

LA RUMBA CRIOLLA EN EL FOLCLOR FRESNENSE

Elaborado por:

JUAN CARLOS MIRANDA
MARIA BEATRIZ PEÑA DE ARBELAEZ
MARIA ORFFA VALENCIA SALAZAR
SALVIA AMPARO ORDÓÑEZ DE RONDAN

Docentes investigadores

Especialistas en Educación en Arte y Folclor

Universidad El Bosque

Fresno, 1999

1. PRESENTACION

Fresno posee orgullosamente un enorme legado musical y coreográfico: LA RUMBA CRIOLLA. Este ritmo y baile reconocido y valorado a nivel nacional e Internacional ostenta el rótulo de: "hecho en Fresno".

Sin embargo, la nueva generación fresnense desconoce o subvalora la Rumbo Criolla. Por esto, hemos elaborado esta publicación en donde se recogen todos los aspectos relacionados con éste ritmo de manera que los docentes y distintos entes promotores de la cultura, puedan tener una herramienta completa para comunicar a los jóvenes y la población de Fresno en general de manera que se logre fomentar y conservar lo Rumbo Criolla como elemento de Identificación coreografías del folclor fermentes.

2. OBJETIVOS

Motivar a las instituciones educativas para que conserven y fomenten en las nuevas generaciones La "rumba criolla" y como expresión coreográfica y musical del folclore fresnense.

Exaltar la vida y obra musical de un hijo de Fresno: Milciades Garavito Wheeler, creador de la Rumba Criolla

3. EL FOLCLOR FRESNENSE

El folclor de esta región del Norte del Tolima y especialmente de Fresno está definitivamente enmarcado dentro de los parámetros de la zona paisa y con un gran peso de lo campesino porque este pueblo ha sido eminentemente rural. La corriente venida de Antioquia trae sus costumbres, saberes y expresiones musicales y dan císticas a al vez que toda una riqueza de oralidad en lo referente a leyendas, cuentos, etc.

Hoy en día en la zona rural los mayores conservan muchas retahílas, trovas, copias, décimas, etc. transmitidas como dicen ellos a través de las meriendas que se hacían en las noches.

El acento con que hablan los pobladores es muy paisa, aunque no tan sonsonetado como en Antioquía. Dentro U habla cotidiana se usan dichos antioqueños.

El vestuario campesino se ha caracterizado por faldas y delantales largos, muchas enaguas, corpiños y mamelucos; en los hombres, pantalón oscuro y hubo presencia en las primeras décadas de este siglo del murríel (bolsa de cuero), más no el carriel de numerosos compartimientos; porque el colono que se desplazó a esta zona era pobre y venía buscando tierras para explotaciones mineras.

La franela rosada de manga larga tuvo vigencia en la época de la arriería y como prenda de labor, por eso la usan algunas Danzas en sus proyecciones coreográficas.

En cuanto a comida los frijoles son de consumo popular aunque varía la manera de prepararlos frente a los antioqueños, por cuanto en estas regiones ha sido costumbre complementarlos con plátano, cidra o coles y son más claros o aguados esto dicen que por las dificultades que en los primeros tiempos de la colonización había para cultivar y producir comida, entonces había que hacerlos rendir.

Los campesinos tenían un plato típico que lo llamaban comida "gurriada" cuando era con carne de cacería en este caso de gurre. Preparaban también una comida guisada llamada "macumas" la cual extraían del corazón de la palma de iraca. También es común el llamado "sancocho azul", que o no tiene carne o se prepara con carne curada.

Las fiestas religiosas siempre han congregado una gran cantidad de feligreses, como la de la Virgen del Carmen y la de Ascensión, en torno a la cual se hacen peregrinaciones al Santuario del Señor de la Ermita en la ciudad de Mariquita.

Lo Danzario y musical se centra en el pasillo de origen antioqueño y caldense, encontrándose también otros aires. En la zona campesina se interpretan muchos pasillos que son anónimos como "Los canarios".

Hacia la cuenca del río Guarinó existe una región muy rica en expresiones folclóricas, lo más importante es la presencia de grupos espontáneos que trabajan estas disciplinas, con un gran gesto y amor por lo que hacen.

Investigadores de la región ya han adelantado trabajos de recuperación de estas expresiones y las están confrontando con otros trabajos, encontrando hasta ahora la presencia de algunos elementos sólo en esta zona. Ejemplos de lo anterior sería el "Turumbis tumbis" pasillo del folclor fresnense investigado en la zona del Tablazo corregimiento de Fresno, Vereda San Bernardo.

Los investigadores central su origen en los sitios en donde no era posible tener músicos y la gente producía sonidos con los cuales hacían la música. "Hoy ya dicen: Toquemos o bailemos Turumbis tumbis".

Sobre la rumba la zona de Betania tiene la presencia de esta expresión, dicen los mayores, que hace más de 80 años. Entre las más bailadas estaba "Mi suegro me dijo si"

de la cual se conserva su letra, pero la gente sobre su melodía le acomodaban variedad de letras.

Se conserva una rumba muy valiosa que los lugareños llaman "La rumba voliada" y que ha sido trabajada por investigadores locales. Es supremamente alegre, la interpreta con un sentimiento festivo y picaresco el grupo "aires de mi región" y se baila muy caderiada. La más ejecutada y bailada es «El gallo de Susanita» anónima de más de 80 años.

Se podría decir que el folclor de Fresno está en una etapa de recuperación, gracias a los trabajos de pacientes investigadores del folclor como el maestro Edison Franco Ferro, quien está construyendo identidad con sus trabajos y proyecciones coreográficas para las Danzas folclóricas de Fresno.

A nivel de la zona urbana la generalidad de la gente gusta del Sanjuanero y algo de Rajaleñas, pero la mayor identidad es la paisa procedente de Caldas, que ha logrado entrar a la cultura popular campesina, tomar vigencia y enriquecerse con elementos del medio sin que se desvirtúe su esencia y realidad a la que corresponde.

4. LA RUMBA CRIOLLA

4.1 ORIGEN

El término "Rumba" proviene de una expresión que Significa "convidar" y "compartir". Su origen proviene de la cultura flamenca, en donde inicialmente se practicaba el baile individual y poco a poco los bailarines comenzaron a invitar a los demás para que se unieran al baile dando lugar a la "Rumba Flamenca".

Esta llega a América en el proceso de colonización de los españoles, adentrándose inicialmente en las Antillas en donde en medio de la combinación de culturas mestiza y con la inclusión de algunos elementos afro, se cambia el término "convidar" por "jolgorio" que significa "disfrute", y se genera una rumba propia manifestada de dos maneras diferentes:

Una rumba rural, que era cantada y Danzada

Una rumba urbana, instrumental y algunas veces cantada.

De esta manera se origina la Rumba Cubana, que a principios de este siglo toma gran fuerza, haciéndose famosa con el florecimiento de un grupo de bailarinas que adquirieron gran fama en su época como Mataste.

Esta Rumba Cubana tuvo algunas modificaciones a lo largo de los años respecto a la rumba flamenca, a tal punto que perdió totalmente su similitud en la instrumentación y conservó únicamente su métrica.

Al mismo tiempo que esto sucedía en Cuba, en Colombia existía también una modificación de la Rumba Flamenca traída por los españoles a la que se le denomina aún "Rumba Vieja", la cual se conoce desde los comienzos del Siglo XVIII, que tenía algunos ritmos similares a un bambuco acelerado.

A principios del Siglo XX y con la llegada del Cine a Colombia, más exactamente a través de la fuerte influencia que tuvo el cine mexicano en esta época en nuestro país, se dio a conocer la Rumba Cubana con sus famosas bailarinas, las cuales se fueron haciendo conocer inicialmente en la clase alta, sonando en fiestas de salones elitistas y posteriormente se fue popularizando a través de la radio.

Poco a poco, estos ritmos pegajosos fueron siendo asumidos por compositores colombianos que comenzaron a crear sus propias letras y piezas musicales, dando lugar al surgimiento de la Rumba Criolla en diferentes regiones del país.

4.2 TIPOS DE RUMBA CRIOLLA. EN COLOMBIA

La Rumba Criolla es un ritmo conocido y producido a nivel nacional, donde se destacan las siguientes regiones en las cuales es muy conocida:

La Rumba Antioqueña, que posee una métrica de 4/4 y se encuentra influenciada directamente por la Rumba Cubana, que tiene fuerte representación en los municipios de Bello y Girardota, entre otros.

La Rumba Cundi-Boyacense, con una métrica de 3/4 con un alto impacto en el sector rural, siendo el segundo ritmo de más fuerza después del torbellino y con dos tendencias como son la Rumba Campesina y la Rumba Guasca.

La Rumba Criolla Tolimense, con una métrica de 6/8 y algunas influencias del bambuco, fue iniciada por Milciades Garavito hacia la década del 20 en el Municipio de Fresno, la cual comenzó inicialmente como música urbana, de salón elitista y poco a poco pasó a salón popular, extendiéndose finalmente a la zona rural en donde en medio de la autenticidad del campesino adquirió características propias en sus vestuarios y coreografía.

4.3 INDUMENTARIA DE LA RUMBA CRIOLLA

Existen dos tendencias de indumentaria para el baile de la Rumba Criolla que varía según el grupo social en donde se realiza el baile.

El vestuario de la zona urbana, generalmente comercial y elitista está caracterizado por la influencia del color negro, compuesto de faldones largos y anchos, blusa amplia, un chal negro y un sombrero del mismo color. Predominan los vestidos elaborados y la uniformidad.

En el sector campesino (zona rural), los trajes se caracterizan por su colorido con tonos vivos de la naturaleza, generalmente el vestido dominguero y desuniformado del campesino, constituye una expresión de baile libre de todo tipo de formalismos. Algunas veces puede ir acompañado del delantal largo, típico de la montaña.

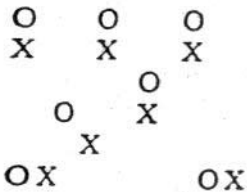
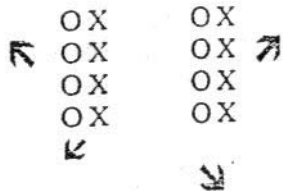
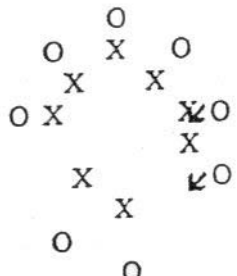
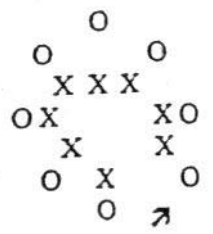
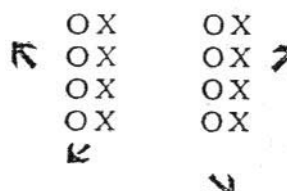
4.4 COREOGRAFÍA

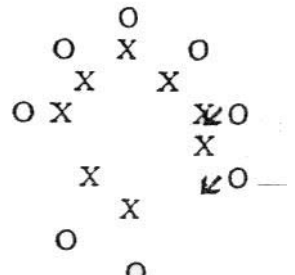
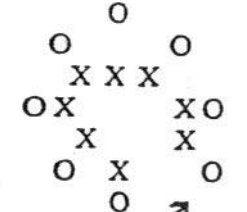
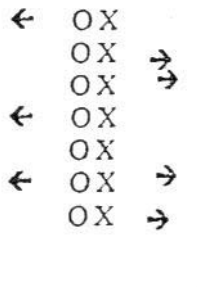
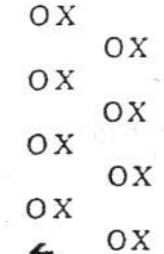
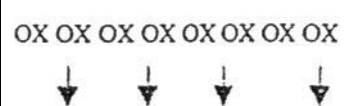
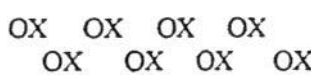
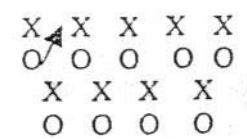
Así se baila la Rumba Criolla:

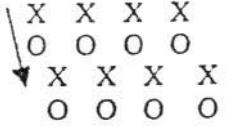
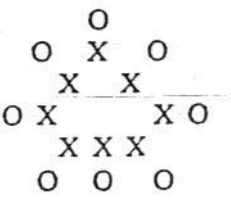
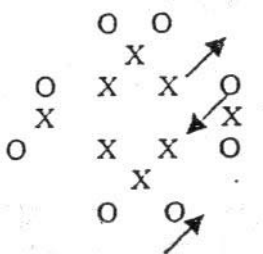
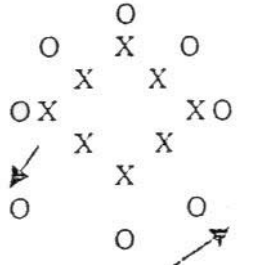
SE PRENDIÓ LA RUMBA

X: Hombre

O Mujeres

	<p>Los bailarines se encuentran ubicados en diferentes partes del escenario.</p>
	<p>Sale un hombre y dice compadres bailemos una rumba y empiezan a bailar.</p>
	<p>Hacen dos filas bailando y salen cogidos de la mano a hacer un círculo cada grupo y se intercalan.</p>
	<p>Giran alrededor de j pareja y dan vueltas en el puesto con la falda cubierta.</p>
	<p>Se cogen por la cintura y baila en el puesto 4 tiempos y se desplazan a cambiar de pareja. Salen hacen una vuelta y forman una filas.</p>
	<p>Hacen dos filas bailando y salen cogidos de la mano a hacer un círculo cada grupo y se intercalan.</p>

	<p>Giran alrededor del parejo y dan vueltas en el puesto con la falda cubierta.</p>
	<p>Se cogen por la cintura y baila en el puesto 4 tiempos y se desplazan a cambiar de pareja. Salen hacen una vuelta y forman una filas.</p>
	<p>Se intercalan cambiando de fila</p>
	<p>Cambian de puestos marcando 4 tiempos en el puesto y salen cogidos por la cintura.</p>
	<p>Salen hacen hilera y suben los pares.</p>
	<p>Pasan las mujeres al frente del hombre dan una vuelta y giran.</p>
	

	<p>El hombre da una vuelta alrededor de la mujer y gira al frente de ella.</p>
	<p>Salen hacen círculo.</p>
	<p>Marcan 4 tiempos y salen los hombres, entran las mujeres, gritan ¡Qué viva la rumba!</p>
	<p>Dan una vuelta en el Círculo cogidos y dando vueltas salen del escenario</p>

FIN

4.5 LAS RUMBAS MAS CONOCIDAS

Mariquiteña	Milciades Garavito
Que vivan los novios	Emilio Sierra
La Loca Margarita	Milciades Garavito
Trago a los Músicos	Milciades Garavito
Pedacito de Cielo	Victor Julio Churuguaco
La Pascua	Jorge Ariza
Campesina de mi amor	Antonio Silva Gómez
La Turca	Ismael Enrique Rincón
El Gallo de Susanita	Rumba Voliada anónimo
Tapetusa	Milciades Garativo

La Trepadora	Milciades Garavito
La Polvareda	Milciades Garabito
Arrímale algo	Milciades Garavito

5; LA RUMBA CRIOLLA EN. FRESNO

El término "rumba" significa "convidar" y "compartir"; su origen proviene de la cultura flamenca en donde inicialmente se practicaba el baile individual y poco a poco los bailarines comenzaron a invitar a los demás para que se unieran al baile, dando lugar a la Rumba Flamenca".

Llego a América por el proceso colonización española, adentrándose en las Antillas en donde en medio de la combinación de culturas mestizas y con la inclusión de algunos elementos al m, se cambia el término, "convidar" por "jolgorio" que significa "disfrute" y se genera una rumba propia que se manifiesta de dos maneras diferentes; una rural cantada y Danzada y una urbana instrumentada y algunas veces cantada.

De esta manera se origina la "Rumba cubana" que a principios de este siglo toma una gran fuerza, Ésta rumba sufrió algunas modificaciones a lo largo de los años, por procesos de fusión, con respecto a la flamenca a tal punto que perdió su similitud en la instrumentación y conservó únicamente su métrica.

La "Rumba flamenca" también fue traída por los españoles a territorio de la Nueva Granada y sufrió grandes modificaciones de acuerdo al medio y se convirtió en. la llamada Rumba viaja la cual se conoce desde comienzos del siglo XVIII y tenía algunos ritmos similares a un bambuco acelerado.

A principios del siglo XX y con la generalización de la radio y el cine llegó la "Rumba cubana" a Colombia situándose inicialmente en las clases altas y sonando en fiestas de salones elitistas y popularizándose a través de la radio.

Poco a poco estos ritmos pegajosos fueron siendo asumidos por compositores colombianos que comenzaron crear sus propias composiciones dando lugar al surgimiento de la "Rumba criolla" en diferentes regiones del país.

La rumba criolla tolimense con una métrica .de 6/8 y algunas influencias del bambuco fue dada a conocer por Milciades Garavito Wheeler.

Hacia la década de los años 20 en el municipio de Fresno como también en Bogotá y otras regiones de Cundinamarca., comenzó como música urbana: y de salón elitista y poco a poco pasó a salón popular extendiéndose finalmente a la zona rural, donde el campesino le ha dado el tinte propio.

Se puede decir que la "Rumba criolla" entró a la cultura popular tanto urbana como rural, donde se ha enriquecido especialmente en lo que respecta a trajes y ejecución musical. El baile ha estado presente en las celebraciones familiares de tipo popular como matrimonios, fiestas, etc. siendo signo de algo muy festivo en el momento de su ejecución.

Actualmente existen varios grupos musicales en la zona campesina que son empíricos y tienen una técnica folclórica propia e innata y quienes interpretan rumbas como "Mi suegro me dijo sí" y una rumba vieja anónima llamada "El gallo de Susanita" (actualmente en investigación). Todavía en la zona del campo se amenizan las fiestas con música de cuerda.

6. MILCIADES GARAVITO WHEELER - SU VIDA Y OBRA

Hallar ejemplos de vocación artística no es algo fuera de lo común. Pero si además de la simple vocación logran asociarse la calidad y el genio, ya es otro cantar, como en el caso de la familia Garavito Troncoso.

De esta musicalísima familia fueron Don Milciades Garabito Sierra, natural de Gachalá (Cundinamarca) y Doña Inés Wheeler de Fresno (Tolima). Ambos sintieron devoción por la música: Ella interpretaba con propiedad la guitarra. El fue un destacado compositor autor de mazurcas, polcas, marchas y entre ellas obras tradicionales colombianas, la Danza "Caprichos de ella" y de los bambucos "Villetano" " Buscarruidos", "Inesita", "Fiestas En Gacheta" "Así Eres Tú".

Hijos de Milciades Garavito Sierra e Inés Wheeler fueron: Milciades, Julio, Herberto, Alfonso, Celmira, Inés y Carmen familia inclinada completamente por la vocación hacia la música.

El padre murió a la edad de 72 años, el 16 de marzo de 1.941. Además de músico, fue director de bandas, compositor, maestro de escuela, personero, alcalde y se distinguió siempre por su trato ameno y excelente humor.

Junto con sus hijos mayores fundó en 1.920 en Honda, la famosa orquesta Garavito, en cuyo repertorio inicial figuran composiciones suyas y algunas de su hijo Milciades.

Tras la muerte del padre, sus hijos Milciades, Julio y Alfonso, reorganizaron la orquesta que actuó especialmente en programas radiales sobretodo en la Radiodifusora Nacional y en Nuevo Mundo.

La Orquesta Garavito, básicamente se componía de piano (su mejor pianista fue Rafael Cabral), violín (Alfonso Garavito), flauta (Milciades Garavito hijo), trompeta (Herberto Garavito) y bajo (Julio Garavito). El nombre completo de la agrupación descrita es quinteto. Sin embargo, debido a las magníficas instrumentaciones que realizaba Milciades hijo a través de la radio daba la sensación de que se trataba de una verdadera orquesta.

Las hermanas Garavito en curioso duelo con sus hermanos, organizaron hacia 1.940 el llamado conjunto de las hermanas Garavito entre cuyas obras figuran: "Tolima Mi Tierra Amada" (guabina), "La guabina de los Celos", "Cuando Te Acuerdes de Mi" (bolero) y varios villancicos. Las hermanas Garavito actuaron con éxito en radio y televisión.

Milciades Garavito Wheeler nació en Fresno (Tolima) el 25 de julio de 1.901, su padre le enseñó los rudimentos de nota y solfeo; compuso a los 13 años su primera obra, un vals que llamó El Ensayo.

Empezó desde muy joven a dirigir bandas musicales, la primera de ellas la de La Palma (Cundinamarca). Regresó al Tolima en 1.920 y se radicó en Honda. Allí con su padre y,

sus hermanos Julio y Alfonso, integraron un cuarteto que fue el origen de la después llamada "Orquesta Garavito".

A partir de 1.935 nacional e internacionalmente Milciades empezó a gozar de gran popularidad como compositor. Varias casas disqueras de América grabaron obras suyas y de ellas recibió galardones especiales como el de la casa Odeón de Buenos Aires en reconocimiento honroso al autor de tantas y tan hermosas melodías.

San Pedro en el Espinal (bambuco), Guayacán (bambuco), Mariquiteña (rumba criolla), Del otro lado del río (Torbellino), La loca Margarita (rumba criolla), Chispa (pasillo), Mujeres de mi Tolima (bunde), Saguanmachica (bunde), Sangre tolimense (marcha), Vida Hondana (marcha), Estamos buenos (pasillo), La Trepadora (rumba criolla), La Polvareda (rumba criolla), El Jecho (bambuco), A medio palo (pasillo), Adentro veteranos (bambuco), Amor que pasa (Danza), Coruscante (bambuco), Maruja (Danza), Sol de mi tierra caliente (bambuco), Caricias (Danza), Copias a la amada (bambuco), Estrella del mar (Danza), Ilusiones que no mueren (vals), Manzanareño (pasillo), Astrid (vals), Arrímale algo (rumba criolla). Letra de Gabriel Viña Garavito.

Milciades Garavito Wheeler creó un ritmo musical dentro de los tradicionales aires de la música colombiana: "La llamada Rumba Criolla". Compuso muchas entre ellas Mariquiteña, La loca Margarita, Tapetuza.

Al igual que Milciades, otro compositor colombiano Emilio Sierra se dedicó a componer obras de este género muy admiradas, entre ellas: Vivan los novios. Milciades inventó el ritmo pero no sabía qué nombre darle; un día su hermano Julio hablando con el versado músico Alex Tovar (compositor de Pachito Eché), le preguntó que clase de ritmo sería ese de Milciades. Alex se quedó pensando y luego para salir del paso le dijo: Eso es una "Rumba Criolla", así fue bautizado dicho ritmo con facilidad asombrosa.

Milciades Garavito Wheeler, compuso todo tipo de música, incluso internacional (tangos, pasodobles, rancheras) y en lo nacional no sólo música del interior (bambucos, pasillos, guabinas, bundes); sino igualmente música del litoral (porros, cumbias, guarachas) ¡Ala cómo estás! (porro), Qué alegre estoy (conga), otro de los porros que compuso fue: "El tramposo".

Relativamente a edad prematura, si se tiene en cuenta su asombrosa inspiración y por ende todo lo que de él podía esperarse aún, mudó en Bogotá a causa de una trombosis cerebral el 23 de abril de 1.953.

No sólo dejó obras de carácter folclórico tradicional, también compuso, dentro del género de música culta, Las Oberturas Nómadas y Esther, y un nocturno para violín y piano.

7. CANCIONERO DE RUMBAS CRIOLLAS

!!Porque para disfrutar lo nuestro hay que disfrutarlo!!

8. ANEXOS MUSICALES

Para complementar toda la información sobre la Rumba Criolla, no pueden faltar sus melodías. Por esto, anexamos un cassette en donde se han seleccionado

cuidadosamente las canciones que bajo el ritmo Rumbo Criolla son las que mejor representan este fenómeno folclórico musical.

Con estos ritmos, usted podrá montar todas las coreografías de Rumba Criolla que desee, y contribuir con esto, a su fomento y conservación como elemento de identificación coreográfica dentro del folclor fresnense.

LADO A

1. * Mariquiteña	Milciades Garavito
2. * Que vivan los novios	Emilio Sierra
3. * La Loca Margarita	Milciades Garavito
4. * Trago a los Músicos	Milciades Garavito
5. * Pedacito de Cielo	Victor Julio Churuguaco
6. * La Pascua	Jorge Ariza

LADO B

1. * Campesina de mi amor	Antonio Silva Gómez
2. * La Turca	Ismael Enrique Rincón
3. * El Gallo de Susanita	Rumba Voliada (Anónima)
4. * Tapetusa	Milciades Garavito
5. * La Trepadora	Milciades Garavito
6. * La Polvareda	Milciades Garavito
7. * Arrímale algo	Milciades Garavito

MARIQUITEÑA

(Milciades Garavito)

Eres mi princesa linda mariquiteña
Con hermosos ojos y garboso andar
Resaltan tus gracias como si fueras limeña
Y eres tan picante, ardiente como rayo solar.
No podré dejar de quererte con ardor
Tú no sabes como despiertas mi pasión
Y tú no quieres mirarme con amor
Tus divinos ojos serán mi perdición.
Eres mi princesita linda etc.

LA LOCA MARGARITA

(Milciades Garavito Wheeler)

Hay en Bogotá una loquita
que lleva siempre vestido rojo
el semblante siempre arrugadito
y tiene chiquiticos los ojos.
La política es siempre tema
que va tratando con sus mil rojos
cada ataque hace que unos le teman
con su problemática floja.
Que vivan los rojos dice margarita
que mueran los godos ella siempre grita.
Es tan típica la loquita
tan aseadita y tan bondadosa
que cuando entra a un café Margarita,
con ella todo el mundo goza
Los sectores que ella aborrece
son casi siempre sus anfitriones
y es por eso que ella no merece
hacer caso de sus opiniones.
Que vivan los rojos dice Margarita...

TRAGO A LOS MUSICOS

(Música Milciades Garavito Letra Abdón Olaya)

Y si nos dan un trago
nos lo tomamos nos lo tomamos
de aquella buena chicha
que hace Sofía con Cupertina
yo les invito a un trago
allá en Puerto Masato
en Puerto Chulo, El Chuzo
donde Amalia la del Guarapo (bis)
Muy tomadito me voy

corriendo pa'l cafetal
a ver si cojo unos granos
para poder volver a tomar
muy tempranito me voy
pa'l Fresno voy a comprar
allá en el chuzo de Paturra
donde Amalia voy a tomar (bis)

QUE VIVAN LOS NOVIOS

(Emilio Sierra)

Que vivan los novios
viva la alegría
que yo me iré ahora
con la negra mía
Y con mi negrita
yo seré feliz
allá en la casita donde
me espera mi porvenir
Porque en tus labios se anida
la miel infinita que da la vida
!ay! Negra querida
de mi corazón porque tus ojos reflejan
la dicha infinita que da la vida
ay! Negra querida tu eres mi ilusión.