti que aprendió a tocar la gaita en 2013. Al principio, aprendió a tocar la gaita ella sola, de manera autodidacta. Su formación profesional como músico fue muy útil en el proceso.

Sin embargo, la gaita la tocaban tradicionalmente los hombres y el marido de Aleta, Juris, también se interesó por ellas. Pero Juris no tenía educación musical ni experiencia práctica en el folclore tradicional. La formación impartida por Eduards Klints fue muy valiosa y a través del entrenamiento y la práctica constante aprendió a tocar el instrumento a buen nivel y se convirtió en el líder del grupo folclórico "Suitu dūdenieki" (gaiteros Suiti).

Como no había fabricantes de gaitas en la zona, pronto quedó claro que tenía que aprender a afinar, reparar y también fabricar las gaitas él mismo. Para aprender estas habilidades, Juris participó en un taller en Drabeši en 2017. Y en 2019/2020 implementó un proyecto similar en la región de Suiti cofinanciado por el Fondo de Capital Cultural del Estado. Bajo la dirección del maestro Uldis Austrīņš y con la ayuda de Juris Lipsnis, los participantes fabricaron un total de 7 gaitas.

Otra forma en que se populariza el toque de gaita en la región de Suiti es impartiendo clases magistrales en diversos eventos públicos, como los Suiti Craft Days y los Suiti Family Days. Gracias a la colaboración del grupo folclórico "Suitu dūdenieki" y la Fundación del Patrimonio Cultural Suiti, todos los interesados tienen la oportunidad de probar a tocar la gaita. Esto ha sido posible gracias al método creado por Juris Lipsnis: el alumno sostiene una bolsa de gaitas bajo el brazo y toca la partitura mientras el profesor sopla las gaitas con un tubo flexible. Estas medidas de higiene fueron especialmente importantes durante la pandemia.

En los últimos años, al menos entre 50 y 60 personas interesadas, no sólo locales, sino también visitantes de otros lugares de Letonia e incluso algunos invitados extranjeros, han aprendido a tocar la gaita en estas clases.

La familia Lipšņi es el núcleo de los gaiteros de Alsunga, participando en diversos eventos en la región de Suiti y en otras partes de Letonia y en el extranjero, y también popularizando el juego de la gaita en clases magistrales, talleres y otros lugares e inspirando a otros a preservar esta valiosa parte de patrimonio cultural tradicional.

El festival anual de gaiteros letones en la región de Suiti

El interés por tocar la gaita tradicional y fabricarla ha crecido rápidamente en toda Letonia en los últimos años. Tras la iniciativa de los gaiteros de Suiti, se inició una tradición en toda Letonia: a finales de mayo de 2018, los gaiteros de Suiti, junto con la ONG local – Fundación del Patrimonio Cultural Suiti en Alsunga, organizaron el primer encuentro de gaiteros letones en la región de Suiti, en el que participaron 16 gaiteros y 4 percusionistas.

El objetivo de este evento es reunir a gaiteros y maestros de toda Letonia para compartir experiencias y habilidades, así como aprender de experimentados especialistas en gaita letones y extranjeros.

Desde 2018, estos eventos se organizan cada año en la región de Suiti, atrayendo a conferenciantes y líderes de clases magistrales prácticas de Letonia y Estonia. Se ha establecido una buena cooperación con la especialista estonia y etnomusicóloga Leanne Barbo, así como valiosos conocimientos adquiridos con el profesor de la Universidad de Letonia Valdis Muktupāvels, el restaurador de la tradición de la gaita en Letonia, y otros.

En 2023 está previsto celebrar en la región de Suiti el sexto festival anual de gaiteros letones. Además de otras actividades, también está previsto crear una pequeña exposición sobre la historia y la restauración de la gaita en la región de Suiti.

Photos by: Juris Lipsnis, Dzintars Leja

CROACIA **Centre of Croatian traditional instruments**

Reconstrucción y restauración de antiguos instrumentos musicales tradicionales.

Croacia es extremadamente rica en instrumentos musicales antiguos y tradicionales, especialmente instrumentos musicales tipo gaita, de los que hay al menos una docena de tipos diferentes. Muchos de ellos desaparecieron en la segunda mitad del siglo XX y ya nadie sabía cómo hacerlos ni tocarlos. Sólo hubo algunos ejemplares en museos y algunas grabaciones de audio de reproductores antiguos. Estas informaciones tan valiosas sirvieron especialmente a los instrumentos tradicionales tipo gaita de “cuatro y cinco voces”. Se supone que los croatas trajeron instrumentos musicales de este tipo a estas regiones cuando emigraron en los siglos VII y VIII. En el siglo XIX y principios del XX, había muchos gaiteros en algunas partes de Croacia continental, y estos instrumentos eran una parte importante de la vida de la gente. Algunos de esos viejos gaiteros (como Marko Križan del área de Bjelovar) todavía hoy son mencionados como excelentes músicos y compositores.

Gracias a Stjepan Večković, muchos instrumentos musicales olvidados han sido reconstruidos y resucitados, especialmente las gaitas de “cuatro y cinco voces”. Fue extremadamente difícil reconstruir las técnicas de interpretación basándose sólo en unas pocas grabaciones de audio originales. Hoy en día ya hay varios músicos jóvenes que tocan muy bien estos instrumentos.

Seminarios sobre cómo tocar y fabricar instrumentos musicales tradicionales.

El Centro de Instrumentos Tradicionales Croatas organiza y celebra cada año una serie de seminarios sobre cómo tocar y fabricar instrumentos musicales tradicionales, especialmente la gaita. Los seminarios se llevan a cabo en toda Croacia y son de gran ayuda para las sociedades culturales y artísticas locales. Es importante señalar que muchos instrumentos musicales tradicionales casi han desaparecido y estos seminarios son de gran ayuda para preservar estos instrumentos musicales y aplicarlos en el escenario. Hasta el momento, han participado en los seminarios más de 1.000 estudiantes de distintas edades, especialmente jóvenes. Los estudiantes aprenden técnicas básicas y avanzadas para tocar la gaita y otros instrumentos musicales, cómo afinar y mantener la gaita y técnicas de fabricación antiguas y modernas. Durante el año se celebran al menos diez seminarios que cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura y Medios de Comunicación de la República de Croacia.

Festival internacional de gaitas en Croacia

Desde 2007, el Centro de Instrumentos Tradicionales Croatas organiza el Festival Internacional de Gaita con el objetivo de promover y popularizar el uso de la gaita. El festival se celebra todos los años en otoño y dura de tres a siete días. Las sedes del festival son la ciudad capital de Zagreb y varias ciudades más pequeñas (Mihovljan, Belec, Gospić, Bjelovar). El objetivo del festival es animar a los jóvenes músicos a preservar la tradición de tocar la gaita. Como parte del festival también se realizan talleres de gaita.

Las temáticas del festival son diferentes cada año. Unas veces hay gaitas solistas, otras pequeños grupos musicales y orquestas más grandes, y los más interesantes eran conciertos dedicados a mujeres que tocan la gaita. Además de la gaita, en los conciertos se presentan muchos otros instrumentos musicales tradicionales, lo que hace que el festival sea atractivo tanto para los intérpretes como para el público. El gran valor del festival es que los gaiteros se conozcan e intercambien experiencias no sólo en la interpretación sino también en la fabricación y conservación de la gaita.

Hasta el momento, en el festival han actuado gaiteros y grupos musicales de los siguientes países: Colombia, México, Ghana, Japón, Irlanda, Escocia, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, República Checa, España, Bielorrusia, Suecia, Alemania, Austria, Italia, Grecia, Hungría, Eslovenia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria y Croacia.

Foto di: Stjepan Večković

ITALIA

Asociación cultural multiétnica

La tradición de la gaita en Basilicata: zampogna a chiave y surdulina

Las gaitas son muy comunes en la región de Basilicata, en el sur de Italia, especialmente en la zona del Parque Nacional Monte Pollino; también están presentes en los valles de Sarmiento Sinni, Noce y Agri.

Los dos tipos de gaita presentes en esta zona, son la surdulina y la zampogna a chiave; son el instrumento musical folclórico más importante de Basilicata y uno de los más relevantes de la tradición folclórica italiana en su conjunto; por el alto número de intérpretes aún activos en la región, la presencia de varios talleres de construcción, así como por la particularidad del sonido y los repertorios musicales.

Hoy en día estos instrumentos siguen utilizándose, como ocurría antaño, en contextos rurales, especialmente durante las fiestas y las procesiones religiosas. Su música sigue la antigua forma tradicional de transmisión, donde la escucha, la memoria y la imitación siguen desempeñando un papel crucial.

La zampogna a chiave se compone de dos clarines cónicos y dos bordones cilíndricos de diferente longitud, insertados en un bloque de madera; éste está conectado a una bolsa realizada con piel entera de cabra; Tiene un soplador a través del cual el intérprete insufla el aire. Los clarines y bordones de la zampogna a chiave se componen de dos piezas; los de los

clarines (cuerpo y campana) se fijan con una rosca, mientras que los de los bordones son móviles y deslizantes para poder afinarse fácilmente. El clarín izquierdo de la zampogna tiene una llave de metal (chiave) para poder cerrar el último agujero, de donde deriva el nombre del instrumento. La zampogna a chiave puede ser de diferentes tamaños, desde unos 50 cm de longitud hasta 2 metros.

La surdulina es de menor tamaño, con los dos clarines cilíndricos de la misma longitud fabricados con una sola pieza de madera, y los dos bordones cilíndricos compuestos por dos piezas correderas; la surdulina también tiene una bolsa de piel de cabra.

Además del tamaño, la diferencia sustancial entre la zampogna a chiave y la surdulina está en las cañas: el primero usa cañas dobles, y constituye, desde la organología, un doble oboe con dos bordones; el segundo usa cañas simples en los clarines (como el clarinete) y en los bordones.

Tanto la zampogna como la surdulina se utilizan especialmente como instrumento solista; tocan música rápida para bailar o música lenta durante las procesiones religiosas; además, pueden tocar para apoyar el canto. Pueden tocar también junto con otros instrumentos, especialmente la pandereta, llamado tamburello; es común en la música folclórica italiana y toca el ritmo de los bailes.

En esta zona también está presente la ciaramella, también conocida en Italia como oboe popolare (oboe popular). Es un instrumento cónico de doble lengüeta que toca junto con la zampogna a chiave; normalmente la ciaramella toca las melodías, mientras que la zampogna proporciona el acompañamiento.

Construyendo instrumentos.

La construcción de la gaita, especialmente de la zampogna a chiave, requiere una habilidad específica y un equipo compuesto por un torno, un taladro y escariadores.

En la construcción de la zampogna a chiave se utilizan diferentes tipos de madera. Una de las combinaciones de madera más frecuentes es utilizar arce para el taco, olivo para el cuerpo de los clarines (ya que no absorbe la humedad del aliento) y cerezo o arce para las campanas.

Para la construcción, el fabricante parte de la madera seleccionada, la corta a la longitud deseada y la divide en cuatro partes. Posteriormente, después de haber cortado las piezas de madera, estas se desbastan y se trabajan en el torno para darles una forma precisa. El agujero cilíndrico de los bordones se realiza en el torno con una broca, mientras que el agujero cónico de los punteros se obtiene con un escariador especial; el tamaño de los agujeros puede variar y esto afecta la afinación del instrumento.

Las cañas son el componente más delicado de la zampogna a chiave. La construcción de las cañas se realiza con caña (Arundo donax): se parte una versión internodal en tres partes, y de cada parte se obtiene una caña. La longitud de las cañas determina la afinación.

Las partes superiores de las cañas están alisadas en forma de uña. el hueco interno, canalón, si es muy profundo, determina un sonido más grave. Se inserta una ramita circular entre las dos partes de la caña y luego se ata con una cuerda.

Para realizar el boto se suele utilizar una piel de cabra completa. El cuero se curte con sal o con sulfato de cobre. Luego se introduce el bloque de la zampogna en el cuello de la bolsa, el soplador en la pata delantera derecha, mientras se anuda la izquierda para evitar que se escape el aire.

Fabricar la pequeña surdulina es más fácil; debido a su pequeño tamaño, también se puede fabricar con cuchillos. Las cañas simples están hechas con caña. El boto se hace siempre con una piel de cabra entera y se monta del mismo modo que la zampogna.

Un encuentro musical de zampoñistas: el festival Madonna di Pollino

En la zona del Monte Pollino, en Basilicata, las principales reuniones de músicos eran -y siguen siendo hoy en día- algunas importantes peregrinaciones religiosas: la fiesta de la Virgen del Pollino es la principal. La fiesta es en honor a la patrona de la zona, la Virgen María. Todos los devotos de la región peregrinan para adorar a la Virgen, en el santuario construido en la montaña, a más de 1500 metros de altitud, en el territorio de San Severino Lucano. Aquí la Virgen, según una leyenda local, apareció en el siglo XVIII en una cueva.

El festival Pollino tiene tres fases.

El primero tiene lugar el primer fin de semana de junio; La estatua de la Virgen María procedente del pueblo de S. Severino Lucano es llevada al santuario, acompañada de una procesión que dura un día entero y recorre todos los pueblos del valle. Mientras tanto hay música y baile continuo, con muchos gaiteros, y se reparte comida y bebida.

La segunda fase tiene lugar en la montaña los viernes y sábados anteriores al primer domingo de julio. El santuario es

tomado por cientos de peregrinos, que duermen al aire libre al menos una noche; hay procesiones, vigiliias, cantos y bailes, con zampogne, organetti (acordeón diatónico) y tamburelli tocando continuamente y creando el paisaje sonoro típico de este evento.

La tercera y última fase se produce durante el segundo fin de semana de septiembre, comenzando con una vigilia el sábado por la noche en el santuario, seguida de una larga procesión, que completa el ciclo trayendo a la Virgen de regreso a S. Severino acompañada del sonido de la zampoña. El momento principal de la fiesta, relevante también para las tradiciones musicales, es la segunda, en julio, cuando cientos de peregrinos de diferentes regiones vienen a participar en la montaña. Entre ellos, un gran número de músicos y sobre todo gaiteros.

El festival Pollino es una oportunidad fantástica para escuchar una tradición viva de la zampogna en Italia. Durante estos eventos también se realiza la transmisión de repertorios musicales desde los intérpretes mayores a los jóvenes músicos; Además, los fabricantes traen y venden sus instrumentos.

El Festival Pollino es uno de los momentos más importantes en Italia para observar y escuchar una tradición musical aún activa. Es un caso único y con el tiempo ha sido estudiado por diversos investigadores. El festival representa un importante momento de encuentro entre intérpretes de zampogne, organetto y tamburello. Músicos de diferentes generaciones, procedentes de diferentes pueblos y regiones, se reúnen durante unos días de forma informal y crean una comunidad musical especial. Por tanto, el festival representa un momento clave para la conservación de la música de los instrumentos folclóricos.

Un relato célebre de este festival, centrado en la importante presencia musical, ya fue escrito por el escritor y viajero Norman Douglas, hace un siglo:

“Es un gran picnic en honor a la Virgen. Dos mil personas están acampadas alrededor de la capilla, en medio de un formidable ejército de burros y mulas cuyos rebuznos se mezclan con la música pastoral de cañas y gaitas, gaitas de dos clases, la común de Calabria y la de Basílica, mucho más grande y con una base resonante. clave, que pronto dejará de existir. [...] En todas partes hay imágenes de grupos de bailarines que se entregan a la medida de los viejos campesinos, la pecorara, al son de las gaitas: una especie de tarantela recatada, el hombre haciendo cabriolas con actitudes faunísticas de invitación y chasqueando dedos, su pareja evadiendo los

avances con los ojos bajos. [...] La noche no da tregua; al contrario, el estrépito se vuelve más vivo que nunca; los fuegos brillan intensamente en el prado y bajo los árboles; los bailarines están incansables, los gaiteros con sus pulmones descarados no muestran signos de agotamiento”. (Norman Douglas. 1926. Old Calabria. Martin Secker. Londres. págs. 151-153.)

Aún hoy una visita al festival Pollino, además del aspecto religioso, representa una experiencia que permite revivir la situación descrita por Douglas; esto como testimonio de una tradición musical que se ha mantenido viva e inalterable a lo largo del tiempo.

• Referencias:

- Scaldaferrì N., (2005), *La zampogna in Basilicata*. In Gioielli M., *La Zampogna, gli aerofoni a sacco in Italia, vol. II*, Cosmo Iannone Editore, Isernia.
- Scaldaferrì N., (2022), *The Bagpipes in the Mount Pollino Area (Southern Italy)*. In Morgenstern U., Ahmedaja A., *Playing Multipart Music Solo and Ensemble Traditions in Europe*, European Voices IV, Böhlau Verlag, Vienna.
- Mirizzi F., (2005) *Le vie del sacro in Basilicata, Mondo Basilicata n.5*, pp-37-40.

• Photos (Archive Nicola Scaldaferrì):

- *Músico y constructor artesano Quirino Valvano con una surdulina, hecha por él mismo.*
- *Músico y constructor artesano Quirino Valvano con una zampogna a chiave, hecha por él mismo.*
- *Madonna del Pollino: Domenico Miraglia (organetto) y Giuseppe Salamone (zampogna a chiave) tocando delante de la estatua de la Virgen Maria durante la procesion.*

ESPAÑA

Asociación
Gaiteros
de Graus

GAITAS Y TRADICIONES: LAS FIESTAS DE GRAUS

Ribagorza es una comarca rica en tradiciones, con una fuerte identidad cultural, que lucha contra el paso de los años. Instrumentos ancestrales como la gaita han sido sustituidos por otros más modernos y su música también ha cambiado, adaptándose a los nuevos tiempos. Sus celebraciones ancestrales, marcadas por un componente ritual de carácter religioso, también se han adaptado a una nueva forma de vida marcada por la despoblación de los Pirineos.

Si bien la mayoría de pueblos de Ribagorza consiguen mantener parte de sus fiestas tradicionales y sus danzas rituales, Graus es el paradigma de la Fiesta donde se mezclan tradiciones religiosas y paganas.

El 12 de septiembre, a la hora de vísperas, llegan los Gaiteros. Son recibidos en el puente medieval por todas las autoridades de la localidad (civiles y religiosas) y la población de Graus. Al entrar en el pueblo por la Puerta de Barbastro suena la primera de las melodías denominada "Entrada de la Gaita". Una mezcla de olores a pólvora y albahaca invade todo el pueblo. La fiesta ha

comenzado y no se puede entender sin la presencia de los gaiteros.

Interpretan melodías de carácter íntimo y ritual, acompañando cantos dedicados a nuestros Santos Patronos. En la concurrida iglesia de San Miguel un gaitero toca la "Albada", mientras los disparos de los trabucos llenan todo el ambiente de un fuerte olor a pólvora.

La gaita y los gaiteros son el centro de la "Fiesta". Participan en las procesiones religiosas y tocan las melodías del "Dance" (baile tradicional de espadas) en la "Plaza Mayor", llena de gente esperando ver a los danzantes interpretando las danzas tradicionales de Graus que sólo pueden verse dos veces al año: los días 13 y 14 de septiembre.

Otros actos como la "Pllega" que recorre las calles de Graus para recoger donativos para la Cofradía del Santo Cristo, antiguamente encargada de costear las fiestas, o el canto de las Albas durante la madrugada del 15 de septiembre, son acompañados por los Gaiteros que se convierten en figura imprescindible para el desarrollo de las Fiestas de Graus que fueron declaradas de Interés Turístico Nacional en 1973.

Fabricación de instrumentos: Gaita de Boto, Trompa de Ribagorza y Clarí.

La gaita es el instrumento más representativo de nuestro territorio pero como ocurre en otros lugares, el conjunto formado por oboe y gaita también se puede encontrar en Ribagorza. Recordamos a los "Gaiters de Casserres" y vemos un grupo formado por una Gaita de Boto (gaita aragonesa) y dos "Trompas de Ribagorza" (oboe tradicional de Ribagorza). Aunque la tradición sólo cesó unos años durante la Guerra Civil, nuestras gaitas desaparecieron, y en 1945 fueron sustituidas por otras gaitas, que eran las gaitas gallegas. Por este motivo, pudimos encontrar la gaita gallega en nuestro folklore, ya que nuestros instrumentos autóctonos ya no se fabricaban ni tocaban.

Fue en los años 80 cuando se inició un proceso de recuperación de nuestros instrumentos y se trabajó en la investigación de nuestra gaita, la Gaita de Boto. Marcel Gaztellu, fabricante de instrumentos de Tarbes, lo estudió y trazó los planos a partir de la gaita encontrada en Bestué. En 1990 se reintrodujeron en Graus y los gaiteros volvieron a tocar los antiguos instrumentos que se tocaban en la sierra de Ribagorza. Por otro lado, nuestro oboe más carismático, la Trompa de Ribagorza, siguió en el olvido hasta que se encontró una copia en una casa de Graus, y años después apareció otra copia de este instrumento. En 1991, Mariano Pascual fue el encargado de iniciar el proceso de recuperación para completar la pieza que faltaba a los Gaiteros de Caserres y recuperar el instrumento. A falta de constructores que pudieran realizar un estudio organológico, se puso en contacto con los luthiers del Conservatorio Occitano de Toulouse. Allí Claude Romero y Bernat Desblanc realizaron algunas primeras copias. Los artesanos locales, Miguel Ferrer y más tarde Sergi Llena, continuaron fabricando nuestra gaita y nuestro oboe.

Mariano Pascual y Sergi Llena han continuado la investigación sobre los instrumentos perdidos, los que tocaban los pastores y se los hacían ellos mismos. En noviembre de 2022 presentaron el estudio de recuperación del "Clarí", instrumento tradicional extendido por el valle del río Isábena.

Tradicionalmente, nuestros instrumentos están vinculados a nuestra tierra, sus recursos, sus materiales. La madera es procedente de nuestros bosques y las más utilizadas en nuestros instrumentos son el boj, el olivo y el almendro.

El cuerno de vaca, el hueso o el estaño son otros materiales que se utilizan como elementos decorativos que refuerzan las partes más débiles del instrumento, como ocurre en nuestras casas, iglesias... También encontramos grabados símbolos solares de protección en nuestros instrumentos y otros elementos como la piel de serpiente, considerada un animal mágico y esotérico, que confiere a nuestras gaitas un carácter místico.

La característica que da personalidad a nuestras gaitas es el vestido. Tras la muerte de la hija de un gaitero y debido a la añoranza y tristeza que sentía, puso su vestido en su gaita. Al tocar el instrumento sentía que era su hija la que cantaba y podía tenerla en brazos. Esta historia se extendió por Aragón y otros gaiteros empezaron a poner vestidos a sus instrumentos. Nunca sabremos si esta triste historia es cierta, pero cuando la contamos nos emocionamos pensando en ese gaitero.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

En un mundo globalizado donde todo va muy rápido, debemos detenernos un momento, respirar y pensar más allá de lo inmediato. ¿Quién seguirá la tradición cuando nosotros no podamos? Nuestros jóvenes son el resultado de una nueva era digital donde tenemos un mundo completamente nuevo en nuestras manos, donde es posible llegar a miles de personas que se encuentran a cientos de kilómetros de distancia simplemente con aplicaciones y un teléfono. Podemos ver la tendencia hacia la uniformidad en muchos aspectos de nuestra vida: la moda, la música que escuchamos...

Sin embargo, nuestras nuevas generaciones están cada vez más desconectadas de su entorno vital, olvidan todo lo que las une a la tierra que habitan y se pierden todos los rituales y tradiciones. Y este es un problema que trasciende fronteras como hemos podido comprobar con compañeros de otros países.

En Ribagorza (Aragón) hemos puesto en marcha varios proyectos para difundir y promover la música tradicional y el conocimiento de nuestras tradiciones entre los más jóvenes y nuestros adolescentes. Hemos trabajado con la escuela, hemos introducido instrumentos tradicionales en la escuela de música y hemos realizado cursos intensivos de música tradicional en diferentes áreas y con diferentes perfiles. En todas las actividades programadas nos hemos marcado objetivos y conceptos que van más allá de la práctica de la gaita. Los conceptos musicales están muy ligados a otros conceptos de carácter lingüístico, geográfico, histórico...

Foto di: Sergi Llena, Pili Tedó, José Manuel Betato

Proyecto Pepa Chireta

Según Sergi Llena Mur, creador del proyecto, era de vital importancia crear estímulos visuales que pudieran romper con los esquemas establecidos. Allí nació Pepa Chireta, una niña que quería ser gaitera. Pepa se acordó de los viejos gaiteros que tocaban preciosas melodías con sus gaitas y recorrió los Pirineos en busca de instrumentos y canciones. Se creó un espectáculo para realizar en los colegios con actividades complementarias y poder dar a conocer nuestros instrumentos y tradiciones. El título del CD es "Pepa Chireta: música, bailes y otras historietas", con el que se editó la versión del concierto dedicada a un público familiar.

Realizamos un trabajo más específico en el ámbito musical con talleres de música tradicional donde niños y adolescentes ponen en práctica sus conocimientos musicales con su instrumento para vivir una nueva experiencia con la música tradicional del Pirineo.

Un último desafío fue introducir instrumentos tradicionales en las escuelas de música. Para ello era necesaria una propuesta pedagógica. Debe ser atractivo y capaz de cumplir los objetivos deseados de acercar la música y los instrumentos tradicionales a los más pequeños. Disponer de instrumentos adaptados a manos pequeñas fue vital para el éxito de la implementación de estos nuevos instrumentos en las escuelas de música.

Mis amigos gaiteros

Nuestra amiga Pepa Chireta viaja por el Pirineo y otros territorios buscando instrumentos y melodías, haciendo nuevos amigos. "Mis amigos gaiteros" es un nuevo proyecto de Sergi Llena Mur que empezó durante el confinamiento. Se trata de una colección de vídeos disponibles en YouTube, donde gaiteros de toda Europa explican sus instrumentos e interpretan algunas de sus melodías. En los vídeos podemos descubrir algunas curiosidades de sus países, conocer sus zonas geográficas y escuchar los diferentes idiomas que se hablan en Europa. Todo ello va acompañado de ilustraciones de los diferentes gaiteros en una colección de merchandising (bolsos, camisetas, tazas...) que ha sido creada con el objetivo de visualizar el magnífico mundo de la gaita.

ESLOVAQUIA

Cech slovenskych gajdosov

La cultura de la gaita eslovaca y la UNESCO

El 2 de diciembre de 2015, la gaita y la cultura de la gaita eslovaca se añadieron a la prestigiosa Lista del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

Como resultado de la inscripción en la Lista, está aumentando ligeramente el interés de los jóvenes por tocar la gaita. Los gaiteros tienen varias oportunidades de presentación permanente en festivales de gaitas regulares y eventos y festivales folclóricos ocasionales.

Después de la inscripción, los conjuntos folclóricos y toda la comunidad folclórica comenzaron a prestar más atención a la gaita y las danzas de gaita, lo que generó nuevas oportunidades para la presentación de la cultura de la gaita, especialmente las danzas y la música instrumental.

Entre los conjuntos folclóricos que beben de la tradición gaita podemos mencionar a FS Ponitran, que ha presentado varios programas, una parte importante de los cuales fue con gaita. SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív/Compañía Estatal de Danza Tradicional de Eslovaquia), un conjunto de danza profesional, también ha incluido varias interpretaciones instrumentales de gaita en su repertorio, que llevaron la cultura de la gaita a los escenarios teatrales más reconocidos de Eslovaquia.

La cultura de la gaita es un elemento muy importante en Eslovaquia para la comunidad de personas que se preocupan por mantener la singularidad y las características de las expresiones folclóricas, que se entienden como un signo que identifica a las personas y costumbres de esta zona.

La adición a la lista aumentó el respeto por este elemento. Los municipios en los que existe esta tradición intentan mantenerla y desarrollarla. El respeto por la gaita en la comunidad folclórica ha crecido y la gaita aparece en todos los festivales importantes. Los conjuntos y grupos folclóricos también intentan utilizar este elemento si tienen la oportunidad.

Festival Gajdošské fašiangy

Una de las primeras y hasta hoy una de las más importantes actividades del Gremio de Gaiteros Eslovacos es organizar el festival “Gajdošské Fašiangy”. Este festival existe desde hace 36 años. Los objetivos del festival son los siguientes:

- Centrarse en la generación joven. Antes del festival, los niños en las escuelas locales reciben educación sobre la gaita y las tradiciones como parte de su proceso educativo. El festival también ofrece oportunidades para que actúen jóvenes gaiteros
- Punto de encuentro de gaiteros y artesanos eslovacos. La mayoría de gaiteros y artesanos eslovacos se reúnen en este festival y en una asamblea general del Gremio de Gaiteros Eslovacos, por lo que se mantiene la comunidad, se comparten las mejores prácticas, etc. También talleres esporádicos centrados en los temas mencionados.
- Preservación de la tradición. Sobre la asamblea general del Gremio de Gaiteros Eslovacos se debaten las nuevas tendencias en la tradición y nuevos retos para la tradición, como tocar con otros gaiteros o en una banda, lo que supone un riesgo para el desarrollo de un estilo propio. Como resultado, surgió un concepto de competencia en la interpretación entre gaiteros.

Acercándonos a la cultura de la gaita a través de publicaciones

Recopilar, preservar información sobre la cultura de la gaita y presentarla a consumidores contemporáneos de una manera atractiva es un método probado para atraer a los recién llegados más cerca de la cultura de la gaita. Estas son algunas de las últimas publicaciones que ofrecen ideas sobre la cultura de la gaita de la región de Nitra en Eslovaquia occidental.

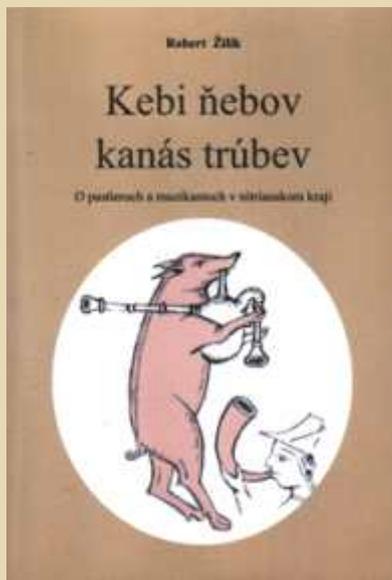
Libro "Kebi ňebov kanás trúbev" de Robert Žilík.

El autor revela una tradición de 300 años de pastoreo de cerdos, ovejas y otros animales. Por primera vez, el lector tiene la oportunidad de conocer los artículos de los pastores de 1718 en el estado del Conde Huňady. A través de las memorias del autor, como de los cuentos del autor y leyendas, el lector puede percibir el mundo de los pastores, la vida en las antiguas granjas y relatos supersticiosos de fenómenos mitológicos (brujería, gaitas mágicas...).

La tradición de la gaita en nuestra región de Nitra se presenta en el libro con texto e imágenes en referencia a 60 gaiteros. Este hecho nos sitúa entre las regiones gaiteras más importantes de Eslovaquia. Reproducciones artísticas de galerías eslovacas, que se pueden encontrar en la publicación, refuerzan la idea de pastores y músicos en el pasado. El autor hace un homenaje a los portadores de las tradiciones musicales (una gran lista de gente). En el capítulo "Cómo descubrimos a los gaitero's", el autor describe tanto la historia y cómo podemos volver a los valores de nuestros antepasados. En la última parte del libro, el lector encontrará hasta 90 canciones (partituras, muchas de ellas para gaita) con letras originales, las cuales servirán para difundir nuestra cultura musical folklórica.

La publicación "Kebi ňebou kanás trúbeu" está destinada a los amantes de la historia, la etnografía, folkloristas, a las escuelas como parte de la educación en la cultura regional, así como para la presentación de los pueblos por parte de las autoridades municipales, instalaciones culturales y turísticas. El autor quiere educar o entretener al lector con su información, pero sobre todo elevar la conciencia histórica y cultural de los jóvenes y ciudadanos mayores de la región de Nitra.

Como reacción a esta publicación el gaitero Tomáš Blažek decidió grabar el CD, "Un gaitero pasea por el pueblo". El contenido del CD abarca varios tipos de unidades musicales llamadas runda (rondas) que son imágenes de varios eventos de la vida e aldeanos, cenas con baile, Navidad, carnavales, guerras, bailes, etc. Las canciones presentan las melodías de las gaitas de la Región de Nitra y también de otros instrumentos tradicionales.

Innovazione

En los últimos años en Eslovaquia hemos notado un aumento del interés en aprender a tocar la gaita, principalmente entre niños y jóvenes. Sin embargo, a menudo el precio de las gaitas nuevas es demasiado alto para un principiante, y no todo el mundo tiene la oportunidad de pedir prestado el instrumento. Vemos hacer gaitas para principiantes con impresoras 3D como una de las formas de hacer gaitas más asequibles. Este intento incluye la creación de un modelo 3D de gaitas y el uso de impresión 3D tipo FFF, que puede reducir los costes de producción. Es necesario mencionar que el objetivo de este método de producción no reemplaza el instrumento de madera clásico tradicional, sino que saca al mercado una versión más accesible para principiantes para poder iniciarse en la interpretación del instrumento. Los experimentos que se han hecho hasta ahora, podríamos observar que las partes impresas en 3D de las gaitas pueden tocar como las clásicas gaitas de madera, pero el color del sonido es significativamente diferente.

Fotos de: Miso Veselsky

GEORGIA

V. Sarajshvili Tbilisi State Conservatoire (Georgia)

Gaita georgiana: Gudastviri solía difundirse en Kartli, Racha, Adjara (donde se llama Chiboni), Meskheti (donde se llama Tulum) y Pshavi. Se diferencian entre sí por el timbre, la capacidad/tamaño del bota y el número de agujeros en los dos tubos. Hoy en día, esta tradición instrumental se conserva principalmente en dos regiones de Georgia: Adjara y Racha.

Gaita de Adjaran

La actuación de Chiboni es una parte orgánica de la vida tradicional de Adjara, la región suroeste de Georgia. Antiguamente este instrumento siempre acompañaba las reuniones festivas comunitarias. En él se interpretaban principalmente melodías de baile. Algunos de los artistas de Chiboni bailan mientras tocan la música. Por regla general, el estatus de Mechibone – intérprete de Chiboni – significaba el dominio del instrumento, el conocimiento práctico de su fabricación. Esta era a menudo una tradición familiar y transmitida de padres a hijos. En las últimas décadas, el número de artistas de Chiboni en Adjara ha disminuido. Aunque personas de diferentes edades todavía tocan el Chiboni, cada vez menos personas poseen la capacidad para hacerlo y, en su mayoría, pertenecen a la generación mayor.

Murad Tavartkiladze (nacido en 1961) es el virtuoso representante de la tradición Adjaran Chiboni. Todavía vive y trabaja en su pueblo natal Kokotauri del municipio de Keda. Tavartkiladze relaciona el deseo de interpretar a Chiboni con un recuerdo de la infancia. El joven quedó muy impresionado por la actuación conjunta de su padre, Merdial Tavartkiladze, y Vaso Iremadze, un famoso maestro de este instrumento en el pasado. Su primer maestro Chiboni fue su padre y más tarde Vaso Iremadze. Murad, de 14 años, ya dominaba la técnica de tocar el Chiboni y en la misma época estudió la fabricación de este instrumento.

Murad Tavartkiladze es ingeniero de construcción, aunque su vida y obra están relacionadas principalmente con Chiboni. En este sentido, ha adquirido una rica experiencia: en diferentes años actuó en el conjunto coreográfico de la escuela VET de Batumi, en el conjunto "Fesvebi" del municipio de Keda, en el grupo de bailarines Khorumi de la aldea de Tshkomoris; Trabajó como profesor de chiboni en el Conjunto de Danza y Canción del Estado de Georgia "Erision". Todavía enseña a estudiantes en Keda. También a aquellas personas que acuden a él desde diferentes partes de Georgia y diferentes países del mundo. La mayoría de sus instrumentos los compran extranjeros. Según señala, con el tiempo llegó a elaborar más de 300 Chibonis.

Murad Tavartkiladze es un representante típico de esta tradición con su conocimiento heredado, que incluye el dominio del instrumento junto con la interpretación. Además de compartir conocimientos y experiencias con jóvenes interesados, promueve este instrumento participando en conciertos folclóricos, festivales y proyectos locales e internacionales.

Gaita de Racha

El Khorumi es una danza de guerra que se originó en la región de Guria/Adjara.

Racha, una región montañosa del oeste de Georgia, era famosa por su tradición de gaita en el pasado, llamada en georgiano Mestvireoba. Según los datos, en el siglo XIX esta región contaba con numerosos gaiteros. Llevaban principalmente una vida errante y su ámbito de actividad a veces iba más allá de las fronteras de Georgia. Mestvireoba se basa en una fuerte tradición de maestro-aprendizaje. Un adolescente de entre 12 y 15 años fue asignado a un maestro famoso y, con el paso de los años, el aprendiz adquirió de él habilidades profesionales. Los mestvires eran participantes indispensables en las reuniones festivas. Usaron a Gudastviri no como instrumento solista, sino como acompañamiento de la canción. En el siglo XX, esta tradición comenzó a debilitarse y, gradualmente, los casos de ejecución de Gudastviri se volvieron raros. El actual movimiento de recuperación de la tradición de Racha Gudastviri está relacionado con dos jóvenes músicos: Tornike Skhiereli y Levan Berelidze.

Tornike Skhiereli (nacido en 1989) se ha interesado desde la infancia por la música tradicional georgiana: canciones e instrumentos polifónicos. Su interés se vio reforzado por el ambiente folclórico que reinaba en su familia y en su pueblo natal a finales de los años 1990.

Tornike se graduó en el Giorgi Mtatsmindeli Chant College (Tbilisi), donde dominó la profesión de director de coro de canciones y cantos populares. Paralelamente a sus estudios, regresaba a menudo a Racha para coleccionar ejemplos de música folclórica. También se interesó por la tecnología de fabricación de instrumentos tradicionales y buscó información entre los portadores de las tradiciones y en la literatura científica.

Después de completar sus estudios, Tornike regresó a Racha. Desde 2016 trabaja como profesor en la Escuela de Canto del Centro Estatal de Folclore en el municipio de Oni. Es líder de conjuntos folclóricos – "Sagalobeli" y "Dziriani" – con repertorio musical folclórico de Racha. Toca todos los instrumentos repartidos en Racha, incluido Gudastviri.

En 2022, con el apoyo financiero del Ministerio de Cultura, Deportes y Juventud de Georgia, Tornike Skhiereli fundó una escuela de maestros-aprendices de la fabricación tradicional de Chianuri y Gudastviri en el municipio de Oni. En el marco del proyecto, se organizaron espacios de trabajo con equipos e inventarios necesarios para la producción de instrumentos. Además de fabricar instrumentos, los aprendices también aprenden a tocar. A menudo organiza talleres para extranjeros en Racha y en el extranjero. Tornike Skhiereli, como intérprete y como profesora, intenta contribuir a la restauración, preservación y popularización de la decadente tradición de Racha Gudastviri.

Mestvire – intérprete de Gudastviri, gaitero. Mestvireoba – tradición de interpretación de gaita. Instrumento de arco de dos cuerdas tipo viola de Racha.

Levan Berelidze (nacido en 1990) se crió en una familia conocida en Racha por sus ricas tradiciones musicales. El canto polifónico georgiano y los instrumentos tradicionales han ocupado un lugar destacado en su vida desde la infancia. Sus padres, hermano, hijos y sobrinos cantan y tocan varios instrumentos.

Poco después del nacimiento de Levan, su familia se mudó a la ciudad industrial de Rustavi, bastante lejos de Racha, donde vivió hasta 2016. Levan se graduó en el Giorgi Mtatsmindeli Chant College (Tbilisi), donde dominó la profesión de director de coro de canciones y cantos populares. En 2016, Levan Berelidze regresó con su hermano mayor a su Racha natal. A partir de este período dirige el coro de canto de la catedral de Nikortsinda; es docente de la Escuela de Canto del Centro Estatal de Folklore del municipio de Ambrolauri; Dirige el conjunto de la familia Berelidze, presentado por tres generaciones de su familia.

Levan Berelidze se interesó por Gudastviri en 2011. Decidió aprender a tocar este instrumento y las reglas de su fabricación con los antiguos intérpretes de Gudastviri que aún viven en Racha y Kartli.

Hoy en día, junto con otros instrumentos musicales (Chianuri y Daira) característicos de Racha, Levan intenta continuar la tradición instrumental de la región. Su repertorio incluye ejemplos restaurados de antiguas grabaciones sonoras, que interpreta durante conciertos y festivales, y de esta manera populariza a Racha Gudastviri entre los oyentes georgianos y extranjeros.

Fotos de: *Centro internazionale di ricerca sulla polifonia tradizionale*

POLONIA / BIELORRUSIA

**Białoruskie Kulturalno-Naukowe Centrum
w Poznaniu**

Hlybokaye, Bielorrusia

"Dudarki Rej" es un festival internacional de regiones europeas de gaita que encarna nuestras mejores prácticas en el resurgimiento de las tradiciones locales de gaita. Fundado en 2017, es el primero de su tipo y se centra en integrar regiones de gaita de toda Europa, a diferencia de otros festivales que se concentran en países específicos. Como la mayoría de las tradiciones europeas son fenómenos locales, regionales y no nacionales, la tarea de "Dudarki Rej" es unir estas regiones y fortalecer su cooperación resaltando su potencial regional y la singularidad de sus tradiciones de gaita. Más allá de su celebración de la música de gaita, el festival tiene un significado cultural como plataforma para promover el intercambio cultural y el entendimiento entre diferentes regiones unidas por una historia compartida de la gaita. Participantes de diferentes partes de Europa, amantes de la gaita y tradiciones culturales únicas, se reúnen para aprender unos de otros, compartir su música e historias y construir relaciones que trascienden fronteras.

Las mejores prácticas del festival están conectadas y sostenidas por el evento. La primera práctica es la recuperación anual de un artefacto importante, ya sea haciendo una copia de una pieza de gaita local conocida o creando arte único inspirado en la tradición de la gaita. Por ejemplo, el festival recuperó la gaita más antigua de 1849 creando una copia exacta del instrumento basándose en el original, que se encontraba almacenado en el extranjero. El conjunto fue presentado oficialmente durante el festival, atrayendo la atención de los medios locales y estatales. El set también se tocó durante el festival y luego se guardó en el museo local.

Además, cada año se anima a los artistas locales profesionales y aficionados a representar la historia de la gaita en las técnicas que elijan, como pintura, corte de papel, arcilla, paja y más. Su arte se presenta a los visitantes del festival y se utiliza en los logotipos del festival y otros productos visuales. Cada año, se imprime un libro, folleto, mapa o postal con nuevos hallazgos sobre las tradiciones locales de gaita.

La gaita bielorrusa más antigua que se conserva es la de Vieracieji (distrito de Hlybokaye) del año 1849. Foto de Vital Voranau

Recuerdos del festival. Foto de Vital Voranau

La segunda mejor práctica es la participación de instituciones y organizaciones locales. El festival intenta involucrar cada año a más instituciones y organizaciones locales, como escuelas de música, escuelas de arte, museos de historia y etnografía, bibliotecas locales, propietarios de negocios, hoteles, propietarios de tiendas de souvenirs, fabricantes de alimentos locales y comunidades religiosas. Este compromiso permite a las personas aprender sobre la tradición y al mismo tiempo ganar nuevos socios que estén dispuestos a gastar dinero en el festival, con la posibilidad de publicitar sus negocios.

Foto Uladzimir Skrabatun

La tercera mejor práctica es dedicar cada festival a un gaitero en particular o a una persona que haya tenido alguna influencia en la preservación de la tradición gaitera local. El festival tampoco se centra únicamente en la ciudad de Hlybokaye, sino que pretende abarcar e involucrar a tantas comunidades locales como sea posible, especialmente pueblos con infraestructura cultural, como casas de cultura local. Estas comunidades suelen estar dispuestas a albergar eventos de la lista de festivales y están ansiosas por participar en cualquier evento cultural.

En conclusión, las mejores prácticas del festival "Dudarki Rej" resaltan su éxito en la promoción del intercambio cultural y el entendimiento entre diferentes regiones unidas por una historia compartida de la gaita. El enfoque del festival en la integración de regiones de gaitas de toda Europa, la recuperación de artefactos importantes, la participación de instituciones y organizaciones locales y la dedicación a gaiteros o personas particulares que tuvieron alguna influencia en la preservación de la tradición de la gaita local, han contribuido a la importancia del festival más allá de la celebración de la música de gaita. Todas las actividades y lugares importantes de las tradiciones gaiteras del distrito están marcados en un mapa interactivo a disposición del público.

⁴ https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_vjWqVxDK50th2Cm8WCujtD2CLj5zzAh

Associated partners:
Latvian National Centre for Culture
www.suitunovads.lv
and Latvian National Commission for UNESCO

Socios asociados:
Centro Nacional de Cultura de Letonia y
Comisión Nacional de Letonia para la UNESCO

Latvijas Nacionālais
kultūras centrs

unesco

Latvijas
Nacionālā komisija