

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

ISRAEL

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE:

Ingeniero en Diseño Gráfico

TEMA:

Book fotográfico de los instrumentos musicales andinos de Cotacachi

AUTOR:

Luis Fernando Díaz Vizúete

TUTOR TÉCNICO:

Mg. José Vergelín

TUTORA METODOLÓGICA:

PhD. Valeria Yarad

Quito – Ecuador

2019

Dedicatoria

Dedico a mis padres por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada por su amor, apoyo incondicional y sacrificio el cual me acompañará toda mi vida.

Agradecimiento

Al término del presente trabajo quiero dejar constancia de mi agradecimiento enorme a mi Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y concederme de salud y vida para lograr cada uno de mis objetivos que me he propuesto en la vida. Así, quiero mostrar mi gratitud a todas aquellas personas que estuvieron presentes en la realización de esta meta, de este sueño que es tan importante para mí, a la PhD. Valeria Yarad agradecer todas sus ayudas, sus palabras motivadoras, sus conocimientos, sus consejos, su dedicación y su tiempo para así llegar a cumplir mi sueño.

Pensamiento

“El corazón del hombre es un instrumento musical, contiene una música grandiosa. Dormida, pero está allí, esperando el momento apropiado para ser interpretada, expresada, cantada, danzada. Y es a través del amor que el momento llega”.

"Masnavi" Rumi

Resumen

El presente trabajo se centra en el desarrollo de un book fotográfico de los instrumentos musicales andinos del cantón Cotacachi en Imbabura. Esta propuesta nace a partir de la necesidad de evidenciar la historia, la fabricación y la evolución de estos instrumentos que son parte de la cultura indígena.

Para la elaboración del producto hubo que recurrir a la búsqueda de información de fuentes validadas desde la academia, por un lado, en la reflexión teórica se realizó un estudio cronológico de estos instrumentos y sus características. Mientras que, desde lo metodológico, se estableció un enfoque cualitativo a través de entrevistas al director del Museo de las Culturas en Cotacachi, quien brindó información fundamental para el desarrollo del book fotográfico.

En lo que respecta al book fotográfico se presenta un producto en tono sepia y a color que recopila 116 fotografías con distintos planos en donde se muestran a los instrumentos y su historia. Así como las festividades del calendario del cantón Cotacachi en donde se usan estos instrumentos andinos.

Palabras claves: Instrumentos andinos, Cotacachi, fotografía, book fotográfico, herencia musical, cultura

Abstract

This paper focuses on the development of photographic book of andean musical instruments in the canton of Cotacachi in Imbabura. This proposal arises from the need to demonstrate the history, manufacture, and evolution of these instruments that are part of the indigenous culture.

For the elaboration of the product had to resort to the search of information of sources validated from the academy, on the one hand, in the theoretical reflection a chronological study of these instruments and their characteristics was carried out. While, from the methodological standpoint, a qualitative approach was established through interviews with the director of the Museum of Cultures in Cotacachi, who provided fundamental information for the development of the photographic book.

As far as the photographic book is concerned, a sepia and colored product are presented that collects 116 photographs with different planes where they are shown to the instruments and their history. As well as the festivities of the Canton Cotacachi calendar where these Andean instruments are used.

Keywords: Andean instruments, Cotacachi, photography, photographic book, musical heritage, culture

Índice

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Pensamiento	iv
Resumen.....	v
Índice.....	vii
Introducción.....	1
Problema científico.....	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos.....	3
Justificación de la investigación	4
Capítulo I	5
Marco teórico.....	5
1.1 Contextualización espacio temporal.....	5
1.2 Cuerpo teórico conceptual.....	6
Evidencias instrumentos andinos	6
Elaboración de los instrumentos andinos.....	7
Fotografía.....	8
Book fotográfico.....	9
Diseño editorial.....	9
Teoría del color.....	10
1.3 Investigaciones previas.....	11
Las evidencias de los instrumentos andinos.....	12
La cosmovisión andina de Cotacachi.....	12
Capítulo II	13
Marco metodológico y diagnóstico de necesidades.....	13
2.1 Enfoque metodológico de la investigación.....	13
2.2. Población.....	13

2.2.1 Unidades de estudio y muestra.....	13
2.3 Indicadores o categorías a medir:.....	13
2.4 Métodos empíricos y técnicas empleadas para la recolección de la información.....	14
2.5 Formas de procesamiento.....	14
2.5.1 Resultados de la entrevista.....	14
2.6 Regularidades de diagnostico.....	23
Capítulo III.....	24
3.1 Fundamentos de la propuesta.....	24
3.2 Presentacion de la propuesta.....	24
Formato.....	24
Presentacion de la propuesta.....	24
Componentes.....	24
Bocetos.....	24
Abstracción.....	24
Estructura.....	26
Maquetacion.....	28
Reticula.....	28
Cromática.....	29
Paginas internas.....	30
Colores.....	30
Tipografía.....	32
Cubierta.....	33
Fotografía.....	34
Plano general.....	34
Plano medio.....	35
Plano detalle.....	35
Plano americano.....	36

Primer plano.....	36
Primerísimo primer plano.....	37
Materiales y recursos tecnológicos.....	37
3.3 Valoración de la propuesta.....	42
Conclusiones.....	44
Recomendaciones.....	45
Bibliografía.....	46
Anexos.....	48

Introducción

La presente investigación se realizó en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, reconocida como la capital musical del Ecuador. El paisaje fresco y hermoso combinado con el ambiente apacible, el clima maravilloso, la amabilidad y alegría de la gente han sido motivo del desarrollo del talento de músicos, escritores, pintores, periodistas, políticos, maestros, entre otros. En donde se ha podido detectar algunos problemas como el desconocimiento sobre la historia, vigencia y evolución de los instrumentos musicales andinos que es parte de la identidad cultural del pueblo cotacacheño.

Este trabajo pretende mostrar la historia, persistencia, dispersión, uso y función, así como la evolución de los instrumentos andinos del cantón, desde tiempos pasados hasta el momento actual.

La música tiene la admirable capacidad en el ser humano de demostrar sentimientos, emociones y sensaciones mediante los instrumentos andinos, con los cuales se forman diferentes géneros musicales que nos permite identificar nuestra identidad (Coba, 1981).

Esta investigación tiene por objetivo difundir la herencia musical que pretende ser pionera en este campo para que se potencien estos principios en las futuras generaciones de cara a cumplir con los objetivos del Buen Vivir.

El capítulo 1 del marco teórico comprende un estudio cronológico de los instrumentos andinos tanto desde lo arqueológico y antropológico de la región andina, también se detalla la historia de los instrumentos en el mundo, los cuales son clasificados según los distintos sonidos y funcionalidades.

Para la recopilación de información, en el capítulo 2 correspondiente al marco metodológico se utilizó un enfoque cualitativo el cual permitió recolectar importante información sobre la historia y evolución de los instrumentos musicales. Este proceso de indagación permite interactuar con las personas de la comunidad y mediante ello buscar respuestas a las preguntas que se centran en la experiencia social, musical y cultural de la comunidad de Cotacachi.

El capítulo 3 muestra la propuesta gráfica a través de la estructura del book fotográfico, con una representación de contenidos en donde se dio a conocer su estructura, el contenido de las páginas, su jerarquía informativa y su funcionalidad.

La evidencia que rescata este material gráfico es desarrollada para salvaguardar el conjunto simbólico de la cultura y la historia andina de Cotacachi. En general, se observa una descripción y un análisis de cada uno de los instrumentos andinos como parte de la herencia de los antepasados para así conocer y valorar su patrimonio natural y cultural que es la parte esencial de su existencia.

Pregunta de investigación

¿De qué manera se pretende difundir la herencia musical y cultural en la comunidad de Cotacachi?

Objetivo general

Diseñar un book fotográfico como medio de difusión de la cultura de Cotacachi, a través de la muestra de sus instrumentos andinos más representativos.

Objetivos específicos

- Identificar los diferentes instrumentos musicales que forman parte de la identidad de Cotacachi.
- Indagar la historia de los instrumentos andinos vigentes en la comunidad de Cotacachi.
- Realizar un levantamiento fotográfico de los instrumentos andinos.
- Valorar por criterio de especialistas el book fotográfico de la cultura de Cotacachi.

Justificación de la investigación

El presente proyecto se realiza con el propósito de difundir la herencia musical de la comunidad de Cotacachi como un medio de difusión de su cultura. Este trabajo está dirigido como una función esencial en la vida de las personas, ya que la música les proporciona vínculos con los que logran identificarse e interactuar con el entorno y fomentar el desarrollo de la cultura en la comunidad.

Mediante el book fotográfico se pretende mostrar los diferentes instrumentos andinos que existen en la comunidad y a su vez potenciar la herencia musical, mostrando todas las bondades que permitan conocer e identificar de forma adecuada. La investigación contribuye a preservar el patrimonio musical, incursionando a las personas como fuentes de información de toda la historia y evolución y vigencia de los instrumentos andinos que es la parte esencial de su existencia.

Un tema fundamental es conocer la cultura de Cotacachi para comprender sus gustos, tendencias, concurriendo a la recopilación de fotografías en varias partes de la comunidad para así conocer el valor y la funcionalidad de cada uno de los instrumentos.

En base a estos antecedentes se justifica la realización de un book fotográfico, ya que permite identificar la cultura de la comunidad y así poder difundir la herencia mediante este material gráfico para generar así una visión que sea receptiva al consumidor.

El reconocimiento de su música es también fundamental para su apreciación por el medio que les rodea, aumentando el sentido de pertenencia a una sociedad que los valora. Son estas las circunstancias las que explican que, a través de la música, varios proyectos sociales y culturales han tratado de impulsar que Cotacachi llegue a ser la capital musical del Ecuador.

Capítulo 1

Marco teórico

1.1 Contextualización espacio temporal del problema

Nivel macro

La música es un estilo que se basa en la cultura de cada lugar, que permite al ser humano comunicarse mediante los sonidos que van variando según el lugar y la etapa en que se encuentren. Por lo que definimos a la música como una demostración personal que se convierte en una composición espectacular en la realidad (Ikerketa, s.f.).

Desde tiempos prehispánicos existen evidencias de instrumentos andinos que han sido elaborados con distintos materiales tales como: piedra, barro, huesos de animales y conchas de mar. En este periodo se encontraron distintas flautas como las flautas de pan, verticales, horizontales, los silbatos, etc. Para la elaboración de estos instrumentos el suelo ha sido un factor importante por su humedad, que ha permitido conservar materiales orgánicos que son utilizados para la elaboración de tambores con las pieles extraídas de los animales, el carrizo o caña guadua que sirve para elaborar las flautas y otros instrumentos (Coba, 1981).

Para aceptar la música andina debemos tomar en cuenta dos categorías tanto territorial y antropológica para poder otorgar una identidad cultural. En cuanto al orden territorial la música se extiende en distintos países de la Región Andina ya que cada país o región cuenta con su propia cultura. (Álvarez, 2016).

En el tiempo de los incas la música sufre grandes consecuencias con la llegada de los españoles que trajeron consigo una gran transformación en donde se mezclan dos culturas totalmente diferentes, en las cuales aparecen diversas formas de expresarse y mejorar los instrumentos ya existentes tales como los de cuerda, viento y percusión, que aportaron para formar nuevas ideas para armar versos y estrofas, este cambio modificó muchas tradiciones y costumbres que se exponían en la música y en las danzas. (Martin, 2019).

Nivel meso

En Ecuador y Colombia existen registros científicos que han sido destinados para la reconstrucción, la difusión y la valorización del patrimonio cultural de los instrumentos andinos. Al analizar todos estos archivos referentes a la evolución de la música, se puede identificar que existe un gran interés en catalogar, exhibir la riqueza y la variedad de los instrumentos andinos de nuestros pueblos que nos sirvan para preservar nuestra identidad (Mullo, 2016).

Nivel micro

Pese a la importancia del patrimonio musical y cultural en la comunidad de Cotacachi, se observa un lento proceso respecto al conocimiento, conservación, preservación de los instrumentos andinos. El nivel artístico y cultural que fortalece a la comunidad está basado en un rol ritual, ceremonial y de diversión, que se convierte en una gran fiesta para la comunidad, en donde se comparte la alegría y la tristeza en forma única afianzando el amor a sus costumbres y tradiciones (Cevallos, 2017).

1.2 Cuerpo teórico conceptual

Evidencias de los instrumentos andinos

En tiempos prehispánicos hace más de 3000 años A.C. existen registros científicos tanto arqueológicos como antropológicos del apareamiento de los instrumentos andinos, las evidencias encontradas son tanto líticas, piedra y de cerámica. Se los utilizaba para la cacería de animales, para llamar a las aves y además servían como funciones rituales. Sus procedencias se dan en los sectores de la región andina desde la parte centro occidental de América del Sur que estaba conformada por los países como Ecuador, Perú y Bolivia.

Las primeras evidencias que se registran en la cultura ecuatoriana son en territorios indígenas que se encuentran extendidos desde la parte Norte hasta la parte Sur del país. Este tipo de instrumentos se los utilizaba para las festividades tanto religiosas y no religiosas, como su principal evidencia se encuentra los instrumentos aerófonos en donde se puede identificar a las flautas traversas tanto verticales como horizontales que son de la provincia de Imbabura en

donde es utilizada en el mes de junio en las Fiestas de San Juan y San Pedro, ya que al ser entonadas producen un ritmo muy alegre como son los sanjuanitos (Rodríguez, 1992).

En cuanto a los instrumentos membranófonos se puede evidenciar una serie de tambores que han sido utilizados por indígenas y negros, en donde existe una variedad de tamaños en los distintos lugares del país. Estos instrumentos cuentan con una gran característica ya que son elaborados por la corteza de los árboles y son forrados con las pieles de los animales. En el sector central del Ecuador existen evidencias de tambores pequeños que han sido elaborados a manera de cajas militares que sirven para las festividades de Carnaval. (Tobar, 1992).

El sentimiento del ser humano ha generado la creación de miles de tonos provenientes de la naturaleza, de manera que son fáciles de captar al oído. La música, los instrumentos y los tonos son elaborados por el hombre mediante los cuales ha ido difundiendo sus costumbres, tradiciones y fiestas. Los instrumentos utilizados para interpretar una melodía son bombos, bocinas, hoja de árboles el canto de las aves, el ruido del viento, entre otros. (Tucumbi, 1992).

Elaboración de los instrumentos musicales

En lo que se refiere a la construcción de instrumentos musicales y a la motivación con el campo de la música. Se describe un orden cronológico.

La creación de los instrumentos musicales en la mayoría de casos es un instrumento informal que tiene por objetivo sonar y esto se debe a que existe un desconocimiento en la tecnología y de esa manera se pueda adecuar diversos materiales y que no se aprovechan las cualidades acústicas de estos materiales.

Para obtener un resultado positivo de la elaboración de instrumentos musicales se debe tener en cuenta la experiencia suficiente para manipular los materiales con los que son construidos, en otras palabras, se dará un enriquecimiento sonoro y a su vez el ahorro de materiales (Saitta, 2003).

El fenómeno musical del sonido cuenta con diversas variaciones, ya que los instrumentos andinos en la última década han cambiado en cuanto a materiales, lo que conlleva a

perfeccionar el instrumento dándole así una mayor relación y equilibrio en las partes que componen este elemento (Akoschky, 1988, citado por Figueroa, 2003).

La música contemporánea ha vuelto su mirada a estos objetos y son muchos los compositores actuales que incorporan en sus composiciones numerosos sonidos y ruidos procedentes de nuestro universo sonoro (Figueroa, 2003), convirtiendo así los más variados objetos en instrumentos musicales, en los cuales se analiza diversos aspectos relacionados con la construcción de los instrumentos y la organología, la clasificación de los instrumentos según las fuentes sonoras, algunos conceptos básicos de música, que se debe tener en cuenta para la elaboración (Swanwick, 1991, citado por Figueroa, 2003).

Fotografía

La fotografía es una técnica o destreza que permite para capturar imágenes utilizando una acción química de la fotografía como es la fotoquímica de la luz para después ser reproducidas en un papel especial. Originaria de dos vocablos griegos que significan: (*phos*) luz y (*grafis*) escritura en la cual nos permite escribir y dibujar con luz.

La fotografía según la cronología se da en los inicios del año 1521 hasta el año de 1801 por varios científicos que fueron experimentando con distintos químicos para obtener la primera fotografía con la cámara oscura.

El inicio de la fotografía se da a partir del siglo XIX en donde el científico francés Nicéphore Niepce obtiene las primeras imágenes fotográficas en el año de 1826 con la utilización de la cámara oscura con una emulsión química de sales de plata. Después de la realización de varios experimentos se obtiene la primera fotografía a color en el siglo XIX por el físico James Clerk (Zerbst, C, 2008).

En el año de 1975 Kodak desarrolla la primera cámara digital en forma de una tostadora con una calidad del 0.01 de megapíxeles la cual necesitaba 23 segundos para poder guardar una fotografía en blanco y negro en una cinta de casete (Zerbst, C, 2008).

Book fotográfico

El book fotográfico es una recopilación de fotografías de modelos, objetos, productos, entre otros. Para la realización del book fotográfico se debe contar con los recursos tecnológicos para la realización de las fotografías que apuntan a mostrar la originalidad y conceptualización de estas obras impresas que podemos valorar por su materialidad, su diseño y fundamentalmente por su contenido (Adaro, s.f).

Para la realización de un book fotográfico se debe tomar en cuenta distintas características como:

- No hay límite de la cantidad de fotografías
- Formatos vertical, horizontal y apaisado
- Tapas duras o suaves personalizadas según su elección
- Encuadernación a su elección
- Terminados gráficos tales como laminadas con polipropileno de alta resistencia, cuero, entre otros.
- Impresión en papel fotográfico de alta calidad o en material similar (couche)
- Un máximo de 158 paginas

La presentación de un book fotográfico se puede poner fotos grandes, ocupando toda una página o incluso a doble página, y otras más pequeñas. La encuadernación de tapa dura u otro material con una calidad de impresión offset digital, se convierte en algo calidad para poder ofrecer un producto (Tormakh, s.f.).

Diseño editorial

El diseño editorial puede entretener, informar, instruir, comunicar, educar, o ser una combinación de todo esto. El objetivo es comunicar una idea o historia a través de la organización y presentación de palabras, ordenadas en bloques de texto y exhibidas.

El diseño editorial tiene como fin el establecer una relación inmediata entre el contenido y el espíritu de una publicación que permite aportar expresión y personalidad a una publicación, lo que atrae con eficacia a los lectores y permite su afiliación. Además, esto permite también

la clara estructuración del material o contenido obteniendo un resultado útil de sirva para entretener e informar al lector (Caldwell y Zapaterra, 2014).

El diseño editorial se basa en la organización y disposición visual de los componentes gráficos que conforman el contenido de las hojas ya sea de un diario, revista, libro o folleto. Algunos de estos son las tipografías, las misceláneas, las ilustraciones, las imágenes, los gráficos o esquemas, entre otros.

El diseño editorial nos permite construir mediante herramientas gráficas, una pieza de carácter informativo. Esta pieza puede ser impresa o digital. La maquetación es la disposición de los elementos en el espacio de manera que el mismo sea fácilmente comprensible por el target hacia el cual está dirigido (Caldwell y Zapaterra, 2014).

El diseño editorial debe mantener una estructura lógica según el tipo de publicaciones que se desee realizar o el tipo de información que se requiera transmitir o informar. La tipografía cumple un rol importante en el diseñador ya que permite la creación de piezas graficas con el objetivo de interesar a los lectores de comienzo a fin e incitar su curiosidad en todo momento la publicación realizada.

Teoría del color

El color ha sido estudiado y analizado a profundidad por varios científicos, filósofos y artistas. Cada uno de ellos ha brindado una conclusión que resultaron importantes para estudios posteriores (Guzmán, 2011).

Los colores básicamente están compuestos por cuatro tonos que son el magenta, cian, amarillo y negro; al mezclarse permiten obtener otros colores que se pueden clasificar en colores primarios, secundarios y terciarios.

En el círculo cromático podemos encontrar una sucesión ordenada de los colores que permite tener una mejor visualización de cada uno de ellos y de esa manera poder seleccionar para realizar un diseño, un arte, pintura o dibujo (Guzmán, 2011).

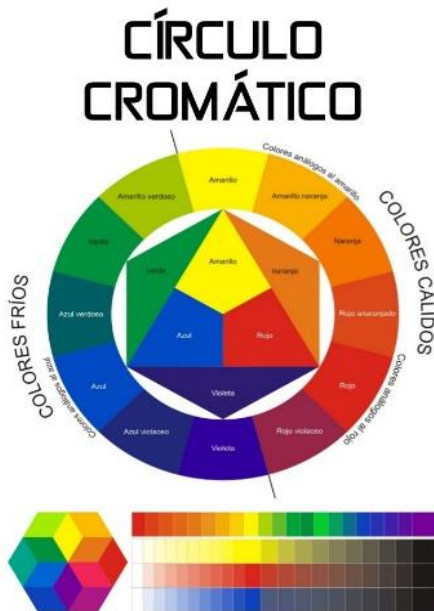

Figura 1. Colores cálidos y fríos. Tomado de Reynaldo Cruz (2015).
<https://es.slideshare.net/reynaldoperu/circulo-cromatico-50383674>

1.3 Revisión de investigaciones previas sobre el objeto de estudio

Para la elaboración del presente proyecto, se ha considerado las siguientes investigaciones.

- **Las evidencias de los instrumentos andinos en el Ecuador**

En la búsqueda de las investigaciones el autor Giovanni Puchaicela menciona en su trabajo *Bandas de pueblo: memoria, revitalización social y valor cultural en Ecuador*, Puchaicela, 2016 considera que Musicólogos e investigadores ecuatorianos concuerdan en que las bases para el asentamiento de este tipo de instrumentos musicales en el país son prehispánicas y estuvieron afirmadas por una herencia de los pueblos ancestrales en la ejecución. Los instrumentos de viento o aerófonos, como por ejemplo pallas, pífanos, pingullos y quipas conocen que los pueblos ancestrales andinos utilizaban estos instrumentos en lo que se denomina como tropas de viento, que servían para la cacería, para llamar a los pájaros y también como funciones rituales

(Puchaicela, 2016) menciona que no existe un periodo específico del apareamiento de los instrumentos musicales ecuatorianos ni de su sistema musical, por lo cual se basa en la era precolombina para marcar los hallazgos más importantes en cuanto a los instrumentos y su posible uso o funcionalidad.

- **Clasificación de instrumentos andinos**

En el año de 1914 Sachs y Hornbostel adoptan el sistema de numeración de Dewey, el que permite ampliar infinitamente las subdivisiones de clasificación de los instrumentos andinos para aplicarlo enumeraron inicialmente las cuatro divisiones principales: (1) idiófonos, (2) membranófonos, (3) cordófonos, (4) aerófonos y luego continuaron sucesivamente con las subdivisiones. De este modo, con un número de clasificación se puede tener la información organológica de los instrumentos, lo que permite en poco espacio tener una nomenclatura universal e informar acerca de los instrumentos (Pérez y Gili, 2013).

- **La cosmovisión andina de Cotacachi**

La cosmovisión andina de Cotacachi presenta un testimonio de la cultura kichwa de esta ciudad y cantón. Elemento fundamental para los lectores de las diferentes culturas del mundo. Los autores pretenden destacar el valor de las diferentes festividades que existe en la comunidad, el amplio reportaje fotográfico que presenta esta obra es muy interesante ya que en cada una de sus fotografías muestra su enriquecimiento cultural en cada una de sus festividades durante el año.

La representación de su vida tiene un calendario astral que esta simbolizado por una cruz andina, que es la representación del tiempo estructurado en un calendario agro ecológico (Echeverría, 2017).

Capítulo II

Marco metodológico

2.1 Enfoque metodológico de la investigación

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984).

En el presente trabajo se utilizó un enfoque cualitativo en donde se aplicaron técnicas como: la entrevista abierta y documentos. En este proceso de indagación se interactuó con el director del Museo de las Culturas que proporciona aportes para la recopilación de información acerca de los instrumentos andinos. Además, se pudo evidenciar la realidad de poder difundir la herencia musical en las personas de la comunidad de Cotacachi.

2.2 Población, unidades de estudio y muestra

La población que comprende esta investigación está conformada por el cantón Cotacachi y sus instrumentos musicales.

2.2.1 Unidades de estudio y muestra

Las unidades de estudio de la investigación es el director del Museo de las Culturas.

Para la selección de la muestra se tomó los siguientes aspectos:

1. Se seleccionó de manera intencional al director del Museo por su amplio conocimiento que posee acerca del tema de los instrumentos andinos, su origen, evolución, manejo de los mismos, el interés que tiene en el proyecto de dar a conocer a las personas de la comunidad el valor cultural que posee cada uno de ellos.

2.3 Indicadores o categorías a medir

- Nivel de conocimiento sobre los instrumentos andinos
- Entorno cultural del cantón Cotacachi, identidades.
- Nivel de interés por la música

2.4. Métodos empíricos y técnicas empleadas para la recolección de información

Se realizó una entrevista abierta al Director del Museo de las Culturas para conocer acerca de los instrumentos musicales andinos sobre su historia, evolución y vigencia. Además, evidenciar su entorno cultural en cuanto al calendario bio agro festivo que manejan de la comunidad (Anexo 1).

2.5 Formas de procesamiento de la información obtenida de la aplicación de los métodos y técnicas

2.5.1 Resultados de la entrevista

Figura 2. Lenin Alvear, director del Museo de las Culturas (Cotacachi). Fotografía tomada por Luis Díaz, 2018

En la entrevista realizada al señor Lenin Alvear, director del Museo de las Culturas en cuanto al procedimiento de recolección de información, se ha considerado la grabación de la entrevista en profundidad en soporte digital en donde nos cuenta un poco de la cultura de la comunidad. La parte de los instrumentos andinos es en forma escrita ya que de acuerdo a su conocimiento va contando acerca de cada uno de los instrumentos que nos sirve como un aporte fundamental para el desarrollo del producto donde se menciona lo siguiente.

El 90% de instrumentos ancestrales son de viento y un 10% son de cuerda. Entre uno de los principales es el arpa que se usó desde la época de la colonia para distintas festividades y rituales como el matrimonio y los velorios.

En el año de 1914 Sachs y Hornbostel adoptan el sistema de numeración de Dewey, el que permite ampliar infinitamente las subdivisiones de clasificación de los instrumentos andinos para aplicarlo enumeraron inicialmente las cuatro divisiones principales: (1) idiófonos, (2) membranófonos, (3) cordófonos, (4) aerófonos y luego continuaron sucesivamente con las subdivisiones. De este modo, con un número de clasificación se puede tener la información organológica de los instrumentos, lo que permite en poco espacio tener una nomenclatura universal e informar acerca de los instrumentos (Pérez y Gili, 2013).

Instrumentos de cuerda

Arpa runa. - Posee una voluminosa caja de resonancia en forma triangular, de cuyo vértice superior sale un brazo curvo denominado clavijero que va ensamblado a una columna, en donde se dispone el sistema de cuerdas. Las comunas kichwas de Cotacachi e Imantag conservan el uso del arpa para musicalizar los rituales del velorio de niños denominado wawa wañuy y los matrimonios, con ritmos propios como pareja, jaliman, vacaciones y sanjuanitos; también el pueblo mestizo cotacacheño ha utilizado el arpa desde la colonia hasta los actuales momentos, para musicalizar ritmos propios como pasillos, sanjuanitos, albazos, entre otros.

Bandolín. - Su especial sonido y timbre brillante se genera, gracias a una caja de resonancia en forma ovalada, a la cual se ensambla el mástil cuyo diapason se divide en 15 o 18 entraste, termina en un clavijero que sostiene 15 clavijas que tensan un conjunto de 5 cuerdas triples de metal. Las comunas del pueblo Kichwa Imantag lo utilizan en las celebraciones del Chawpi San Juan (solsticio de diciembre) y Hatun Puncha (solsticio de junio) con el afinado denominado Temple en Galindo (1era si; 2da sol; 3era mi; 4ta si y 5ta mi), se acompaña con guitarra.

Guitarra. - Posee una caja de resonancia la cual amplifica el sonido generado por las seis cuerdas que son manejadas a través del mango o mástil, el cual termina en el clavijero. La calidad del sonido de un guitarra depende de la clase de maderas empleadas bajo especiales

normas de manejo como: el añejado, años de secado, dureza, disposición de la hebra, el emporado y las resinas para su acabado.

La guitarra es un instrumento que tiene una amplia capacidad de armonizar la música, ha sido adoptada por los pueblos Kichwas Cotacachi e Imantag para acompañar al bandolín, el rondín o melódica, en las celebraciones del Hatun Puncha, en los matrimonios y velorios también, junto al arpa y violín. El pueblo mestizo tradicionalmente utiliza la guitarra en las fiestas familiares, reuniones de bohemia y en la formación de tríos con el requinto y en rondallas de cuerdas. El pueblo Afrointeño la utiliza para acompañar el tañido de la bomba.

Sonriolina. - Instrumento inventado por el compositor cotacacheño Juan Elías Morales. Posee una caja de resonancia en forma de ovoide con un hueco triangular que le brinda su timbre especial, ensamblada a un mango dividido en 19 entrastes, termina en un clavijero que sostiene 16 clavijas que tensan un conjunto de 5 cuerdas triples de metal. Su inventor diseñó este instrumento con la finalidad de provocar un sonido melancólico mediante el punteado trinado de sus cuerdas primas. Existen numerosas producciones discográficas de este instrumento acompañado de guitarra y trompetas, muy utilizado para amenizar de fiestas familiares y las serenatas.

Violín. - Este instrumento produce su peculiar sonido gracias a su caprichosa caja de resonancia con dos agujeros en forma de f que le brindan potencia y la calidad de timbre, posee un mango sin entraste que termina en un clavijero en forma de voluta. En este medio, los maestros lutier utilizan para las tapas de la caja de resonancia, madera laminada de pino y cedro, los aros de cedro o capulí, el mango y clavijero de nogal.

- **Instrumentos de viento**

- Flautas transversas u horizontales**

Flauta de pasión. - Este instrumento es elaborado por los propios maestros flauteros, utilizando como patrón de medición sus propias manos, como la cuarta, el jeme y los dedos. Está conformada por un tubo de bambú nativo con dos canutos, de igual manera posee un agujero de insuflación y seis agujeros de obturación, con la diferencia de que el nudo entre canutos se encuentra en el segundo agujero de obturación.

Los pueblos kichwas Cotacachi e Imantag han conservado el conocimiento, las técnicas y la música expresada actualmente en la celebración de la Pascua Puncha o Semana Santa, mediante cantos acompañados por flautas denominadas “de pasión”, con las cuales se produce una música de origen prehispánico como el yaraví y otros ritmos no registrados en la musicología ecuatoriana, que son custodiados en las comunas de Cotacachi. Estas flautas se tocan en par, trío, cuarteto y hasta en quinteto, pero nunca en solitario.

Flauta gallo. - Es una flauta de formato pequeño con un sonido agudo, está elaborada en un solo canuto de carrizo, pose un agujero de insuflación para soplar y producir la música mediante la digitación de sus seis agujeros de obturación. Esta flauta es utilizada por el pueblo Kichwa Cotacachi en la celebración del San Juan Jichuy en el mes de agosto, cuando las comunas y familias entregan ramas de gallos y castillos a personas de alta estima, para fortalecer las relaciones sociales de compadrazgo y lazos de familiaridad, mediante la práctica milenaria del Randi Randi; la rama de gallos y castillo se devuelve en el próximo año con aumento.

Tunda – aulu. - Flauta de gran dimensión, que está configurada por un tubo de bambú en el cual se orada un agujero para el soplido y cinco agujeros para producir la melodía. Dentro de la tradición los maestros tunderos acostumbran a dibujar en torno a los agujeros, una serie de cruces. El territorio donde se ha utilizado este tipo de flauta grande, corresponde a los pueblos kichwas Cayambi asentados en la ladera del volcán Cayambe, el nudo de Mojanda y la laguna de Imbacucha (San Pablo). El pueblo Otavalo la utilizaba en la parroquia de Quichinche y el pueblo Cotacachi en las comunas de Morocho y Topo.

Zuku – mishky zuku. - La flauta zuku está conformada por un tubo de bambú nativo con dos canutos, en la parte superior se orada un agujero de insuflación ubicado a tres dedos desde la cabeza (uma shimy), mediante el cual se genera el sonido que se modifica a través de 6 agujeros de obturación, la medida entre estos es de dos dedos.

Instrumento de intensa capacidad sonora, con el cual se realizan todos los rituales de la celebración del Hatun Puncha o Inti Raymi. Los maestros flauteros siempre las tocan pareadas, una flauta masculina y otra femenina, la primera denominada ñawpadora o la que adelanta porque aporta la melodía y la segunda denominada catidora o la que sigue porque

complementa la melodía mediante técnicas musicales de contrapunto, canon, tercera menor o mayor.

Flautas verticales

Dulzainas. - Flautas elaboradas desde épocas prehispánicas, por las culturas de la costa y andes ecuatoriales. Se trata de un sistema de dos flautas de diferente tamaño que son tocadas a la vez, generando una dulce y sentimental armonización musical. Poseen una embocadura para la insuflación, la flauta macho es más corta y posee de tres a cuatro agujeros, la flauta hembra más larga posee de cuatro a seis agujeros.

Este instrumento que representa al sistema musical de flautas dobles se ha incorporado en la identidad musical del Ecuador debido a que tiene la capacidad de musicalizar ritmos de raigambre indígena y popular como el sanjuanito, yumbo, danzante, albazo, tonada, pasillo, pasacalle, capishca, yaraví, alza, bomba, pasacalle, etc. Durante el siglo XX el pueblo mestizo se encargó de mantenerlo vigente en el repertorio de la música popular ecuatoriana.

Pijuanku pífano (cóndor tullu). - Esta flauta en hueso de cóndor posee una embocadura donde se genera el aire que se corta en una escotadura afilada, donde se provoca el sonido que se modula mediante seis agujeros de obturación. Los maestros pifaneros acostumbran hacer incisiones en la parte intermedia del hueso para representar tres cruces y una o dos en la base, elementos de sacralización, que dentro del proceso ritualístico simbolizan a las estrellas de las constelaciones masculinas y femeninas como Tauro, Las Tres Marías, las Siete Cabrillas, Orión y la Cruz del Sur.

En Cotacachi el pífano o pijuanku se toca siempre acompañado de la palla y con fondo de tambores, este formato musical se llama kinlla y es el encargado de musicalizar la danza ritual de los Yumbos, producido en la celebración del Culto Grande o Hatun Mama que se realizaba en el mes de septiembre, con la entrada de la Santa Ana Mama patrona del cantón Cotacachi. Esta celebración está dentro del calendario agrícola presente en el tiempo de la siembra del sistema binario: maíz - poroto.

Pinkullu. - La embocadura de esta flauta posee un delgado canal de insuflación por donde se sopla para generar el flujo de aire que se corta en una pequeña cuña, donde se produce el

sonido. El pinkullu posee dos agujeros de obturación y un tercero en la parte posterior, sus dueños suelen dibujar en el pinkullu de tres a cinco cruces, que representan a las constelaciones de Orión, Tauro y Cruz del Sur. Antes de iniciar los rituales, los maestros pinkulleros curan estas flautas con chicha.

Los pueblos Kichwas Imantag y Cotacachi, han utilizado el pinkullu desde épocas prehispánicas y es un instrumento insustituible en la celebración del Abago Punlla o Corpus Cristi (mes de junio), el maestro pinkullero lo toca con una mano y en la otra percute un pequeño tamboril, creando una musicalización de alto valor ritual y estético, las cuales han sido estudiadas por los musicólogos cotacacheños Segundo Luis Moreno y Carlos Coba.

- **Flautas de pan**

Palla. - Está compuesta por una serie de ocho tubos de diferente espesor y altura, que generan una escala pentafónica irregular debido a que, entre el primero y segundo tubo existe un intervalo de cuarta justa (tonos y medio), con el cual se reproduce perfectamente las melodías del ritmo yumbo. En la tradición de los maestros yumbos palleros, se construyen pallas, con una tendencia a esta escala ascendente: mi – la – do – re – mi – sol – la – do.

Utilizada para musicalizar la celebración lunar y septembrina de Hatun Mama (Culto Grande), con la entrada de Mama San Anita, regida por dos maestros celebrantes denominados Chaky Capitanes, quienes dan la orden a los yumbos y la ñusta, para el desarrollo del ritual. Se realizan danzas circulares en una serie coreográfica de trece ejercicios dancísticos; la palla se toca siempre, acompañada del pífano (cóndor tullu) y de un tamboril que se cuelga en el dedo meñique.

Rondador. - Este instrumento posee dos partes, la primera, organizada mediante una escala pentafónica menor, la segunda, que continúa ascendentemente mediante intervalos pares de cuartas justas, quintas justas y terminando con un intervalo de tercera mayor, este ordenamiento especial de intervalos, permite que el orden descendente de la escala, produzca intervalos de terceras menores y mayores.

El rondador es un instrumento de alta complejidad sonora, posee un autosistema de armonización musical, construido por los pueblos kichwas del Ecuador, mediante un

pensamiento musical pentafónico, que para estratégicamente diversos intervalos, de terceras menores, terceras mayores, cuartas y quintas justas; es un producto cultural invaluable, que con justicia ha llegado a convertirse en el representante de la identidad musical del Ecuador; un rondador prácticamente puede reproducir todos los ritmos originarios del Ecuador, sean indígenas, mestizos o afro. La técnica para interpretarlo es la misma que se utiliza en las Pallas, mediante el soplo arrastrado.

- **Trompeta de válvula**

Cacho de toro. - Instrumento del campo, se elabora de un cuerno grande de toro, sonido se genera mediante la vibración de los labios. Los pueblos kichwas de Imantag y Cotacachi lo han utilizado para acompañar la celebración de Hatun Puncha en junio y de Chawpi San Juan en enero. Es un instrumento valioso que ayuda a la ambientación del rito que consiste en provocar el diálogo con las fuerzas espirituales de la naturaleza.

Churo kary y churo warmy. - La dimensión simbólica y espiritual que se ha construido en torno al churo data desde tiempos prehispánicos y en la hoya de Imbabura se mantiene su memoria gracias a la custodia de los pueblos kichwas Cayambe, Otavalo, Cotacachi, Natabuela, Imantag, Urcuquí y Caranqui. A los churos se los ha encontrado en tumbas ubicadas en las tolas prehispánicas, lo cual testimonia su antiguo uso.

Los maestros chureros de las comunas kichwas de Cotacachi e Imantag, son los responsables de su uso en la celebración del solsticio de junio denominada por los comuneros como Hatun Puncha, existen churos que generan un ulular masculino y un complementario femenino, base del equilibrio que se desarrolla dentro del sistema ritual de esta gran celebración.

Instrumentos de percusión

Bomba inteña. - Tambor creado dentro de la musicalidad del pueblo afrointeño, del cual toma el nombre del ritmo denominado bomba inteña. Posee una caja de resonancia con dos pequeños huecos rectangulares, una cuerda que tensa los parches y dos cuerdas de guitarra amarradas en cruz que van dentro de la caja de resonancia, las cuales le brindan un timbre especial a la bomba. La bomba inteña es un instrumento indispensable para musicalizar los

ritmos afrointefios, como la bomba y la cumbia inteña. Se toca golpeando el parche con las palmas de las manos, a lo que se le denomina alentar la bomba, sirve de base rítmica para el formato musical de la bomba que es guitarra, requinto, sonaca y canto.

Cascabeles. - Se los utiliza amarrando uno en cada tobillo, para que se produzca el sonido mediante el sacudimiento de la danza, gracias a un pequeño perdigón que se encuentra en una cápsula de cobre. Los cascabeles de cobre son utilizados por danzantes desde épocas prehispánicas. En Cotacachi esta práctica se ha conservado gracias a la Danza Ritual de los Atzilis o Abagos, en la de usar cascabeles metálicos en los tobillos gracias a los ángeles danzantes o atzilis, que se enfrentan en la danza ritual el día del Abagu Punlla (Corpus Cristi).

Palos entre choque. – Las charinas son dos palos que, al chocarse entre sí, generan un sonido que acompaña la danza ritual de los Atzilis o Abagos. Tienen una longitud de 90 centímetros, cada palo debe poseer trece nudos y uno de sus extremos debe terminar en horqueta. El palo de entrechoque es un bastón de poder utilizado por los danzantes Atzilis o Abagos, personajes de complejo simbolismo ritual, que danzan en la celebración de Abagu Puncha o Corpus Cristi (inicios de junio), representando coreográficamente la siembra y crianza del sistema binario maíz – fréjol. Los abagós cierran cada número dancístico con un golpe fuerte de los palos al son de un grito unísono con voz en falsete “hayca wawkiku”.

Redoblante. - Tambor mediano y delgado que produce un sonido brillante que le aporta vivacidad a la música. Posee dos parches pergamino (sin pelo), aros, cuerda de resonancia, cuerda de tensión, una caja de resonancia y dos vaquetas. El redoblante se integra al grupo musical que acompaña la entrada de la Santa Anita con pallas y pífano, en las comunas de Cumbas Conde, Tunibamba, Alambuela y El Cercado.

Shinly kara. - Es un tambor mediano con un parche superior donde se percute y otro posterior en el cual se tensa una cuerda en la cual se amarra astillas de madera, las cuales sirven como resonador. La caja de resonancia es de forma ovalada y posee dos agujeros para fortalecer la salida sonido, los parches se tensan mediante una cuerda dura denominada kara waska. La presencia de este tambor es indispensable en el formato instrumental que acompaña la entrada de la Mama Santa Anita, para sostener la base rítmica del ritmo yumbo tañido con pallas y pifanos.

Tamboril. - Tambor de formato pequeño posee dos parches, el posterior posee una cuerda resonadora, la cajita posee dos agujeros pequeños, posee una cuerda para tensar los parches y se toca con una sola baqueta, el tamboril se cuelga en el dedo meñique. Este tambor es utilizado por los maestros que tañen la palla y lo cuelgan en el dedo meñique para golpearlo con una baqueta, que alienta el ritmo del yumbo, en la entrada septembrina de Santa Ana Mama, a quien se la comprende como una mujer bondadosa que vive en el volcán Cotacachi.

Zapateo. - Para la celebración de Hatun Puncha los danzantes se preparan con sus mejores trajes y unas buenas botas de cuero con planta reforzada de suela para sentir y provocar un intenso zapateo. La celebración de Hatun Puncha o Inti Raymi requiere del acompañamiento colectivo de los danzantes, quienes complementan la armonía y melodía de las flautas, churos, cantos de invocación, gritos y animaciones vocales, con el bien marcado zapateado. Generalmente los Tzarkus (Capitanes) son los encargados de estimular fuerte el zapateo colectivo necesario para cumplir el trabajo de bailar.

Cotacachi es uno de los cantones que ha conservado el uso y la función de los instrumentos tantos prehispánicos, coloniales y republicanos. La cultura de la comunidad demanda mucha ritualidad y mucha celebración tanto indígena como mestiza y esto se debe que aún están vigentes en la comunidad ya que cumplen una función social dentro de la comunidad. Para entender un poco más acerca de la cultura existen diferentes festividades durante el año se desarrollan durante un calendario Agro Biofestivo Ritual y celebrativo.

La manera de rescatar y salvaguardar la cultura en la comunidad menciona que debería ser un dialogo con la comuna y los músicos, ya que van de a poco perdiendo su cultura, sus costumbres y tradiciones. Manifiesta que es un proceso sistemático que se debe estudiar con un grupo de gente preparada del mismo sector ya que la música no es homogénea porque cuenta con su forma su técnica. La música es eminentemente espiritual, cuenta con su propia esencialidad en cada sector necesitan cierto tipo de melodías para cada evento que exista.

Uno de los problemas que tiene la comunidad es que los niños y jóvenes no asimilan o no consumen la música del sector ya que están programados para otro tipo de melodías y la manera más factible para que se empiecen a escuchar música ancestral. Es inculcando este hábito desde la escuela o en el hogar de forma que se pueda recuperar su esencia y valor en

cada uno de sus tonos, ya que es una música espiritual o festiva sagrada en las cuales se podría cambiar un poco la tonalidad de acuerdo a las edades de las personas.

Este problema se debe a que los niños y jóvenes no aprecian la cultura que tienen dentro de la comunidad ya que de apoco se va perdiendo costumbres y tradiciones de nuestros antepasados, y la manera de inculcar la cultura a la sociedad sería que vayan inculcándose poco a poco acerca del valor de la cultura que tiene la comunidad y de esa manera sea más conocida a nivel nacional e internacional.

2.6. Regularidades del diagnóstico realizado

Se pudo evidenciar mediante una charla entre el director del Museo de las culturas y los niños no tienen un interés de aprender a entonar un instrumento musical y sus canciones. Esto muchas veces debido a que existen géneros del tipo comercial que les atraen más, por ello queda latente la necesidad de elaborar un book fotográfico que recopile los instrumentos musicales de Cotacachi.

Los instrumentos tienen una connotación que supera lo material y pasan a ser un elemento cultural. Por ejemplo, las tonalidades están marcadas de acuerdo a la región, en distintas comunidades se entona un sonido diferente a otro cada tonalidad representa un rasgo característico de identidad.

Profundizando en el aspecto cultural, los instrumentos van a tener una estrecha relación con las festividades, debido a que se maneja un calendario Agro Biofestivo Ritual y celebrativo, donde según el tipo de fiesta se elige el instrumento a ser entonado en la misma.

Entre los instrumentos más representativos en la comunidad se puede encontrar: la guitarra, el bandolín, el violín, la viola, entre otros instrumentos que podemos encontrar son las flautas traversas tanto horizontales como verticales, las dulzainas, los churos, el cacho de toro, los wayllakus, y por último mencionaremos los instrumentos que son realizados con pieles de animales como el bombo, el tamboril, la bomba inteña en el sector afro, etc.

Capítulo III

Propuesta

3.1 Fundamentos de la propuesta

El presente proyecto consiste en diseñar un book fotográfico de los instrumentos andinos de Cotacachi, para difundir la herencia musical y cultural. Los contenidos visuales que serán presentados llegarán a cubrir las necesidades de los usuarios, a través de recursos gráficos como: cromática, tipografía, ilustración, fotografía y el dinamismo que existen en el contenido de las páginas.

Para seguir con el proceso del material gráfico se tomaron varios aspectos en cuanto a la diagramación de los contenidos, dándole un mayor realce acerca de la función social que cumple cada instrumento musical.

3.2 Presentación de la propuesta

Formato

El formato horizontal nos permite ofrecer un mejor orden de los elementos. Es decir, nuestra capacidad de composición funciona mejor al ubicar objetos, sujetos, miembros del encuadre a lo largo de la horizontalidad tomando en cuenta su orientación y sus proporciones. Las medidas que se definieron son 25 cm de ancho x 20 cm de alto, se ha diagramado una cantidad de 78 páginas entre tiro y retiro dando un total de 39 hojas; las cuales están divididas en tres categorías instrumentos de viento, cuerda y percusión.

Presentacion de la propuesta

Componentes

Bocetos

El boceto es una de las fases previas a la realización de un diseño gráfico, web, multimedia, o producción audiovisual. En esta etapa, se van dando forma a las ideas y las formas que constituirán el trabajo que se va a desarrollar, en el cual se realiza diferentes bocetos del book

fotográfico partiendo de una simplificación de varios elementos de la comunidad para poder manejar dentro del arte final.

Abstracción

La abstracción es una experiencia histórica recurrente. Las líneas, los planos, los volúmenes, los colores, se asocian, se aceptan o rechazan gracias a sensaciones análogas preexistentes. Al abstraerse se separa lo que se estima general, universal, necesario o esencial de lo individual, casual y contingente (Navarrete, 2014).

Abstracción de un objeto arqueológico (vasija) encontrado en la comunidad de Intag que tiene la forma de un sol de 11 puntas.

Figura 3. Boceto de objeto arqueológico. Lado izquierdo fotografía de la vasija de barro. Lado derecho abstracción del objeto.

Después de realizar la abstracción del elemento de la vasija (sol), se maneja la unión con otro elemento de la comunidad de la vestimenta que utilizan las mujeres indígenas sujetando el anaco (faja). Se manejan distintos elementos gráficos bordados en las fajas y se toma un elemento llamado grecas que es la repetición del mismo elemento varias veces.

Hemos diseccionado la greca que permite tener una clara lectura de su simbolismo, sin embargo, no podemos afirmar que este diseño tenga un solo significado ya que la secuencia que genera esta imagen exactamente igual posee atributos complementarios (Revilla, 2007)

Figura 4. Ilustraciones de la atracción del objeto y las grecas. Izquierdo: abstracción del objeto arqueológico. Centro: figura de la vestimenta (grecas). Derecho: unión de los dos objetos abstracción y grecas.

Estructura

El book fotográfico está estructurado de la siguiente manera: cubiertas y páginas internas. En la cubierta se utilizan elementos como la abstracción de formas de la vasija, fotografías de la clasificación de los instrumentos y cromática obtenida de acuerdo a los hallazgos de objetos arqueológicos en el sector. En la contracubierta se maneja la misma cromática de la portada con la figura de las grecas. En las páginas internas consta de:

- Cubierta
- Página de créditos
- Introducción
- Índice
- Línea de tiempo de los instrumentos andinos
- Clasificación de los instrumentos: cuerda, viento y percusión.

Cada una de estas secciones consta con la información acerca de los instrumentos andinos, con fotografías de cada evento cultural de la comunidad.

Índice

INTRODUCCIÓN

INSTRUMENTOS DE CUERDA

- Arpa Runa..... 10
- Bandolín..... 12
- Guitarra..... 14
- Sonrodina..... 16
- Violín..... 18

INSTRUMENTOS DE VIENTO

FLAUTAS TRAVERSAS U HORIZONTALES

- Flauta de pasión..... 22
- Gallo Flauta..... 24
- Tunda – Aulu..... 26
- Zuku-Miski zuku..... 28

FLAUTAS VERTICALES

- Dulzanas..... 32
- Pijuanke – pifano (cóndor tullu)..... 34
- Pinkullu..... 36

Índice

FLAUTAS GLOBULARES

WAYLLAKU - OCARINA

- Falomorfo (forma de pene)..... 40
- Hilacomorfo (forma de coral)..... 42
- Ictiomorfo (forma de pez)..... 44

FLAUTAS DE PAN

- Palla..... 48
- Rondador..... 50

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

- Bomba íntera..... 54
- Bombo..... 56
- Cascabeles..... 58
- Palos entre choque..... 60
- Redoblante..... 62
- Sishi Kara..... 64
- Tamborí..... 66
- Zapateo..... 68

Figura 5. Diseño de páginas internas. Superior: introducción. Centro: Índice.

Para la realización de la línea de tiempo se maneja la cronología de los instrumentos musicales desde su aparecimiento. Cada uno de los instrumentos consta de un breve análisis del año y el periodo que aparecieron.

Las medidas que consta es 94 cm x 20 abierto y cerrado de 25 cm x 20 cm que se despliega a manera de un tríptico.

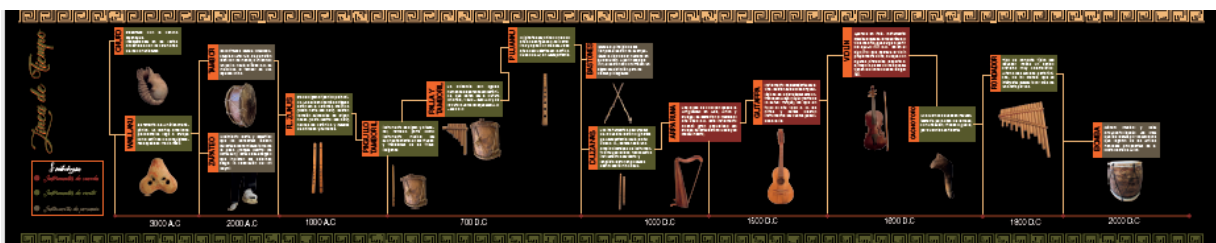

Figura 6. Diseño de la línea de tiempo según su cronología.

Maquetación

La maquetación se realiza en Adobe Indesign utilizando 2 cm en cada uno de los márgenes, con un medianil de 4,23. Cada página está diseñada tiro y retiro para su impresión.

Retícula

El sistema reticular que se presenta desarrollado en un principio en Suiza tras la segunda guerra mundial. En la segunda mitad de los años cuarenta aparecieron los primeros materiales impresos configurados con la retícula. En el año de 1961 aparece por primera vez una exposición literaria y grafica de un libro. El empleo de la retícula es concebido por el diseñador de forma constructiva su trabajo ya que pretende tener orden y claridad, integración de los elementos formales, cromáticos y materiales, el dominio de la superficie y espacio (Mengual, s.f.).

Los componentes que forma la retícula son los márgenes, las columnas verticales, módulos, líneas de flujos horizontales, marcadores, zonas espaciales (Mengual, s.f.).

El sistema de retícula que se utilizó para la diagramación del book fotográfico es un sistema modular ya que nos aporta más facilidades, flexibilidad y movilidad para estructurar nuestros contenidos, además nos ofrece ilimitadas posibilidades y es adecuada si estamos trabajando en formatos de página complejos.

El sistema modular es una retícula de columnas con un gran número de líneas de flujo horizontales que subdividen las columnas y que dividen la superficie en zonas espaciales a las que se puede adjudicar una función específica. El tamaño de los módulos puede ser determinado por motivos tipográficos. Además, es adecuada para proporcionar un aspecto de álbum que permita integrar contenidos muy dispares o imágenes de tamaño muy distinto (Mengual, s.f.).

El uso técnico de los módulos aplicados para el book fotográfico consta de 4 x 5 módulos, que permite organizar de una forma precisa y diferente las fotografías y los elementos relacionándolos entre sí.

La retícula modular se puede crear de muchas formas, pero la más fácil es utilizar la herramienta de las guías para generar las columnas, filas y espacios de medianil que necesitamos.

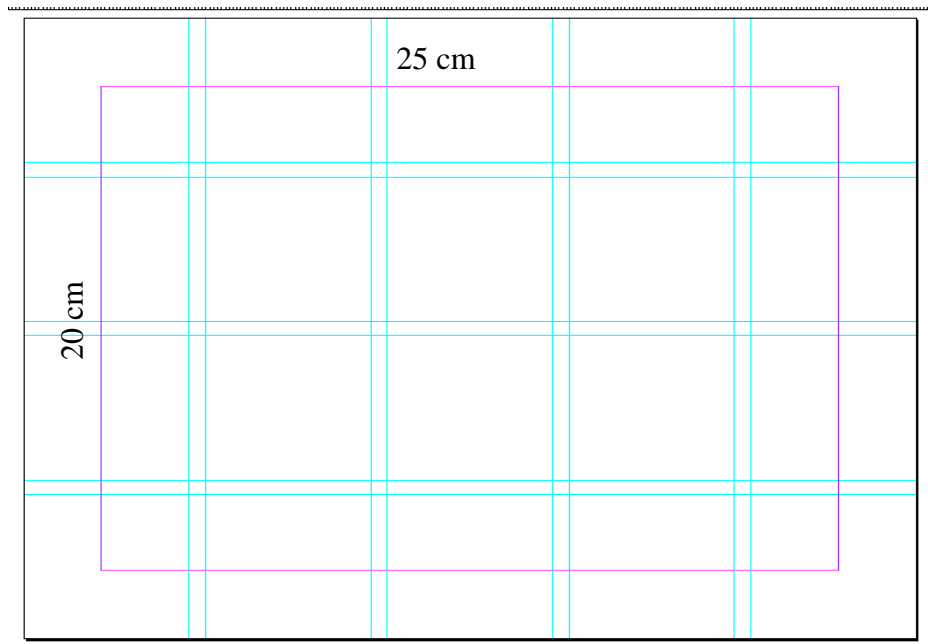

Figura 7. Diseño de retícula modular. Captura de imagen adobe indesign.

Cromática

Figura 8. Diseño de portadillas de la clasificación de los instrumentos musicales. De izquierda a derecha Instrumentos de cuerda, instrumentos de viento y los instrumentos de percusión.

La cromática utilizada en la clasificación de los instrumentos andinos se relaciona con los objetos de hallazgo en la comunidad siendo una mezcla de colores cálidos y fríos que mantendrán su consistencia al momento de imprimir.

Los colores cálidos son confortables, espontáneos y acogedores. Todos los tonos que tienen el color rojo son cálidos. Los colores como el rojizo, el naranja, el naranja amarillento

contienen una mezcla entre los colores rojo y amarillo que abarca una gran parte del espectro emocional

Los sentimientos generados por los colores fríos son el color azul en máxima saturación, la unión de los colores fríos y los ardientes muestra una sensación de hielo y fuego (Heizen, 1994).

La cromática utilizada en la clasificación de los instrumentos de cuerda se asemejan con los objetos de hallazgo. El color marrón se encarna mostrando la faz de la tierra, la fuerza, fortaleza. Marrón de madre y de siembra.

La cromática que se utiliza en los instrumentos de viento es acorde a la agricultura que existe en la comunidad ya que mediante su proceso se elaboran las flautas en donde se utiliza el carrizo que es extraído de la planta de maíz. El color verde nos transmite la fuerza, la fortaleza, la fruta. La colonia, el agua, el tintineo.

La cromática utilizada en los instrumentos de percusión va acorde a los materiales que son utilizados para la elaboración como son: troncos de árboles, pieles de animales con los que se forran ciertos instrumentos.

Páginas internas

El desarrollo de las páginas internas está diagramado mediante cajas de texto de diversos tamaños en cada una de las paginas dándole un dinamismo al contenido del book fotográfico. El sistema de retícula que se utilizó para la diagramación de las paginas internas es un sistema de retícula modular que brinda mayor facilidad, flexibilidad y movilidad para estructurar nuestros contenidos, además ofrece ilimitadas posibilidades.

Figura 9. Diseño de páginas internas de los instrumentos de cuerda. De izquierda a derecha Bandolín y Guitarra.

Figura 10. Diseño de páginas internas de los instrumentos de viento. De izquierda a derecha gallo flauta y tunda.

Figura 11. Diseño de páginas internas de los instrumentos de cuerda y percusión. De izquierda a derecha churo kary y warmy, bomba intena.

Colores

Según (Héller, 2004) en la psicología del color explora los efectos de los colores y como sus connotaciones cambian a contrarios según el contexto. Las historias de distintos colores, sus simbolismos, pigmentos y grandes diferencias culturales de significados de color. Y del cómo existe una comprensión universal del color por vivencias compartidas.

Los colores utilizados son tomados de la paleta de muestra de Adobe ilustrador con un porcentaje de opacidad al 100% hasta llegar a un 10% según su utilidad.

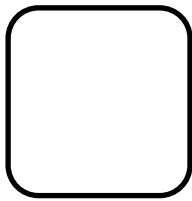
1C1C1B

C: 0% R: 28

M: 0% G: 28

Y: 0% B: 27

K: 100%

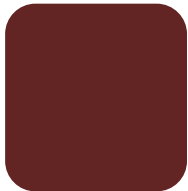
FFFFFFFF

C: 0% **R: 255**
M: 0% **G: 255**
Y: 0% **B: 255**
K: 0%

FF661B

C: 0% **R: 255**
M: 70% **G: 102**
Y: 87% **B: 27**
K: 0%

852C2B

C: 30% **R: 133**
M: 88% **G: 44**
Y: 75% **B: 33**
K: 36%

852C2B

C: 30% **R: 133**
M: 88% **G: 44**
Y: 75% **B: 33**
K: 36%

6D5E47

C: 46% **R: 109**
M: 47% **G: 94**
Y: 64% **B: 71**
K: 41%

Tipografía

La fuente utilizada para el desarrollo del book fotográfico es Avenir Lt Std fue creada en el año de 1988 por Adrián Frutiger. Este tipo de fuente se trata de un palo seco que se basa en formas y estructuras geométricas que se le conoce como mono líneas. Las letras mayúsculas se asemejan a las antiguas formas griegas y fenicias. Existe diversas variables que posee la

fuente, se realizó la selección de aquellas variables que funcionan correctamente entre sí, teniendo en cuenta el tipo de pieza, función y formato (Salerno, 2000).

La fuente utilizada para los títulos de la publicación es en Tale of hawks que al utilizarla en las sinopsis y títulos de cada sección nos permite un dinamismo en las páginas, permitiendo así su fácil comprensión.

Figura 12. Fuentes tipográficas. Parte Superior Avenir Lt Std. Parte inferior Tale of Hawks

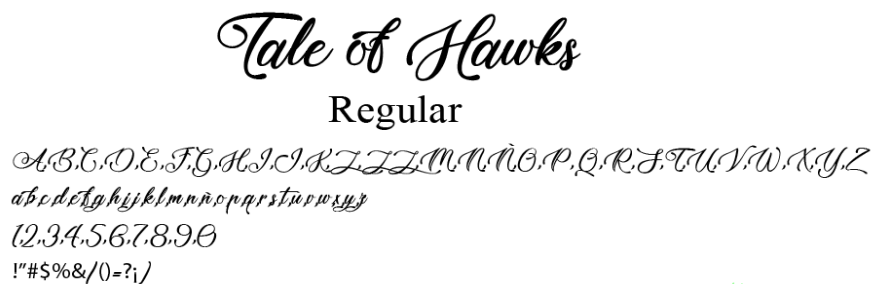

Figura 13. Fuentes tipográficas, con sus respectivas variables

Cubierta

En la página de la cubierta se maneja dos colores como es el color naranja y el color rojo estos dos colores son utilizados por los objetos arqueológicos encontrados en distintas comunidades de Cotacachi, en el caso del manejo tipográfico se realiza con la unión de un elemento (sol) dándole la forma de la O en la palabra Cotacachi, se utilizará fotografías en una tonalidad sepia para darle un estilo de antigüedad a la clasificación de los instrumentos andinos que se muestra en la diagramación de la página como es los instrumentos de cuerda, viento y percusión.

Figura 12. Diseño de Cubierta. Luis Díaz

Fotografía

El inicio de la fotografía se da a partir del siglo XIX en donde el científico francés Nicéphore Niepce obtiene las primeras imágenes fotográficas en el año de 1826 con la utilización de la cámara oscura con una emulsión química de sales de plata. Después de la realización de varios experimentos se obtiene la primera fotografía a color en el siglo XIX por el físico James Clerk (Zerbst, C, 2008).

Para la elaboración del book fotográfico se realiza un levantamiento fotográfico, sin embargo, al realizar nuestra búsqueda surgieron varios imprevistos al momento de fotografiar. A continuación, se detallan los tipos de planos utilizados:

Plano general

Abarca todos los elementos de una escena. Si se trata de una persona o un grupo de ellas, nos permite que los veamos de cuerpo completo sin ningún tipo de recorte. En este caso, a las personas tocando el instrumento (Peña, s.f)

Figura 13. Fotografía de instrumento Dulzainas.

Plano medio

Es el plano intermedio por excelencia tal como su nombre lo indica. El uso de este tipo de planos se utilizó para mostrar el instrumento musical completo y a la vez destacar ciertos elementos dentro de la fotografía. Este plano permite fotografiar de manera vertical y horizontal en cuanto a la forma vertical el personaje ocupara la mayor parte de la escena (Peña, s.f).

Figura 14. Fotografía del plano medio

Plano detalle

Enfatiza elementos concretos, destaca elementos pequeños que con otro tipo de plano pasarían desapercibidos. En este caso los detalles de los instrumentos, por ejemplo, los trastes de las guitarras, las cuerdas, la madera, los orificios en las flautas, los carrizos y sus separaciones, el material de los bombos, etc. El plano detalle muestra un pequeño detalle que, en un plano "normal" pasaría desapercibido (Peña, s.f).

Figura 15. Fotografía de detalle de los instrumentos de percusión.

Plano americano

El plano americano requiere de un tipo de plano medio que capture al sujeto con desperdicio del fondo pero que permitiese ver el desenfunde del revolver (Peña, s.f).

Figura 16. Fotografía del talón de Aquiles

Primer plano

El primer plano es perfectamente para el retrato del rostro. Parte tomada desde el rostro y los hombros, implica cierto grado de intimidad y confidencialidad, así que con su uso podremos transmitir emociones más intensas que con los demás, en este caso de fotografías de instrumentos realmente pequeños que no se puedan observar mucho su detalle (Peña, s.f).

Figura 17. Fotografía del pingullero de la comunidad de Cotacachi.

Primerísimo primer plano

Abarca un rostro desde el mentón hasta la parte de arriba de la cabeza. Transmite incluso más intimidad y confidencialidad que el primer plano, en el caso de fotografías en los instrumentos de viento pudiendo observar el sentimiento al tocar dicho instrumento (Peña, s.f).

Figura 18. Fotografía del pallero de la comunidad de Cotacachi.

Materiales y recursos tecnológicos

Recursos técnicos (Software-Hardware)

- Programas Adobe (Ilustrador, Photoshop, Indesign). Estos programas son de mucha importancia ya que nos permite desarrollar el proyecto en sí, con estos programas se realizó la diagramación de las paginas, diseño, maquetación, retoques fotográficos, etc.
- Además, se utilizó una cámara profesional marca Canon Sx420 IS Wifi Semiprofesional 20mp 42X Zoom incluido un trípode. Con estos dos elementos permitió realizar el levantamiento fotográfico de todos los instrumentos andinos y de las personas que colaboraron con el desarrollo del proyecto.

Terminados gráficos

- El book consta de 78 páginas incluido cubierta y contracubierta, en el cual la cubierta y contracubierta se los imprimirá en papel couché de 300gr y las paginas internas de 150gr, una vez impreso todo el book fotográfico se procederá a enviar a plastificar con un plastificado mate, la cubierta y contracubierta consta con un brillo UV en las fotografías y en el nombre del book para dar mayor realce, además se implementará tapa y un doble anillado que servirá para un mejor uso.

Propuesta final

Se desarrolla la propuesta final del book fotográfico.

Cubierta

Figura 19. Cubierta del book fotográfico

Portadillas

Figura 20. Fotografía del pallero de la comunidad de Cotacachi.

Paginas internas según su clasificación; cuerda, vientos y percusión

Sonriolina

caja de resonancia cuerdas clavijero

COMPOSICIÓN
Instrumento inventado por el compositor cotacacheño Juan Elías Morales, posee una caja de resonancia en forma de óvalo con un hueco triangular que le brinda su timbre especial, ensamblada a un mango dividido en 19 aristas, termina en un clavijero que sostiene 16 clavijas que tensan un conjunto de 5 cuerdas triples de metal.

MATERIAL
La tapa superior y posterior se elabora con madera laminada de ciprés, los aros de cedro, el mango de olivo y el clavijero con madera de guarango.

FUNCION SOCIAL
Su inventor diseñó este instrumento con la finalidad de provocar un sonido melancólico mediante el punteado trinado de sus cuerdas primas, existen numerosas producciones discográficas de este instrumento acompañado de guitarra y trompetas, muy utilizado para amenizar de fiestas familiares y las serenatas.

14

Flauta de Pasión

COMPOSICIÓN
Este instrumento se elabora por los propios maestros flauteros, utilizando como patrón de medición sus propias manos, como la cuarta, el guine y los dedos, está conformada por un tubo de bambú nativo con dos canutos, de igual manera posee un agujero de insuflación y seis agujeros de obturación, con la diferencia de que el nudo entre canutos se encuentra en el segundo agujero de obturación.

FUNCION SOCIAL
El pueblo mestizo cotacacheño ha utilizado el aipa desde la colonia hasta los actuales momentos, para musicalizar ritmos propios como pasillos, sarjuaritos, albazos, etc. el máximo exponente del aipa es el virtuoso maestro Rodrigo Cevallos; las comunas Ichwas de Imantag y Cotacachi conservan su uso para realizar las velorios y matrimonios, con ritmos propios como pareja, jalmito, vacaciones y sarjuaritos.

MATERIAL
Se utiliza el carrizo de canuto largo que crece a la vera de los ríos y vertientes de agua en ecosistemas subtropicales y de valles serranos. Para obtener una buena flauta debe cosecharse cuando del carrizo haya brotado su inflorescencia y un luna menguante, esta se corta un año de secado y se añaja con chicha para que se empona y la flauta desarrolle suavidad y un sonido especial, nunca debe curarse con aguardiente, siendo a partirse.

4 orificios
2 orificios
nudo

20

Figura 21. Diseño e ilustración de las páginas.

Línea de tiempo

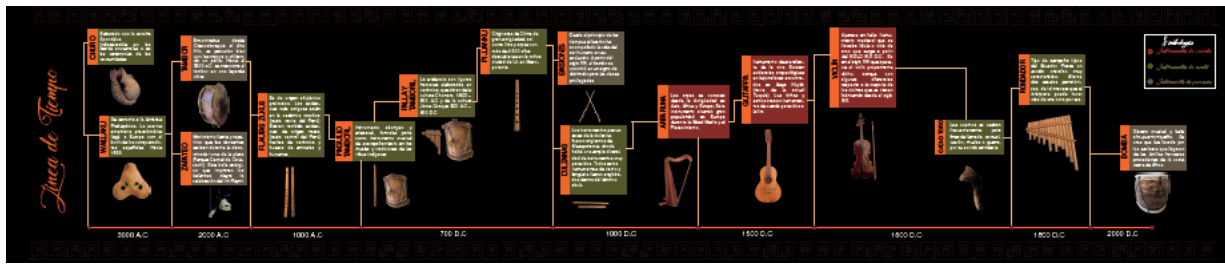

Figura 22. Diseño de línea de tiempo de acuerdo a los periodos que existe en el Ecuador

Figura 23. Fotografías similares a las paginas internas.

Contracubierta

Figura 24. Diseño de la contracubierta

3.3 Valoración de la propuesta

Para valorar la propuesta se utilizó el criterio de especialistas y para determinar a estos especialistas se establecieron los siguientes indicadores:

1. Ser graduado de la especialidad
2. Tener al menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la profesión
3. Haber realizado investigaciones relacionadas con la fotografía o estilos artísticos
4. Tener al menos una publicación relacionada con la fotografía
5. Haber participado al menos en un evento científico en el que hay presentado resultados investigativos

La propuesta fue valorada al menos por 2 especialistas, a los cuales se les entregó la propuesta y una guía para su valoración. (Anexo No 2).

Los indicadores a evaluar son los siguientes:

1. Pertinencia
2. Factibilidad
3. Novedad
4. Calidad artística

Estos indicadores debían ser evaluados en: excelente, muy bueno, bueno regular y malo y realizar observaciones en cada uno de ellos.

Además, se les pedía a los evaluadores que hicieran recomendaciones para mejorar la propuesta.

El análisis de los resultados de las valoraciones de los especialistas es el siguiente:

Indicador	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala
Pertinencia	1	1			
Factible	1	1			
Calidad artística novedad	1	1			
Novedad		2			

Una vez analizada la valoración de los especialistas se puede determinar que la valoración muestra una gran aceptación hacia el producto, donde la pertinencia es calificada por dos especialistas como excelente, la factibilidad del producto dos especialistas la valoran como excelente y muy buena, la calidad artística ha sido valorado por los dos especialistas como excelente y muy buena y la novedad del producto como muy buena.

De las recomendaciones realizadas por los especialistas se tiene un criterio en el cambio de colores en el producto y que la tipografía sea más legible; observaciones que han sido aceptadas y aplicadas al producto.

Conclusiones

Tras haber terminado con el estudio de los instrumentos andinos nos damos cuenta que es un tema muy extenso. Se pudo hacer un estudio general de la identificación de los instrumentos musicales permitiendo resaltar aspectos relevantes como la forma, material y la función social que cumple cada uno de ellos.

A lo largo de esta investigación se identificaron los instrumentos que aún siguen vigentes desde su aparición. En los cuales, se muestra la calidad de cada instrumento que existe dentro de la comunidad.

Para poder realizar el levantamiento fotográfico de los instrumentos musicales fue importante conocer las características de cada uno de ellos y de esa manera poder apreciar la diversidad de sonidos que producen.

En la valoración realizada por especialistas se evidencia una alta aceptación del producto, donde la pertinencia es calificada por dos especialistas como excelente, la factibilidad del producto la valoran como excelente y muy buena, la calidad artística ha sido valorada como excelente y muy buena y la novedad del producto como muy buena.

Recomendaciones

Divulgar el trabajo a través del Municipio de Cotacachi, ya que los productos gráficos son la nueva ruta hacia una forma de comunicación visual de acercamiento a la sociedad, para difundir la cultura musical en la comunidad.

Utilizar el material recopilado para futuras generaciones y poder mostrar el valor de cada uno de los instrumentos.

Contactar con otros fotógrafos y aprender de las críticas y sugerencias para realizar mejoras en este tipo de productos.

Realizar una planificación acerca de los tiempos de preproducción, producción y postproducción. A pesar de que un proyecto fotográfico es vocacional y tiene un ritmo más pausado, es recomendable establecer plazos y fechas.

Exponer los resultados del contenido del book fotográfico que servirán de base para reconstruir la historia de los instrumentos musicales andinos en la comunidad para lograr transmitir los conocimientos a nuevas generaciones.

Crear campañas que rescaten e identifiquen la importancia musical en el cantón Cotacachi dirigidas a niños y jóvenes ya que la música da identidad y trae consigo tradición que se convierte en un elemento muy importante de la dinámica socio cultural de la comunidad.

Bibliografía

- Álvarez, A. (2016). *Creación y expresión de un espacio con identidad cultural andina* (Tesis de grado). Universidad de Palermo, Argentina.
- Caldwell, C. Zappaterra, Y., (2014). *Diseño editorial periódicos y revistas medios impresos y digitales*. Barcelona. Gustavo Gili.
- Cevallos, R., (2017). *La cosmovisión Andina de Cotacachi*. Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica del Norte
- Coba, C., (1981). *Instrumentos Musicales populares registrados en el Ecuador*. Colección Pendoneros Otavalo, Ecuador: Gallo capitán.
- Echeverría, J. (2017). Presentación. *La Cosmovisión andina de Cotacachi* (pp. 15). Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica del Norte
- Figuroa, F. (2003). *La construcción de instrumentos en el aula de Música*. Revista de psicodidáctica, (15-16).
- Guzmán, M. (2011). *Teoría y práctica del color*. Cuenca, Ecuador: Autor.
- Heller, E., (2004). *La psicología del color*. S.l.: Gustavo Gili.
- Heizen, R. (1994). *La armonía en el color*. Nuevas tendencias. Color Harmony
- Ikerketa, E. (s.f). *Departamento de educación, Universidades e Investigación*.
- Martin, D. (2019). *La música andina, su historia y evolución* [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://danielmartin-mallets.com/blog-percusion/es/musica-andina-historia-y-evolucion/>
- Mengual, I. (s.f.). *Diseño editorial*. Facultad de bellas artes. Universitas

- Mullo, J. (2016). Traversari. *Revista de Investigación sonora y musicológica N° 2 Ecuador*, Quito: Fuente documental: Museo Pedro Traversari.
- Navarrete, S. (2014). *Abstracción y expresión*. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos del diseño.
- Peña, A., (s.f). *Lenguaje y composición fotográfica*. Unidad de aprendizaje.
- Pérez, J. Gili, F., (2013). *Clasificación Sachs- Hornbostel de instrumentos musicales*. Una revisión y aplicación desde la perspectiva americana. Chile. Gustavo Gili
- Revilla, F., (2007). *Fundamentos antropológicos de la simbología*. Madrid. Cátedra.
- Rodríguez, L., (1992). *Instrumentos musicales andinos*, Serie Musical 2, Ecuador, Riobamba: PROMUART
- Salerno, J., (2019). *Ficha técnica*. <https://es.scribd.com/doc/93561819/Ficha-Tecnica-pdf>
- Tobar, A., (1992). *Instrumentos musicales andinos*, Serie Musical 2, Ecuador, Riobamba: PROMUART
- Tucumbi, J., (1992). *Instrumentos musicales andinos*, Serie Musical 2, Ecuador, Riobamba: PROMUART
- Zebst, C. (2008). *Introducción a la fotografía digital*. Girona. España

Anexos

Anexo 1

Entrevista

Se plantea una serie de preguntas al Director del Museo de las Culturas de Cotacachi.

1. Los instrumentos andinos aproximadamente en que año aparecen
2. En cuanto a los instrumentos andinos de qué manera se los clasifica
3. Hablando de la comunidad de Cotacachi mencione que instrumentos que aún siguen vigentes desde su aparición.
4. ¿Qué instrumentos son los más utilizados en las Festividades dentro de la comunidad?
5. ¿De qué manera se podría difundir la herencia musical en a la comunidad?
6. Como cree Ud. que se podría influenciar a los niños y jóvenes para la práctica de un instrumento musical y promover la cultura dentro de Cotacachi.

Anexo 2

Guía para la valoración de la propuesta

a. Valore el book fotográfico atendiendo a los siguientes indicadores

Indicador	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Observaciones
Pertinencia						
Factible						
Calidad artística						
Novedad						

b. Ofrezca recomendaciones que aporten a una mejora del book fotográfico

Anexo 3

Diseño del Book fotográfico

Cubierta

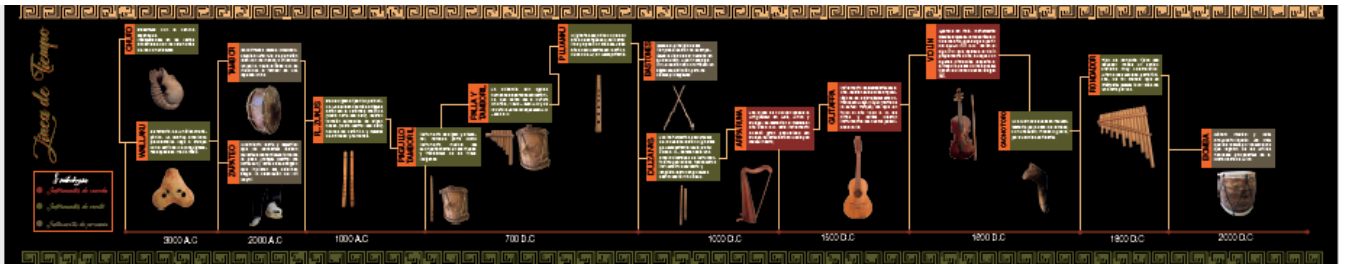

Índice

<i>Índice</i>	
INTRODUCCIÓN	
INSTRUMENTOS DE CUERDA	
Apsa Runa.....	10
Bandolín.....	12
Guitarra.....	14
Sonoclina.....	16
Violín.....	18
INSTRUMENTOS DE VIENTO	
FLAUTAS TRAVERSAS U HORIZONTALES	
Flauta de pasión.....	22
Gallo Flauta.....	24
Tunda - Aulo.....	26
Zuku-Miski zuku.....	28
FLAUTAS VERTICALES	
Dulzianas.....	32
Pijuanku – pifano (cóndor tullu).....	34
Pinakullu.....	36

<i>Índice</i>	
FLAUTAS GLOBULARES	
WAYLLAKU - OCARINA	
Falcomorfo (forma de pene).....	40
Hilacomorfo (forma de coral).....	42
Ictomorfo (forma de pez).....	44
FLAUTAS DE PAN	
Palla.....	48
Rondador.....	50
INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN	
Bomba interña.....	54
Bombo.....	56
Cascabeles.....	58
Palos entre choque.....	60
Raidi-Inte.....	62
Shishi Kara.....	64
Tamboril.....	66
Zapateo.....	68

Línea de tiempo

Portadillas

Páginas internas

Arpa

caja de resonancia clavijero cuerdas

COMPOSICIÓN
Posee una voluminosa caja de resonancia en forma triangular, de cuyo vértice superior sale un brazo curvo denominado clavijero que va ensamblado a una columna, es en este triángulo donde se dispone el sistema de cuerdas.

FUNCIÓN SOCIAL
Las comunas kichwas de Cotacachi o Imantag conservan el uso del arpa para musicalizar los rituales del velorio de niños denominado wawa wafuy y los matrimonios, con ritmos propios como pareja, jallman, vacaciones y sanjuanitos; también el pueblo mestizo cotacachino ha utilizado el arpa desde la colonia hasta los actuales momentos, para musicalizar ritmos propios como pasillos, sanjuanitos, albazos, etc.

MATERIAL
La tapa superior se elabora con madera laminada de ciprés o cedro, las tapas de los costados y posterior de cedro, nogal u olivo, el brazo, la columna y las patas con madera de olivo; antiguamente las cuerdas se elaboraban con tripas antorchadas de oveja, perro, zorro y gato.

8

Bandolín

caja de resonancia cuerdas clavijero

COMPOSICIÓN
Su especial sonido y timbre brillante se genera, gracias a una caja de resonancia en forma ovalada, a la cual se nosal o capulí, los arcos de capulí o cetro, el mango de capulí y el clavijero con madera de guarango.

MATERIAL
La tapa superior se elabora con madera laminada de pino, la tapa posterior con nogal o capulí, los arcos de capulí o cetro, el mango de capulí y el clavijero con madera de guarango.

FUNCIÓN SOCIAL
Las comunas del pueblo Kichwa Imantag lo utilizan en las celebraciones del Champi San Juan (solsticio de diciembre) y Hatun Pucha (solsticio de junio) con el afinado denominado Templo en Galindo (1ra a 2da sol; 3era mi; 4ta si y 5ta ml), se acompaña con guitarra.

10

Violín

caja de resonancia cuerdas clavijero

COMPOSICIÓN
Este instrumento produce su peculiar sonido gracias a su caprichosa caja de resonancia con dos agujeros en forma de f que le brindan potencia y la calidad de timbre, posee un mango sin entretas que termina en un clavijero en forma de voluta.

FUNCIÓN SOCIAL
Debido a la fuerza y belleza de su sonido, los pueblos kichwas Cotacachi e Imantag lo han incorporado en su tradición musical, para acompañar los rituales de wawa wafuy (velorio de niño) y de matrimonio, acompañado con arpa o guitarra, el compositor cotacachino Carlos Armando Hidobro llegó a convertirse en un virtuoso de este instrumento, en el cual compuso muchas canciones de renombre nacional, como el poncho verde y arca de mi tierra.

MATERIAL
En este medio, los maestros lutieres utilizan para las tapas de la caja de resonancia, madera laminada de pino y cedro, los arcos de cedro o capulí, el mango y clavijero de nogal.

16

Flauta de Pasión

COMPOSICIÓN
Este instrumento es elaborado por los propios maestros flauteros, utilizando como patrón de medición sus propias manos, como la cuarta, el dedo y los dedos; está conformada por un tubo de bambú nativo con dos canutos, de igual manera posee un agujero de insuflación y seis agujeros de obturación, con la diferencia de que el ruido entre canutos se encuentra en el segundo agujero de obturación.

FUNCIÓN SOCIAL
El pueblo mestizo cotacachino ha utilizado el arpa desde la colonia hasta los actuales momentos, para musicalizar ritmos propios como pasillos, sanjuanitos, albazos, etc. el máximo exponente del arpa es el virtuoso músico Rodrigo Cevallos; las comunas kichwas de Imantag y Cotacachi conservan su uso para ritualizar los velorios y matrimonios, con ritmos propios como pareja, jallman, vacaciones y sanjuanitos.

MATERIAL
Se utiliza el canuto de canuto largo que crece a la vera de los ríos y vertientes de agua en ecosistemas subtropicales y de valles semiáridos. Para obtener una buena flauta debe cosecharse cuando del carrizo haya brotado su inflorescencia y en luna menguante, esto necesita un año de secado y se afaña con chicha para que se empone y la flauta desarrolle suavidad y un sonido especial, nunca debe curarse con aguardiente, tienda a partirse.

18

Pifano (cóndor tullu)

COMPOSICIÓN
Esta flauta posee una embocadura donde se genera el aire que se corta en una escotadura afilada, donde se provoca el sonido que se modula mediante seis agujeros de obturación.

MATERIAL
Debido a que se trata de un instrumento de uso ritual, los maestros pifaneros los han construido desde épocas prehispánicas con los huesos del ala de cóndor, material que provoca un sonido brillante.

FUNCIÓN SOCIAL
El pifano o pujanaku, se toca siempre acompañado de la palla y con fondo de tambores, este formato musical se llama Inivil y es el encargado de musicalizar la danza ritual de los Yumbos, en la celebración del Culto Grande o Hatun Mama que se realiza en el mes de septiembre, con la entrada de la Santa Ana Mama patrona del cantón Cotacachi; esta celebración está dentro del calendario agrícola presente en el tiempo de la siembra del sistema binario: maíz - poroto.

32

Waillaku Jctomorfo

Forma de Paja

COMPOSICIÓN
Los estudios arqueológicos en la costa y andes del Ecuador, siempre han reportado al hallazgo de instrumentos musicales de piedra y cerámica, como parte del ajuar funerario en entierros que datan de los periodos formativo y desarrollo regional; nuestras sociedades prehispánicas han tenido el mérito y la capacidad de inventar, diseñar y producir estos instrumentos musicales, que ahora las denominan ocainas, pero en las comunas indígenas de Imbabura aún se las conoce por su nombre antiguo: "waillaku".

FUNCIÓN SOCIAL
Actualmente el waillaku no se encuentran en vigencia musical dentro del calendario agrícola ritual, pese a esto, se los ha encontrado como objetos de valor simbólico y espiritual en las mesas de ceremonia, altares y huacos, que las familias kichwas Cotacachi e Imantag levantan permanentemente en sus casas, como elementos que sacralizan la armonía de la familia y el hogar; la escala musical de estos instrumentos permite reproducir las melodías de la danza de los Yumbos.

MATERIAL
Se las encuentra elaboradas con tierra blanca (yura allpa), tierra roja (puka allpa) y tierra negra (yana allpa), además de la pintura roja denominada engobe.

42

Cascabeles

COMPOSICIÓN

Se los utiliza amarrando uno en cada tobillo, para que se produzca el sonido mediante el sacudimiento de la danza, gracias a un pequeño perdigón que se encuentra en una cápsula de cobre.

MATERIAL

Los cascabeles utilizados por los ángeles danzantes, se elaboran con láminas metálicas de cobre, que en su interior alberga una pequeña papa metálica, de cuyo entrecchoque se genera el sonido característico que acompaña el ritual de la Danza de los Abagos.

FUNCIÓN SOCIAL

Los cascabeles de cobre son utilizados por danzantes desde épocas prehispánicas, en Cotacachi esta práctica se ha conservado, gracias a la Danza Ritual de los Atzilis o Abagos, en la que se usan cascabeles metálicos en los tobillos gracias a los ángeles danzantes o atzilis, que se enfrentan en la danza ritual el día del Abagü Punlla (Corpus Christi).

Shinlly kara

COMPOSICIÓN

Es un tambor mediano con un parche superior donde se percute y otro posterior en el cual se tensa una cuerda en la cual se amarra astillas de madera, las cuales sirven como resonador, la caja de resonancia es de forma ovalada y posee dos agujeros para fortalecer la salida sonora, los parches se tensan mediante una cuerda dura denominada kara waska.

MATERIAL

La caja se obtiene de un tronco de perico tzawarkero denominado pondolongo, los parches se elaboran con cuero curtido de chivo o ternero, la cuerda para tensión de parches se obtiene de un cuero de toro al cual se le corta en una tira alargada la cual se buroce y se engrasa, las baquetas para percutir el instrumento se elaboran con varas de capuli.

FUNCIÓN SOCIAL

La presencia de este tambor es indispensable en el formato instrumental que acompaña la entrada de la Mama Santa Anita, para sostener la base rítmica del ritmo yumbo tañido con pallas y pifanos.

60
66

Redoblante

COMPOSICIÓN

Tambor mediano y delgado que produce un sonido brillante que le aporta vivacidad a la música, posee dos parches pergamino (sin pelo), aros, cuerda de resonancia, cuerda de tensión, una caja de resonancia y dos vaquetas.

MATERIAL

La caja se elabora con tronco de perico chawalkero, los parches de con cuero curtido y pelado de chivo, las baquetas se elaboran con varas de capuli.

FUNCIÓN SOCIAL

El redoblante se integra al grupo musical que acompaña la entrada de la Santa Anita con pallas y pifano, en las comunas de Cumbas Conde, Tunibamba, Alambuela y El Cercado.

64

Contracubierta

Universidad Israel
Tu futuro nos inspira

Artes y Humanidades

Luis Fernando Díaz Vizcete
2019

Anexo 4

Mockup del Book fotografico

